

2017—2018 学年南开大学艺术教育年度报告

南开大学深入贯彻落实全国教育大会精神和习近平总书记给中央美术学院老教授的重要回信精神，根据《教育部体育卫生与艺术教育司 2018 年工作要点》的通知要求，深刻认识到艺术教育对培育学生高尚生活情趣和积极人生态度、全面推动广大青年学生进一步践行社会主义核心价值观、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人具有不可替代的重要作用。近年来，南开大学始终对学生的“公能”素质培养为理念，把艺术教育作为实施美育的重要载体，把艺术教育作为人才培养、促进学生健康成长、提升学生综合素质的重要环节，以全面深化教育改革为契机，不断改进美育教学，丰富美育第二课堂内容，提高学生审美和文学素养。

一、高校艺术建设的总体情况

2017—2018 年度，南开大学深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，根据《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》等文件的精神，按照国家推进素质教育的要求，落实立德树人的根本任务，持续强化艺术教育课，加快课程改革，加强管理机制，不断增加艺术教育经费的投入，积极开展课外艺术活动，营造良好的校园艺术环境，重点推进大型原创话剧《杨石先》剧目的全国展演，进一步丰富了

校园的艺术生活。

（一）艺术课程建设情况

1. 建立了较完善的艺术类通识选修课课程体系。在美学理论、艺术理论、艺术史、艺术鉴赏、艺术实践等方面系统开设课程，紧随新时代需求，全面提升各专业学生的文化鉴赏力、审美表现力和思维创造力，促进青年学生身心健康、情感交流和社会交往，陶冶性情、提升气质、培养格调。课堂理论教学与课程汇报演出、艺术作品展览、素质教育微信公众号建设、通识选修课作业博客建设等结合，教学相长，同窗砥砺，力求形成艺术领域的青春派受众群和学院派风向标，影响校园文化艺术风潮。加强过程考核，引导学生以兴趣为中心，主动学习。南开大学在 2017-2018 学年进行了通识选修课改革立项，推进考核方式改革，其中艺术类课程立项 15 项。考核方式的改革将理论探讨与艺术实践结合，平时与期末结合，作品与评论结合，适合艺术规律，让南开大学艺术教育再上一个新台阶。

2. 探索艺术课堂教学新方式新路径。如岳英放副教授在艺术课堂设“才艺表演”环节，学生唱歌剧、弹钢琴、秀舞技，弹吉他、吹长号，课堂十分活跃，大家兴趣盎然；陈倩老师辅导学生社团进行名为“首届乐群杯才艺大赛”的文艺活动，对课程《音乐剧赏析》进行了实践性改革和建设，在每一学期的素质教学部演出中都由全体课程成员排演音乐剧，如经典音乐剧《猫》、《悲惨世界》插曲以及一些原创微型音乐剧，深化了艺术教学。葛毓

《形体训练与中国民族民间舞》课程中，发现现代学生由于长期不正确的站姿、坐姿及伏案学习和使用电脑等现代学习工具，已经引起很多体态上的各种问题，积极研究对策，在课堂加入针对性训练，效果良好；郭威老师在《话剧表演与剧本写作入门》课程中还将学生带到大型原创话剧《杨石先》的全国汇演的剧组中，让学生们在表演专业团体中感受高水平艺术的魅力。

3. “艺术现场”系列讲座渐成气候。邀请一线艺术家进入校园、进课堂，现场表演现场解读艺术密码，内行指门道，在场学生往往有一语点醒如醍醐灌顶之感。这是普通的演出和课堂教学难以达到的效果。如《世界经典芭蕾舞剧赏析与实践》课程邀请天津芭蕾舞团团长陈川及团员讲授芭蕾公开课；《话剧表演与剧本写作入门》课程要请总政话剧团国家一级演员刘纪宏团队指导学生排练和演出；《非物质文化遗产的保护与传承》课程邀请非遗传承人刘秀梅到课堂讲授《从岔曲到单弦》，邀请津南区非物质文化遗产中心的艺术家将非遗项目空竹、高跷等项目带进南开园等，让大家零距离感受艺术的魅力与绝技，均起到了非常好的美育效果。

4. 依托艺术类通识选修课，举办第 27、28 期“素质教育汇报演出”和通识选修课成果展。演出由文学院素质教学部教师担任艺术总监和演出主任，选课学生担任演员，既促进了教师间的彼此合作，互相学习，使青年教师脱颖而出、成长迅速，又帮助学生在实践中学习。2017-2018 学年，演出由我校东方艺术大楼升

格为田家炳音乐厅,舞台扩展两倍,参演学生数和观众数也翻倍,影响力大大强化。学生参演热情高涨,而且带动宿舍班级的亲友团助阵观演,也拓展了美育范围,为下一学年的艺术类通识选修课选课热潮奠定基础。举办通识选修课成果展,对学年内部分课程教学效果及学生实物作品进行展示,旨在为师生搭建展示平台,促进教学交流。展览的师生成果包括书法、篆刻、装裱、漫画、摄影、剪纸、麦秸画、VR 视频、3D 打印、面塑、泥塑、空竹、榫卯,以及《宇宙探索》专题摄影图片等。

(二) 艺术教师配备与教师修养

目前在我校讲授通识选修课的校内艺术教师共计 33 人。其中教授 12 人,副教授 10 人,具有博士学位 10 人,硕士学位 13 人。我校聘请的校外艺术教师中十余人,其中教授 3 人,具有博士学位 4 人。在教学科研水平方面,2017-2018 年,南开大学两项成果在教育部第三届、第四届“礼敬中华优秀传统文化”系列活动成果展示交流会上均获评特色展示项目。艺术教师都具有极高的艺术热情,在校内学生合唱团、舞蹈团、钢琴社团、电影协会、史学社等社团活动中担任指导教师,优秀的教师队伍为美育第一课堂和第二课堂带来了浓郁的艺术氛围,为加强艺术教育师资队伍建设,提高广大艺术教师的艺术素养,我校积极鼓励年轻教师积极进修,参与专业培训,参加校内外学术交流和研讨会,在文学院学术年会上,素质教学部马春靓、陈倩、葛毓的报告内容详实,生动形象,获得好评。

（三）艺术教育管理及体制机制建设

为了加强艺术教育的管理，我校成立了以主管校长为组长，以文、史、哲、教务处、校团委、学工部、宣传部等单位负责人为主要成员的文化素质教育领导小组，统一管理文化素质教育工作。南开大学把艺术教育作为文化素质教育的重要组成部分，纳入大学生文化素质教育基地建设的统一规划。目前，全校已经形成了教务处负责艺术类课程建设和校园文化建设、学工部负责学生合唱团和学生交响团建设、校团委负责课外艺术活动和艺术类社团建设、文学院落实艺术教育课的实施与艺术教育的教学研究、党委宣传部抓南开周末乐坛的各部门齐抓共管、密切配合的艺术教育协同管理机制。目前，我校已经将艺术教育纳入学校教育质量年度报告。

（四）艺术教育经费投入和设备设施实施情况

我校认真执行国家制定的配置标准，充分发挥新老两个校区多所场馆设施设备的功能，满足艺术教育教学和大型艺术活动需要。目前，南开大学两个校区均设有学生活动中心，建有专门的艺术教育及活动用房，有完善的教育教学活动设施并得到充分的利用。八里台校区设有学生活动中心，内有容纳 638 人音乐厅 1 个（田家炳音乐厅），能容纳 200 多人的多功能厅 1 个，音乐排练厅 1 个，能容纳 50 人的音乐教室 1 个，学生活动室 9 个，琴房 7 个，各类活动房内配备投影仪、麦克风、音响等活动用具，每日用房利用率高达 100%。此外，八里台校区伯苓楼能容纳 200 人

的报告厅、多功能厅各 1 个，东方艺术大楼有能容纳 300 人的逸夫楼演播厅 1 个，主楼小礼堂可以承担 400 多人的演出，七教小礼堂可以容纳 150 多人，学校各学院教学楼内还有多个教室、团体活动室可以供学生日常开展艺术活动。2015 年南开大学津南校区建成，有 13 个学院等基本搬迁至津南校区，极大拓展了我校的办学空间和学生活动用房。津南校区的教学活动设施更加完备，建立大通学生中心，内有琴房 12 个，合唱团排练厅 1 个，交响乐团排练厅 1 个，音乐排练厅 1 个，舞蹈排练厅 1 个，可容纳 800 人的音乐厅 1 个，300 人的报告厅 1 个，150 人的报告厅 2 个，各类活动室十余个。学校公共教学楼，综合业务楼报告厅等活动室可以供学生组织日常开展艺术活动，充分保证了学校艺术教学活动的顺利进行。

南开大学在艺术经费投入上给予高度重视，据统计，2017-2018 年学校艺术教育经费支出达 283.4 万元，学校从教学经费、基本科研业务经费、学生社团建设专项经费、学生艺术团专项经费等方面另有专项经费支持。近年来，艺术教育整体工作经费呈逐年增长的态势，有力地保障了艺术教育发展的基本需求。

（五）课外艺术活动

2017—2018 学年，学校艺术教育指导中心秉承“以高雅艺术助推素质教育”的理念，持续加强美育工作。通过开展一系列丰富多彩的校园文化活动，增强学生对于高雅艺术的欣赏能力，提升学生的综合素质。举办“梦圆南开”迎新生文艺晚会、“聚散天

涯·依依南开”送毕业生文艺晚会以及“南开大学新年音乐会”三大文化品牌晚会；举办第二届西域文化节，丰富多彩的节目彰显了西域特有的魅力，充分展现多民族文化的百花齐放；为宣传贯彻党的十九大精神，学生合唱团、学生交响乐团和教师合唱团共同举办“壮丽新征程”交响合唱音乐会，在气壮山河的乐曲中，鼓励当代大学生，不忘初心，牢记使命；组织学生合唱团参演“相会中华腾飞时，传世经典颂恩来”纪念周恩来诞辰 120 周年诗歌咏诵汇，传承经典，展现南开学子的精神风貌。

各种形式的艺术比赛是我校艺术教育的重要载体。校团委联合艺术教育指导中心主办“牢记嘱托，勇担使命”2018 年南开大学“五月的鲜花”合唱比赛，来自全校各学院 24 支队伍的近 2000 名南开学子参加比赛，在改革开放 40 周年之际，将弘扬践行社会主义核心价值观寓于歌声，唱响新时代的赞歌。“五月的鲜花”合唱比赛最大限度地让每一个学生都参与其中，通过“班班唱”形式让更多的学生感受合唱的魅力，享受合唱的乐趣，力争做到班班有歌声。“佳音南寻，玖玖为期——校园十大歌手”比赛，是参与人数最多、关注度最高、持续时间最长的校园艺术类比赛之一，本年度共有 380 名（组）学生报名参加。南开大学学生会举本年度举办了德国音乐家 Animenz 钢琴演奏会、“咪咕音乐节—南开大学站”、陈曦古典吉他音乐会等活动，丰富同学课余生活，参与人数逾千人。学生会还在劳动节之际联合南开大学工会、后勤保障部、膳食服务中心、保卫处举办了“共拼搏创南开辉煌，同

携手谱校园新章“工友晚会，表达对于工友慰问，联系同学工友情感。

（六）校园艺术环境建设

为贯彻落实《南开大学 2018 年工作要点》的有关部署要求，持续推动文明校园建设常态化长效化制度化，以新面貌、新气象、新作为，扎实推进“南开品格、中国特色、世界一流”大学建设，以优美的校园风貌和浓厚的文明氛围迎接南开大学百年华诞，经学校党委同意，在全校开展“百年南开·文化文明”主题活动暨文明校园建设申报立项工作。自启动以来，共收到来自全校 29 个单位报送的 86 项申报书，其中，申报重点 33 项，一般 53 项，经过初评、专家评审、复核，最终评选出重点项目 13 项，一般项目 22 项，培育项目 27 项。支持经费总计 28.3 万元。南开大学高水平艺术团是我校艺术教育的“闪亮”名片。2018 年 5 月南开大学学生合唱团和南开大学学生交响乐团分别在第五届全国大学生艺术展演声乐类、器乐类组别中获得一等奖。同年 7 月，南开大学学生合唱团在西班牙参加“巴塞罗那金色之声国际合唱比赛”摘得混声组、古典合唱组以及民谣组三项一等奖，其中原创作品有表演民谣合唱《精忠报国》以全场最高分一举摘得总冠军。学生合唱团此前曾先后参加五届世界合唱比赛，荣获 14 项金奖，1 项银奖，四次升起国旗，奏响国歌。为解决偏远地区学生音乐资源匮乏等问题，南开大学学生合唱团积极投身公益项目，于 2017 年 10 月成立途梦音乐教室，通过网络直播为云南、四川、湖南等地偏

远地区小学在线进行音乐教学，截至 2018 年 8 月，学生合唱团同学已在线授课 122 课时，累计覆盖受益人数达 1300 余人。用自己的实际行动践行南开公能校训，传播文化艺术，彰显青春正能量。学生艺术团参加 1987 届校友毕业三十周年活动为校友们深情演绎“重温青春之歌”，用音乐架起友谊的桥梁，增进和校友之间的交流。

（七）重点项目推进情况

2015 年在南开大学党委的积极倡导下，南开大学团委邀请中央军委政治工作部话剧团刘纪宏导演团队，推出了反映南开大学前校长、我国著名化学家、教育家杨石先先生的大型原创话剧《杨石先》，这是南开大学艺术教育工作的又一高峰。话剧《杨石先》演职人员全部从在校师生中选拔，没有一位表演科班的演员，真正做到了“校友演校友、学弟（妹）演学长”，目的就是要凸显出这部话剧的育人目的，让青年师生全情投入，在排演过程中重塑自我，自觉把思想认识提高到新的高度，时刻同“杨石先”这个人物的精神对标对表，践行南开大学“允公允能，日新月异”的精神。话剧《杨石先》自公演以来，通过现场观看和网络直播，先后有近五万人次观看本剧，三年来累计有 250 多名学生参与话剧排演。剧组中的排演工作不仅让他们锻炼了能力，开拓了视野，也让他们的对爱国奉献的家国情怀有了更深层的理解，加深了他们对中国特色社会主义道路、理论、制度和文化的认同，更坚定了他们将爱国之心化为报国之行的信心和决心。

话剧《杨石先》自公演以来，受到了新华网、人民网、中国广播网、《光明日报》《中国科学报》以及天津电视台、天津人民广播电台、北方网等媒体的广泛报道，新华网和人民网还曾对演出进行现场直播。该剧的不断排演在南开园内外掀起了一波波研究、学习杨石先精神的高潮。在这部剧的推动下，陆续出版了《杨石先文选》《杨石先图传》，再版了《杨石先纪念文集》，召开了杨石先教育思想研讨会和纪念杨石先先生诞辰 120 周年座谈会，举行“高举团旗跟党走 青春共筑中国梦”纪念杨石先先生诞辰 120 周年团日活动。

话剧《杨石先》入选由中国科协、教育部、共青团中央、中国科学院和中国工程院联合主办的“共和国的脊梁”——科学大师名校宣传工程项目，获评天津市“青年之声”线下活动重大活动，作为南开大学新生入学教育的重要部分面向每一年入校新生进行公演。该剧被确定为南开大学保留校剧为 2017 年杨石先先生诞辰 120 周年和 2019 年南开大学建校 100 周年献礼。原创话剧《杨石先》自首演以来，已先后在天津大剧院、津湾大剧院等剧场巡演 17 场，直接观众达万余人次。作为天津地区唯一受邀剧目，于 2017 年和 2018 年远赴重庆和江苏，参加“共和国的脊梁”——科学大师名校宣传工程全国汇演活动。该剧在天津、重庆和江苏无锡多地汇演以来，社会反响热烈，师生满意度极高，很多观众在看完该剧后都感动不已，泪盈于睫。

话剧《杨石先》的剧目的推出，是广大南开师生了解、继承

和发扬南开的话剧传统的需要，也是丰富校园文化活动的需要，更是传承南开精神、坚定南开自信的需要。话剧《杨石先》还与通识选修课《话剧表演与剧本写作入门》课程相互配合，提供实践场所和专业师资，实现一二课堂积极联动，思政课程和课程思政有机结合。而话剧《杨石先》工作团队的师生，都已经成为活跃在南开校园文化舞台上的中坚力量，极大地提高了南开校园文化活动、特别是话剧展演的质量和水平。

“南开文化周末”是南开大学又一重点推出项目，自创办以来，已举办各类文艺活动超过 550 场，极大丰富了师生的课余文化生活，2017 年-2018 年，举办演出 29 场，经费支出 23 万，既有迎庆宣传十九大为主题的“喜迎十九大，放歌新时代”教职工歌手大赛、庆祝党的十九大胜利召开教师合唱团 25 周年团庆专场音乐会；也有积极弘扬中华优秀传统文化举办天津京剧院新编京剧《狄青》主创见面会、瑚琏琴社古琴专场音乐会、南开大学 2017 天津高校古琴文化艺术节、南开大学民族管弦乐团专场音乐会、光音依然——郑祖光琵琶独奏音乐会、“琴诵经典”李悦古琴音乐会、中国弦歌名家专场音乐会等；还有《厉害了我的国》等主旋律影片展映；同时邀请瑞典、俄罗斯、法国、意大利、波兰等国音乐家来校举办音乐会；更邀请到中国圆号重奏团举办专场音乐会，吹响百年南开奋进的号角。

二、高校艺术教育存在的现状

虽然近年来，南开大学在艺术教育上给予高度重视，高校艺

术课程也形成了相对成熟的模式,但是由于艺术课程设置起步晚,发展慢,仍然存在部分问题。

(一) 教育资金需求大

艺术教育成本较高,要想让每位在校生享受到学校的艺术教育资源,不论在硬件建设(更新设备、配备教学场地)还是软件建设(举办艺术活动、强化师资队伍)等方面的资金需求量都很大。

(二) 实践类课程有限

艺术类课程的主要以理论、欣赏为主,学生实践类课程量仍有限。一部分艺术实践类的课程,比如《古琴音乐赏析》《泥人张百年技艺传承与经营实践》《话剧表演与剧本写作入门》《非物质文化遗产的保护与传承》等课程,非常受学生们欢迎,但是提供的选课名额仍然有限,供不应求。

(三) 学生艺术团专职指导教师缺乏

目前,艺术教育指导中心老师直接负责我校学生合唱团、学生交响乐团以及学生民乐团三个校级艺术团的日常管理工作,同时还要负责组织全校性大型文艺活动以及各种日常事务性工作,交响乐团与民乐团的常任指挥和指导老师均为外请教师;话剧《杨石先》剧组负责老师都由学生工作辅导员和团干部兼任,经常性发生本业与排练演出冲突的情况,影响了话剧排演的进度和艺术效果的稳定性。学生艺术团体专职指导教师缺乏,使得艺术团体的专业性指导缺乏连续性和长期性,不利于高水平艺术团的长期

发展和建设。

三、改进措施

(一) 建设优质类课程

为鼓励优质资源流向大学课堂，补充补足我校现有通识选修课程体系，尤其是提供更为丰富的中国传统文化类课程，近年来，教务处发布了《关于招标征集部分通识选修课程的通知》，面向校内外公开“招标”通识课程。2017-2018 学年，面向校内外启动了第三、四批外招标通识选修课建设工作，继续征集建设我校目前没有或已有但无法满足双校区学生需求的优质艺术类课程，课程主题包括：艺术赏析与创作、乐器演奏、传统艺术赏析与实践等，共招标课程 10 门：

现当代诗歌创作与欣赏 架子鼓实践教学与赏析

西方美术鉴赏（15 世纪至当代）与体验 话剧表演与剧本写作入门

中国画临摹与创作 礼仪模特实践课

中国插花艺术 传统鼓曲艺术鉴赏

素描 木刻版画

(二) 拓展课程实践

下大力气鼓励现有理论类艺术教育课程以课程为载体，拓展课程实践。为丰富课程实践，教务处逐年扩大通识选修课的经费支持力度，除课时费外，每年拨专款用于支持艺术课程购买教具、邀请校外艺术家到堂讲座、组织学生外出参观等。同时，提升改

造八里台校区音乐教室学活 306、110，美术教室 304，在津南校区建设专用音乐教室、电钢琴教室、舞蹈教室等，改善课堂教学环境，提高课堂教学效果和学生学习效果。

（三）共享、共建课程

与相关机构签署合作协议，共建课程。2016-2018 年间，我校共签署了 9 个“南开大学大学生文化素质教育实践基地”，以教师和学生为中心，以课程为载体，打造“课堂教学-校园文化-社会实践”三位一体的微观育人体系，给予学生更多的实践体验和交流学习的机会。例如，与天津市文化广播影视局签署了《非物质文化遗产保护教育传承战略合作框架协议》，由双方合作开设的《非物质文化遗产的保护与传承》课程将中华优秀传统文化中的生命观、生活态度、创造智慧分做四个单元进行表达：开物、乐心、养正、修治，汇集了技艺、音乐、节令、礼仪等内容，如剪纸、年画、蓝染、瓷、古琴、法鼓、四时节令、传统武术、茶道、花道、古书画装裱修复等代表性项目。与天津大剧院等文化单位签订合作协议，当代艺术走进课堂，课堂教学搬入剧院，艺术从课本的灰色理论变成鲜活的艺术实践、艺术体验，学生们兴致勃勃参观剧院，以优惠票价接近世界演出市场节奏，校园艺术氛围大增，不少学生约会方式也从吃饭桌游，变成了剧院看戏，一批理想观众、青年学院派艺术批评者正从公选课堂中养成。

（四）增加艺术团专职指导教师

专业指导教师的配备对高水平艺术团的发展和建设至关重

要，强有力的师资队伍有利于高水平艺术团的长期发展，有利于学校整体艺术教育工作的开展。增加专职指导教师的人员数量，能够做到专职专用，进一步提升高水平艺术团的专业水准，繁荣校园文化生活，进而带动普通艺术社团的发展。

（五）创新教学模式

艺术教学不仅要系统地传授传统的艺术表现技法，还必须传授新媒介带来的多种表现技法的应用，全面提高学生的综合艺术表现能力，让学生积极融入课堂，从被动接受性转变为主动参与性，把课堂交给学生，使学生真正成为课堂的主人，真正践行素质教育“学生为主体，教师为主导”的目标，调动学生的积极性。同时，从传统人文、流行文化中开拓学生创意性思维，关注理论与思维的融合与互生，注重培养思维的开放性、创造性。