

声乐艺术中的马克思主义精神滋养与实践路径 ——研究声乐专业与马克思主义基本原理课程融合探索

陈慧

成都艺术职业大学, 四川 成都 611433

DOI:10.61369/ETI.2025090011

摘 要 : 本研究采用文献分析、问卷调查和案例研究等方法探究声乐艺术与马克思主义基本原理课程如何融合及其于声乐专业教育里的实践应用情况,并且深入考查马克思主义精神如何滋养声乐艺术创作和表演以及把马克思主义基本原理融入声乐专业课程是否可行、有效。对声乐艺术受马克思主义精神滋养的情况及其实践途径加以探讨并且对声乐专业与马克思主义基本原理课程相融合之事进行探究,在运用文献分析、案例研究以及实证调查之后,本文深入剖析马克思主义思想对声乐艺术发展的指导意义并揭示二者的内在联系,进而提出,将马克思主义基本原理融入声乐教学,能够引导学生树立科学的艺术观,深刻理解声乐艺术的本质规律,使其学习和创作扎根实践、源于生活、服务人民,最终实现“德艺双馨”的全面发展。论文最终构建了“认识论-方法论-价值论”三位一体的融合实践路径,涵盖教学内容、教学方法和评价体系等方面的创新,亦给声乐教育改革和马克思主义理论教育创新带来新思路与实践方面的参考。

关 键 词 : 声乐艺术; 马克思主义; 精神滋养; 实践路径; 课程融合; 教学改革; 人才培养

The Spiritual Nourishment and Practical Path of Marxism in Vocal Art: An Exploration of the Integration of Vocal Music Major and the Course of Basic Principles of Marxism

Chen Hui

Chengdu Vocational University of the Arts, Chengdu, Sichuan 611433

Abstract : This study employs methods such as literature analysis, questionnaire surveys, and case studies to explore how vocal art integrates with the course of basic Marxist principles and its practical application in vocal professional education. It also delves deeply into how the spirit of Marxism nourishes vocal art creation and performance, as well as whether integrating the basic principles of Marxism into vocal professional courses is feasible and effective. This paper explores the situation where vocal music art is nourished by the spirit of Marxism and its practical approaches, and investigates the integration of vocal music major and the course of basic principles of Marxism. After using literature analysis, case studies and empirical investigations, this paper deeply analyzes the guiding significance of Marxist thought for the development of vocal music art and reveals the intrinsic connection between the two, and then proposes, Integrating the basic principles of Marxism into vocal music teaching can guide students to establish a scientific view of art, deeply understand the essential laws of vocal music art, and enable their learning and creation to be rooted in practice, originate from life, and serve the people, ultimately achieving all-round development of "both virtue and art". The thesis ultimately constructs a three-in-one integrated practice path of "epistemology - methodology - axiology", covering innovations in teaching content, teaching methods and evaluation systems, and also brings new ideas and practical references for the reform of vocal music education and the innovation of Marxist theory education.

Keywords : vocal art; Marxism; spiritual nourishment; practical path; curriculum integration; teaching reform; talent cultivation

引言

声乐艺术,常被誉为“最人性化的乐器”,是思想情感与身体技术高度统一的艺术形式。高等艺术教育中,声乐艺术亦是文化教育的重要组成部分且肩负着文化传承与创新的使命,在当代教育体系里承担着培养学生综合素质的关键任务。这几年,我国高等教育改革

作者简介:陈慧(1990.02-),女,山西人,硕士研究生,助教,研究方向:马克思主义哲学,思想政治教育,马克思主义中国化。

不断深入，学术界就如何把思想政治教育融入专业课程这一问题关注起来。《中国教育统计年鉴》的数据表明，2018到2023年，全国艺术类高校招生人数每年平均增长5.2%，声乐专业学生占比提高明显，可在此情况下，部分师生往往过于聚焦于声音技术（如音域、音量、音色）的雕琢，陷入“技术至上”的误区，忽视了艺术表达的思想深度和文化内涵，导致表演空洞化、同质化。马克思主义基本原理有着独特的哲学视角和方法论，能给声乐艺术注入深刻思想内涵，它并非遥远空洞的政治教条，而是能够直接切入声乐艺术本体、指导其创作与表演的锐利思想武器。推动二者深度融合，是思政教育与艺术教育高质量发展的必然要求，也是引导声乐艺术回归生活、表现时代、服务人民的本质呼唤。

在文化艺术的重要组成部分里，声乐艺术在社会主义文化建设里有着不可替代的作用，这几年我国文化事业蓬勃发展使得声乐艺术在传承中华优秀传统文化、弘扬社会主义核心价值观上作用越发突显。^[2]统计2023年的数据可知全国音乐类高校以及综合性大学艺术学院声乐专业的学生超10万且这五年来这个数字增长将近20%，不过在声乐教育里融入马克思主义基本原理以便让声乐教育更好地服务社会主义文化建设是个急需解决的问题。本研究想要深入分析马克思主义思想对声乐艺术发展的指导意义并拿出具体实践路径和课程融合建议从而为声乐教育改革、马克思主义理论教育创新提供参考^[1]。

一、马克思主义与声乐艺术的内在联系

（一）马克思主义唯物史观下的声乐艺术根基

马克思主义唯物史观认为，社会存在决定社会意识，艺术作为社会意识形态的一种形式，其内容、风格、繁荣程度都根植于特定的社会物质生活条件，是社会历史条件下的产物并且能反映特定时代的经济基础和意识形态。^[3]声乐艺术的本质不光体现在声音塑造的技术层面，在于它所承载的社会功能和文化意义更为重要。

任何一首声乐作品（无论是民歌、艺术歌曲还是歌剧）都不是凭空产生的。在内容上，其歌词所表达的情感、思想、故事，都反映了特定时代的社会矛盾、阶级关系、人民生活状况和普遍心理。例如，《黄河大合唱》诞生于抗日救亡的民族存亡之秋，^[4]其磅礴的悲愤与力量直接源于中华民族的集体苦难与抗争（社会存在）。在形式上，音乐的风格、体裁、技术（如美声唱法的演进）同样受到生产力水平、技术条件（如乐器制造、录音技术）、文化交流等社会存在的制约和影响。

马克思主义文艺观强调艺术为人民服务。声乐艺术的源泉在人民。民歌直接源于劳动人民的创造；优秀的专业声乐作品也必须扎根人民、反映人民心声、为人民所喜爱。^[5]这指导着声乐工作者的创作和表演方向——以人民为中心。在声乐艺术里，人民立场、实践观点以及对社会现实的关注是马克思主义精神的主要体现，因为马克思主义认为艺术要服务人民，所以声乐艺术凭借音乐力量与广大民众产生共鸣，成为联系个人和社会的关键纽带。脱贫攻坚和乡村振兴背景下，很多声乐作品聚焦农村题材，展现新时代农民的精神风貌和奋斗故事，这种以人民为中心的创作思想就是马克思主义精神的一种具体表现，并且声乐艺术还经由实践活动达成理论和现实的结合^[6]。全国各地艺术院校和文化机构的声乐教学逐步加入社会实践内容，学生们深入基层采风、参加社区文艺活动等把课堂所学知识与实际需求相融合，统计显示，2022年超80%的艺术类高校跟地方文化部门合作开展实践项目，这些项目既提升学生艺术修养又增强他们对社会问题的理解能力。

（二）马克思主义唯物辩证法下的声乐艺术灵魂

唯物辩证法作为关于普遍联系和发展的科学，其核心规律与范畴为理解和掌握声乐艺术这一复杂矛盾体提供了卓越的方法论。自觉运用辩证思维，能有效引导声乐专业学生克服“非此即

彼”的形而上学误区，深刻把握声乐艺术的内在矛盾运动规律，从而在技术锤炼、艺术表现和作品创作上实现从必然王国向自由王国的飞跃，成长为具有哲学思辨能力的卓越艺术人才。

质量互变规律揭示了事物发展的状态和形式。声乐学习正是一个典型的通过量的积累最终实现质变的过程。“量变”是漫长积累：每日持之以恒的呼吸练习、音阶练习、元音练习，是对发声肌肉群和神经反射的反复锤炼，是“量”的积累。^[6]这个过程往往是枯燥且成效看似缓慢的。艺术创作与表达同样离不开内容的承载，而深刻艺术内涵的陶冶同样离不开日复一日的熏陶。冰冻三尺非一日之寒，质变只有足够量的积累，才有最终优秀作品、优秀艺术家的“破茧成蝶”。^[5]《黄河大合唱》慷慨激昂的歌词不是凭空闪现，而是光未然同志亲眼目睹如何险过黄河，听到黄河的惊涛，船夫号子的嘹亮高亢以及搜集当时流传的抗日救亡歌曲、当地抗日英雄可歌可泣的战斗事迹，才孕育出《黄河大合唱》的创作构思。

否定之否定规律揭示了事物发展的前进性和曲折性。声乐艺术风格和个人的审美发展，正是一个“肯定—否定—否定之否定”的螺旋式上升过程。

例如歌唱表达的辩证发展

第一阶段：机械还原乐谱，追求不犯错的“正确演唱”（肯定）。

第二阶段：意识到机械演唱缺乏情感，主动打破刻板处理（否定），但可能过度个性化而偏离作品风格。

第三阶段：深入理解作品背景后，将技巧与情感、理性与感性统一，实现“既有技术精度又有艺术深度”的演绎（否定之否定）。

艺术创造更是处处体现“否定之否定”规律，当冼星海同志看到光未然同志创作的《黄河大合唱》诗作，决心为它谱曲之时起，并非一蹴而就，也是经过“初步成稿，^[7]初步满意”——“看到不足修改，不满意”——“继续否定，全面修订，将许多原本为群众合唱设计的部分进行交响化、戏剧化改编，使之更适合大型舞台演出。”，才有了最终令听者心潮澎湃的《黄河大合唱》。

（三）声乐艺术对马克思主义精神的传承与发展

马克思主义原理讲事物的联系与发展离不开“内容与形式”这个基本环节。马克思主义精神需要依托某种具体的形式去表

达,而声乐艺术是一种极具综合性且在传承与发展马克思主义精神上有独特且不可或缺作用的艺术形式。^[8]把马克思主义基本原理融入声乐教育教学与实践活动能使学生于学习期间渐渐具备批判性思维能力与全面发展理念,并且在教学实践当中,教师引导学生剖析经典声乐作品的社会背景与思想内涵有助于学生明白艺术和社会的交互关系。

此外,声乐表演也是传播马克思主义精神的必要途径。马克思主义理论著作是理性的、思辨的。而声乐艺术可以将理论的逻辑力量转化为情感的感染力量。一首《歌唱祖国》激发的爱国热情,一首《不忘初心》引发的使命感,其动员和凝聚效果是单纯的理论说教难以企及的。声乐艺术发展了马克思主义的动员机制,使其更易入耳、入心、入脑。声乐,尤其是歌曲,最易于群众参与和传唱。革命战争时期的“歌咏运动”,^[9]改革开放后的群众合唱热潮,都证明了声乐艺术能够打破知识壁垒,让最普通的老百姓也能通过歌唱来表达情感、参与文化建设、传承革命记忆。马克思主义具有批判性,声乐艺术同样如此。它既能像《跌倒算什么》一样批判旧社会的黑暗,更能像《在希望的田野上》《走进新时代》一样,热情讴歌新社会的建设成就和人民的美好生活。它们传出了马克思主义的批判精神,并将其导向积极的建设性方向,在鼓舞士气、凝聚人心、塑造新时代风貌方面发挥着不可替代的作用,这极大地发展了马克思主义所追求的“人民性”,使其从一种理论主张变为一种可参与的文化实践,从而使声乐艺术成了传播马克思主义精神的重要渠道。

二、声乐专业与马克思主义基本原理课程融合的实践路径

(一) 教学方法的革新与应用

声乐专业与马克思主义基本原理课程融合的关键在于教学方法的革新,因为传统单向灌输为主的教学模式很难激发学生主动性与创造性,所以研究提出一系列互动式、探究式新教学方法,例如声乐课堂上教师用案例分析法引导学生探究经典音乐作品背后社会背景与意识形态,马克思主义理论课则结合声乐艺术实例让学生感悟理论在实践中的应用,而且现代信息技术也助力教学方法革新,虚拟现实技术让学生在沉浸环境里感受革命歌曲历史场景以加深对马克思主义精神的理解,同时翻转课堂、小组讨论等形式也被证明能促进学生思想交流、提升艺术表达能力,综合运用这些教学方法既可提高学生学习的兴趣又能增强他们理论联系实际能力,给声乐艺术发展注入新活力。^[10]

参考文献

- [1] 刘晴.从马克思主义文艺理论看民族声乐的“千人一声”现象[J].当代音乐,2020,(09):142-144.
- [2] 骆毅.论马克思主义哲学的五个原则在艺术教育的运用——以声乐教学为例[J].邯郸学院学报,2019,29(03):72-75.
- [3] 卓莉莉.我国民族声乐艺术的历史发展演变浅析[J].黑河学院学报,2018,9(10):191-192.
- [4] 姜源远.东方哲学与声乐艺术[D].导师:李晓峰.山东大学,2009.
- [5] 张晓阳.论实践对提升声乐教学质量的重要性——基于马克思主义实践观[J].北方音乐,2016,36(10):131.
- [6] 马霞,李娜.论声乐艺术的哲学思维[J].黄河之声,2022,(11):102-105.
- [7] 董婉秋.马克思文艺理论和中国声乐的发展[J].戏剧之家,2018,(09):55-56.
- [8] 张晓阳.论实践对提升声乐教学质量的重要性——基于马克思主义实践观[J].北方音乐,2016,36(10):131.
- [9] 王轶书.《声乐艺术美学》将推动声乐艺术蓬勃发展[J].中国校外教育,2010,(S2):611.
- [10] 乔新建.对声乐艺术的哲理性阐释[J].南都学坛,2002,(03):120-124.

(二) 实践活动的设计与实施

声乐专业与马克思主义基本原理课程融合的重要载体是实践活动,精心设计的实践活动能让学生在真实情境下体会到马克思主义思想对声乐艺术的指导意义,比如组织学生策划和出演红色主题音乐会以便让他们在实践里感受革命精神的力量,开展社区文艺志愿服务以使学生深入基层并知晓群众文化需求进而更好地践行马克思主义人民立场,而且实践活动还可联系地方文化特色探寻带有时代意义的声乐素材促使传统文化和现代艺术有机融合,需要注意的是实践活动设计要重视过程性评价,记录学生在活动中的表现与成长并及时调整教学策略以达成实践活动目标,这些实践活动不但能提高学生综合素质还能能为社会主义文化建设注入积极力量。

(三) 师资队伍的培养与建设

声乐专业与马克思主义基本原理课程融合的基础保障在于师资队伍的建设,由于当下我国高校艺术类专业教师大多没有接受过系统马克思主义理论培训,这在某种程度上限制了课程融合的深入,所以高校需加大声乐专业课教师与思政教师协同培养力度,使得声乐专业教师更懂马克思主义,思政专业教师更了解声乐专业,依靠这些举措逐渐打造出一支既擅长声乐艺术又熟知马克思主义理论的复合型教师队伍,进而让课程融合可持续发展有着坚实基础^[4]。

三、结论

声乐艺术探索与马克思主义基本原理相融合,不但是理论创新的一次尝试,而且是实践路径的一种深化。经研究可知,马克思主义的世界观与方法论给声乐艺术以科学的方法论指导,使得艺术创作和表演能更深刻地反映社会现实与人民需求。这几年文化产业快速发展,2022年中国文化产业增加值超5万亿元,在GDP里的占比超4%,可见文化艺术领域对国家经济社会发展越来越重要,在这样的大环境下,把马克思主义精神融入声乐艺术,不但能提升艺术作品的思想深度和文化价值,还能更好地服务社会主义文化建设。声乐专业与马克思主义基本原理有机融合能有效推动声乐艺术创新发展,培养出一批用马克思主义思想武装自己的“未来人民艺术家”,助力社会主义文化繁荣,为实现中华民族伟大复兴提供支持。所以这一探索有重要理论意义和实践价值,给未来声乐教育改革和马克思主义理论教育创新打下坚实基础,也给相关领域的进一步研究提供方向性参考。