

南开大学艺术教育年度报告（2014年）

2014年，南开大学深入贯彻落实《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》（教体艺〔2014〕1号）及《南开大学素质教育实施纲要（2011—2015）》精神，深刻认识艺术教育对于培养高雅审美情趣、健康向上的生活态度，对于培育和践行社会主义核心价值观具有不可替代的作用，把艺术教育作为实施美育的重要载体，与以立德树人为根本的“公能”素质教育和弘扬中华优秀传统文化相结合，把艺术教育作为人才培养、促进学生健康成长、提升综合素质的重要环节，以筹备学校美育工作会为契机，不断改进美育教学，丰富美育第二课堂内容，提高学生审美和人文素养。

一、艺术课程建设

按照《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》要求，我校面向全体学生开设公共艺术课程43门，并纳入学分管理，鼓励每名学生至少选修2个学分的艺术类课程。经过多年发展，到2014年，我校的艺术类课程形成了艺术学科与人文学科、社会科学、自然科学相互渗透的模式，注重科技美学、工业美学、消费美学、接受美学、环境美学、数字艺术、观念艺术、新媒体传播手段等对艺术的影响，具有鲜明的南开特色。

我校艺术类课程的开设以文化素质教学部为主，2014年开设书法与篆刻、音乐基础与视唱、中华传统艺术、西方美学研究、合唱与指挥、服饰美学与服装设计、漫画艺术欣赏与创作、现代舞表演、对联创作、体育舞蹈等43门美学与艺术教育课程，涵盖了音乐、舞蹈、美术、文学、中华优秀传统文化等各个门类，仅一学期就有2200人次选修艺术课程。在艺术类课程的推动下，大批零起点的非艺术专业学生被带入艺术殿堂，艺术特长生的理论素养也得到全面提高。

2013-2014年，学校按照“公能”素质教育人才培养和弘扬中华优秀传统文化的要求，进一步加大了艺术类公共选修课程建设力度，鼓励教师新

开了“艺术与美学导论”、“歌剧艺术”、“诗词格律与欣赏”、“中国曲艺史话”、“东西方绘画赏析”、“数码单板摄影艺术”、“设计与人文—当代公共艺术”、“大学生摄影艺术培养”等一批艺术类课程。艺术类课程的建设与拓展，不但提高了学生的艺术文化素质和审美意识，丰富了他们的业余生活，促进了思想的升华，陶冶了情操，而且锻炼了他们的表达能力，激发了创造性思维和丰富的想象力，受到了南开学子的热烈欢迎和高度赞扬。

2014年，我校共有3门课程获评大学素质教育精品通选课，5门课程获评大学素质教育优秀通选课，其中“中华传统艺术”、“中华国学”、“民俗学导论”等3门为艺术类课程。

二、艺术教师配备及教师艺术修养

文化素质教学部是我校开设艺术类课程的主力，现有艺术专业教师12人，其中教授2人，副教授6人，讲师4人，具有博士学位的3人，此外我校还聘请校外艺术专家十余人兼职从事艺术教育。在教学科研水平方面，截至2014年底，我校艺术教师出版著作和教材14部，发表艺术教育专题研究论文50篇，获市级以上奖项成果十几项，国际奖项11项，举办素质教育课程汇报演出25期。艺术教师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、教师合唱团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。学校在艺术教师的职称评定、工资福利、教学工作量的计算上与其他学科教师同等对待，鼓励在职艺术教育教师提高学历，多方聘请社会各界德艺双馨的社会兼职教师指导艺术类社团活动、举办讲座。为加强艺术教育师资队伍建设，我校选派文化素质教学部部分骨干教师参加2014年高等院校通识教育课程讲习营，并赴香港中文大学调研学习通识教育经验。

我校还十分注重教师艺术素养的提高，鼓励并支持教师成为优秀传统文化的传承者，教师合唱团和京剧团是其中的佼佼者。南开大学教师合唱

团成立于 1992 年，该团成员既有中青年教师、干部，也有年逾花甲的专家教授，他们用歌声唱出南开人的情、用歌声抒发南开人的爱、用歌声赞颂人间的美、用歌声祝愿幸福的明天……在校工会一贯的支持下，教师合唱团曾多次在天津“海河之春”、“城市之光”艺术合唱大赛中荣获最佳演唱奖，先后获全国首届教师合唱节铜奖、中央电视台举办的“唱响正气歌”全国反腐倡廉汇演一等奖、第六届世界合唱比赛混声组金奖，还曾代表天津市参加了中宣部、中央电视台联合举办的庆祝中华人民共和国成立六十周年演出活动。南开大学京剧团以青年教师为主力，是我校一个有特色的文艺性社团，曾作为全国第一个出国演出的业余京剧团体出访多个国家和地区。近年来，剧团成员获得了包括“第三届 CCTV 全国京剧戏迷票友电视大赛”金奖、“全国高校京剧演唱研讨会”一等奖在内的多项奖励。

“践行群众路线，同圆中国梦”教职工书画展、“光影·南开”教工摄影作品展、“践行群众路线，展现南开魅力”庆七一南开教职工摄影展等教工艺术展出活动轮番上演，书法、摄影、绘画、合唱等艺术形式成为教职工弘扬社会主义核心价值观的生动表达。“2014 年南开大学教职工合唱音乐会”共有来自全校各学院、机关部处的 27 支代表队参赛，唱出“南开好声音”。校党委书记薛进文出席音乐会并观赏了每支队伍的精彩表演，校长龚克则与电子信息与光学工程学院教职工共同登台献唱。《走向复兴》、《爱我中华》、《太阳最红毛主席最亲》等经典曲目脍炙人口，《美丽的南开我的家》、《巍巍中国梦》、《百年南开》等师生原创性歌曲让人耳目一新，歌唱强盛的祖国，颂扬美丽的南开，教职工们以昂扬的精神风貌唱出了对党和国家的挚热忠诚，对事业发展的美好憧憬。

三、课外艺术活动及校园艺术环境

2014 年，学校艺术教育指导中心以增强学生对高雅艺术的欣赏能力和扩大校园高雅艺术欣赏覆盖面为目标，举办“聚散天涯·依依南开”送毕业生文艺晚会、“梦圆南开”迎新生文艺晚会、“南开大学新年音乐会”三大

文艺品牌晚会；通过“毕业不分手，我要上毕晚”校园海选活动，增强毕业晚会的全民参与性，让更多的毕业生有机会登上属于他们的毕晚舞台；连续在田家炳音乐厅举行三场送毕业生专场音乐会，尽可能最大限度的让南开学子走进音乐厅，体味高雅艺术的美妙旋律，多种品牌高雅艺术活动使体育场、体育馆和音乐厅等处高扬艺术主题旋律。

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“我们的中国梦”——2014 年南开大学“五月的鲜花”合唱比赛，来自全校各学院 21 支队伍的近 2000 名南开学子参加比赛，将弘扬践行社会主义核心价值观寓于歌声，用歌声唱响“我们的中国梦”。“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，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。“唱响南开·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 330 名（组）学生报名参加。文学院还面向全校开展了“发现身边的美”摄影比赛、“美丽中国·江山如画”现场书法比赛、“汉唐风韵”古典诗词背诵比赛、穆旦诗歌节等艺术品牌活动，使学生在参与活动中感悟中华优秀传统文化之美，提升对美的内涵的深层次理解。在校级艺术赛事的带动下，各学院和学生社团也举办了一系列艺术类比赛，吸引了数以千计的同学参与其中。

校党委宣传部、校工会主办南开大学京剧团 2014 年专场演出，校京剧团的师生共演出《扈家庄》、《天女散花》、《御果园》、《赵氏孤儿》、《六月雪》、《捉放曹》、《白蛇传游湖》等折子戏。专场演出阵容整齐、剧目精彩，很多年轻学子纷纷表示将继续关注京剧团，做民族传统艺术的爱好者、传播者，彰显出我校在弘扬国粹、推进艺术教育等工作上的成果。

由国家大学生文化素质教育基地组织的文化素质教育节至今已经举办十三届，成为了全校性的展示南开文化素质教育成果的品牌艺术活动。作为文化素质教育节的重要内容，高等数学教学部坚持举办“数学之美”优

秀论文评选和“数学之美”论坛，弘扬陈省身先生的“数学之美”思想；举办“南开之光”文学艺术节、“周末论坛”和国学经典诵读活动。

四、学生艺术社团

学生合唱团是我校艺术教育的“闪亮”名片。2014年7月，学生合唱团在拉脱维亚首都里加举行的第八届世界合唱比赛中，一举摘得“青年混声合唱组”、“有伴奏宗教合唱组”和“有表演民谣合唱组”三项金奖，其中《霸王别姬》以96分的成绩荣获有表演民谣组金奖冠军，升起了国旗，奏响了国歌，在世界舞台上展示了中国大学生的艺术水准和精神风貌，为天津、为祖国赢得了荣誉。2014年11月的国际文化交流基金会最新世界合唱排名显示，南开大学学生合唱团综合排名世界第29位，民谣组世界排名第3位。

学生社团是我校课外艺术活动的生力军。目前，我校共有话剧、声乐、舞蹈、书法篆刻、诗歌楹联等多种类型的艺术社团29个，涵盖文学艺术、传统文化、创意生活、音乐表演等各个方面。2014年，艺术社团举办大小规模演出及艺术活动近百场，其中国乐相声专场、冰火舞蹈团毕业演出、民乐专场、翔宇剧社专场演出等在南开园渐成经典。2014年我校举办第二届荷花节暨“美韵南开”社团文化展演，25个艺术社团在校园内先后登台竞技、文化展演，龚克校长与广大师生一起参观大中路的“巍巍南开”校史校庆展览、老图书馆前的“荷韵悠扬”叶嘉莹先生荷花诗词作品展、办公楼前的“荷风雅颂”诗文书画展，还吸引了众多市民驻足欣赏，向校内外展示了南开的文化底蕴和美育成果。

南开优秀的话剧活动尤其丰富，依托校团委建立的“黄埔团校剧社”、周恩来政府管理学院的“翔宇剧社”、历史学院的“原剧社”、外国语学院的“外文剧社”、文学院的“八里台人艺”、生命科学学院的“月光剧社”等，文学院、经济学院、环境科学与工程学院、化学院、历史学院等定期举办话剧节，2014年这些活跃在学生之中的校园话剧社团和话剧节先后演

出了《十二怒汉》、《驴得水》、《琥珀》、《曙光》、《无人生还》、《窝头会馆》、《无罪之囚》、《日出》、《二十一克拉》、《第34颗牙齿》、《你好打劫》、《青春照像馆》等经典剧作及学生喜爱的剧目，《皇家饭店》、《南开学院》等南开学生原创的话剧带有极强的先锋色彩，展现了南开学子的艺术追求。2013、2014年，我校大型学生话剧《红旗谱》先后赴天津师范大学、天津体育学院、天津中医药大学、中国民航大学、中央戏剧学院、北京航空航天大学以及河北省蠡县开展巡演活动，观众近万人，产生强烈的社会反响。目前，我校正在积极筹备排演反映南开老校长感人事迹的话剧《杨石先》。

五、社会文化艺术交流活动

今年是中法建交50周年，法国外交部部长洛朗·法比尤斯著作《十二珍品阁》中文版由南开大学出版社出版发行。2月21日，该书首发式在国家博物馆举行，法比尤斯，著名书画家、我校终身教授范曾，均携夫人来到活动现场，并以中法文化为主题进行对话。南开大学积极参与中法文化交流活动，为法比尤斯先生的艺术著作《十二珍品阁》出版中文版，是南开大学向中法建交50周年的献礼，此书图文并茂，可读性强，有助于两国人民间的相互了解，构建中法文化交流的桥梁，受到中国读者的欢迎。

我校依托学生合唱团等积极参与社会文化艺术交流活动，使南开学子能有更多机会与社会艺术团体交流互鉴，提升社会影响力。2014年4月，南开大学学生合唱团有表演民谣合唱曲目《盛世梨园情》参加录制演出由中宣部、教育部、共青团中央主办，中央电视台承办的《我的中国梦·五月的鲜花》活动。《盛世梨园情》逐渐成为学生合唱团参加国际赛事、参与国际交流活动的必备曲目，在世界各国赢得了奖项，传播了中华传统文化之美，深受国内外友人的喜爱。11月，学生合唱团、学生交响乐团、教工合唱团和满天星业余交响乐团联袂进行“高雅艺术进校园——满天星业余交响乐团南开大学音乐沙龙”，在国家图书馆进行“高雅音乐进国图”专场演出，取得非常好的反响。学生合唱团还积极赴上海、深圳校友会慰问演

出,分别举办“南开学生合唱团庆全球南开校友会会长论坛专场音乐会”、“南开情,深圳缘”专场音乐会等主题专场演出,进一步扩大了我校艺术教育的辐射作用。

“走出去”的同时,我校也积极“引进”多种形式的高雅艺术资源。南开文化周末创办13年来,已成功举办各类文艺演出430余场,2014年,在兼顾群众性的基础上,着力打造更高水准艺术平台;在兼顾实体文艺活动的基础上,创建南开文化周末微信平台,扩大高雅文化辐射范围。南开周末乐坛邀请兄弟院校、国内外知名音乐团体,来南开进行“高雅艺术进校园”专场演出,吸收世界优秀文明成果。仅2014年南开周末乐坛就成功举办了“乐团双鱼座”流行摇滚音乐会、“米歇尔·拉比齐与罗伯特·鲍里克”爵士四重奏音乐会、“星际漫步”奥地利爵士四重奏音乐会、“雷琴演奏会”等16场演出,其中中央民族乐团的雷琴音乐会展示了来自民间、超越时空的雷琴艺术之美;墨西哥哈拉帕吉他弦乐团由世界上德高望重的吉他演奏家阿方索·莫雷诺出任音乐总监和指挥,他被称为世界上最伟大的吉他演奏家之一,该团队也是世界上首屈一指的吉他弦乐团。

六、艺术实践的新探索

我校艺术教育注重知识传授与审美实践的结合,把艺术理论和审美理论贯穿在艺术教学的全过程,将艺术欣赏和艺术实践相结合,每学期举办一次文化素质教育公选课程大型汇报演出,以期末汇报演出的形式检验广大学生对艺术的领悟和把握,给学生展示学习成果的舞台。至今文化素质教育汇报演出已成功举办至第25期,成为素质教育和校园文化建设的又一重要品牌,参与合唱、器乐合奏、时装表演、舞蹈表演、声乐表演、曲艺表演、诗歌戏剧等表演的各院系学生及留学生达2000人次。我校还先后多次资助汉语言文化学院刘佳老师“中华传统艺术”课程开展课外艺术拓展活动,不断提高课程教学质量。

我校充分发挥综合性大学的优势,促进学生人文素养与科学素养均衡

发展，带领学生发现学术之美、科学之美。文学院与化学学院、商学院共同举办“公能”素质讲堂。讲堂保持讲堂文理商学科交叉的特色，通过开设专业讲座、参观范曾画室、化学实验室、泽尔腾实验室、开展学科游戏等活动使学生感悟三个学科上的特点，引领学生树立多向学科思维，在不同类型的活动中感悟科学之美、人文之美。

我校积极搭建高水平学术舞台，面向全校举办文化学术类讲座。举办“初识南开”系列讲座，邀请叶嘉莹、陈洪、罗宗强等大师级学者带领全校师生走进文化殿堂领略文学之美，为学生奉献诗词赏析、书画品鉴等传统文化的巅峰盛宴。叶嘉莹先生的“发现诗词之美”系列讲座，使全校各个专业的学生都能感悟到诗词的魅力。

七、传承优秀传统文化

我校努力探索中华优秀传统文化教育的有效形式和长效机制，引领学生广泛了解、深入品味、切实践行中华优秀传统文化，增强学生的文化自信和价值观自信。我校和高等教育出版社共同主办“传统文化与大学教育”高层论坛来自北大、清华、南开、人大、复旦、浙大、南大、中山、武大等40所高校的教育工作者向全国同行发出倡议：在大学教育中弘扬中华优秀传统文化。

学生书法篆刻教室投入使用并运行良好，“书法与篆刻”选修课正式开课，至今共有150名学生选修该课程（其中2014年75人选修），成为我校开展传统文化教育的重要阵地。每个期末，选修“书法与篆刻”课程的同学们要提交一幅最满意的作品作为结课作业，经主讲教师刘运峰教授挑选推荐，由学校出资装裱并举办“书法与篆刻公选课教学汇报展”，深受广大师生欢迎。2014年12月，校党委书记薛进文参观展览并深入学生书法篆刻教室调研，对学生素质教育特别是美育工作提出了殷切期望。

我校打造“中国传统文化教室博物馆”，以中华饮食文化、中华武术、中华琴棋书画艺术和中华医药等主题布展，面向全校师生开放，组建“教

室博物馆义务导游团”，选聘中外学生担任导游，开展多国语言讲解；开设“中国京剧”“抖空竹”“剪纸”“中国结编织”“泥人张制作”等文化课程，邀请民间艺术家来校讲解知识、传授技艺；为部分学生宿舍安装了穿衣镜，提醒学生时刻谨记南开传承百年的容止格言“面必净，发必理，衣必整，纽必结”，着力从南开校史中挖掘优秀传统文化元素，构建传统文化教育的长效机制。

2014年12月，来自乌克兰、法国、俄罗斯、韩国、菲律宾、蒙古等9个国家的200余名南开师生走出校园，齐聚天津戏剧博物馆，打上快板、奏起民乐、唱响京剧，二胡独奏《二泉映月》和京剧选段《霸王别姬》更是把演出推向了高潮……南开师生用一场中华传统文化学习实践汇报演出迎接2015年的到来。以汉语言文化学院为代表，我校结合留学生教育、汉语教师培养、汉语推广和中华文化传播等工作，在传统文化课程建设和校园活动方面不断探索，京剧、京韵大鼓、快板、相声这些国粹艺术形式进入南开园，成为学生们身边触手可及的活动。截至2014年底，仅汉语言文化学院就与12家单位签约建立了中外学生学习实践基地，涉及戏曲、茶艺、砖雕等中华传统文化项目，为学生体验中国文化提供了一个多元平台，同时中外学生在中国传统文化的交流中逐渐认识、了解、喜爱中国传统文化，进而汲取传统文化深层内涵中的营养。

八、加强艺术教育组织领导和管理工作

为加强学生艺术教育工作，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。学校把艺术教育作为文化素质教育重要组成部分，纳入了大学生文化素质教育基地建设的统一规划。目前，全校已形成了教务处（国家大学生文化素质教育基地主要负责）负责艺术类课程建设和校园文化建设，学工部（艺术教育中心主要负责）负责学生合唱团和学生交响乐团建设，校团委负责课外艺术活动和艺术类社

团建设，文学院（文化素质教学部主要负责）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，我校已将艺术教育纳入学校教学质量年度报告。

九、完善艺术教育保障机制

我校认真执行国家制定的配置标准，充分发挥场馆等设施设备的功能，满足艺术教育教学和大型艺术活动需求。目前学校建有专门的学生艺术教育及活动用房，有完善的教育教学及活动设施并得到充分利用，设有学生活动中心，中心内有能容纳 638 人音乐厅 1 个（田家炳音乐厅）、能容纳 200 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、学生活动室 9 个、琴房 7 个。各类活动用房内配备投影仪、麦克风、音箱等活动用具，用房日常使用率高达 100%。此外，学校伯苓楼有能容纳 200 人的报告厅、多功能厅各 1 个，东方艺术大楼有能容纳 300 人的逸夫演播厅 1 个，主楼小礼堂可承担 400 多人演出，七教小礼堂可容纳 150 多人，学校各学院教学楼内还有多个教室、团体活动室可供学生日常开展艺术活动使用。

学校从教学经费、基本科研业务费、学生社团建设专项经费、学生艺术团专项经费等方面对艺术教育提供经费支持。近年来，艺术教育整体工作经费呈现逐年增长的态势，有力保障了艺术教育发展的基本需求。