2016-2017 学年度北京大学艺术教育发展年度报告

北京大学的艺术教育有着悠久的传统。早在蔡元培先生担任北京大学校长的时候,就大力提倡和实施美育与艺术教育。他本人亲自在北大开设美学课,并着手编写《美学通论》;同时,他还在北大组织"画法研究会"、"书法研究会"、"音乐研究会",聘请徐悲鸿、陈师曾、萧友梅、刘天华、胡佩衡、陈半丁等一批著名艺术家到北大授课和指导学生的艺术活动。由于蔡元培先生的努力,使北京大学成为一所艺术氛围十分浓厚的大学,并很快成为全国的美育和艺术教育的中心,形成了重视美育和艺术教育、重视美学研究和艺术研究的宝贵传统。

为全面贯彻党的教育方针,实施素质教育,改进美育教学,提高学生审美和人文素养,促进学生健康成长,近年来,学校切实改进艺术教育工作的方式方法,努力开创校园艺术教育工作新局面。根据《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》,现就艺术课程建设、专业人才培养、艺术教师配备、艺术教育管理、艺术教育经费投入和设施、课外艺术活动、校园文化艺术环境等方面将 2016-2017 学年有关情况总结如下:

一、艺术课程建设情况

北京大学设有艺术学院和歌剧研究院两个教学科研实体。学校在加强专业艺术教育的同时也注重对不同学科学生的艺术教育,逐渐形成了包括艺术专业教学、艺术通识课程、学生艺术总团训练课程在内的从理论到实践的多层次艺术教育课程体系。

(一)艺术类素质教育通选课和公共选修课开设情况

北京大学从2000年9月开始在全校开设本科生素质教育通选课, 2002年学校将通选课的理念概括为三个要点,即培养学生的兴趣、思 维方式和综合素质。近年来,学校以立德树人为根本价值导向,进一 步推动通识教育与专业教育相融合,促进学生在知识、能力、品格以 及体质等方面全面成长。在努力提高专业教育水平的基础上,进一步加强通识核心课程建设,融通识教育理念于人才培养全过程,培育学生的人文精神、历史观念与科学素养,提升思考批判、交流合作与开拓创新的能力,使学生"懂社会、懂自己、懂中国、懂世界",引导学生认识自身价值并自觉承担社会责任。学校素质教育通选课分为"数学与自然科学"、"社会科学"、"哲学与心理学"、"历史学"、"语言学、文学、艺术与美育"以及"社会可持续发展"六个基本领域,全校性通选课的毕业学分为12学分。鉴于美育在育人中的独特作用,学校要求理工科学生在"语言学、文学、艺术与美育"领域至少要修4学分,其中至少一门是艺术与美育类课程;要求文科学生在"语言学、文学、艺术与美育"领域至少要修2学分,其中至少一门是艺术与美育类课程。也就是说,每个本科生在学期间至少要选修2个学分的艺术类通选课程。

2016-2017 学年,学校共开设艺术类通选课 23 门,选课人数为6279 人次;开设各类与艺术相关的公共选修课 77 门,选课人数为2021 人次。另外,学校与智慧树网合作开发的"艺术与审美"混合式共享课程,通过东西部高校优质教学资源共享联盟的教学平台向国内高校开放,2016-2017 学年有来自 367 所高校超过十万名的学生选修。

2016-2017 学年艺术类通选课开设及选修情况								
课程名称	开课学期	课程学分	选课人数					
现当代建筑赏析	1	2	151					
影片精读	1	3	355					
艺术史	1	2	441					
西方音乐史	1	2	209					
浪漫主义时代的欧洲音乐	1	2	258					
中外名曲赏析	1	2	240					
中国电影史	1	2	286					
中国流行音乐流变	1	2	150					

西方美术史	1	2	417
20世纪西方音乐	1	2	446
西方音乐史	2	2	232
中国美术史	2	2	215
经典昆曲欣赏	2	2	389
浪漫主义时代的欧洲音乐	2	2	297
影视鉴赏	2	2	391
艺术与审美	2	2	136
中外名曲赏析	2	2	241
中国流行音乐流变	2	2	179
中国美术概论	2	2	135
西方歌剧简史与名作赏析	2	2	98
西方美术史	2	2	399
20世纪西方音乐	2	2	477
基本乐理与管弦乐基础	3	2	137
23 17			6279

(二)课程与训练结合、理论与实践并重的"团课"开设情况 北京大学是最早将学生艺术团的学习训练与课程相结合的高校, 团与课的结合延续了从蔡元培开始的美育教育传统,是北京大学艺术 团和学校艺术教育的特色。

北京大学学生合唱团带团和指导教师、艺术学院侯锡瑾教授,为零基础的学生开设了生合唱基础的理论与实践课程,为已经有一定基础有兴趣继续学习的同学开设了《合唱(中)》、《合唱(高)》课程,每年有140余名学生参与到这些课程的学习中,课程难度呈阶梯分布,给学生从零基础到成为一名出色的合唱团员提供了充足的课程保证。课上选出的声乐水平较高的学生加入学生合唱团,与艺术特长生们一同训练、演出和参加比赛,真正实现了团课结合的理念,在提高

选课学生专业艺术素养的同时,也有力地带动了学校的文化氛围建设。2016-2017 学年的合唱课程分为常规课程训练、单声部课程训练和集训课程。侯锡瑾教授作为合唱团带团老师和专业指导和指挥,注重把独唱方法和合唱要求相结合,为合唱团的每一位成员单独开设声乐课程,利用大家的空余时间对学生进行一对一的声乐指导。并且邀请中国歌剧舞剧院男中音歌唱家王毅宁先生进行男生声部的相关声乐指导。2017 年 6 月合唱团举办毕业季专场音乐会,展现合唱团排练和课程学习的成果,取得了圆满成功。

舞蹈团带团及艺术指导老师、艺术学院佟佳家老师以理论指导实践、提升艺术审美能力为重点,带领团队打造适合普通学生学习的舞蹈艺术课程。2016-2017 学年度开设了《舞蹈概论》和《西方舞蹈文化史》两门舞蹈理论类课程,《艺术训练》、《舞蹈创作与排练》、《舞蹈》三门舞蹈实践类课程。普及舞蹈学基础理论教育、提升学生对舞蹈的艺术鉴赏力。用舞蹈实践和舞蹈作品带动学生进行身体训练,认识人体和谐运动的规律,掌握人体动作分析和舞蹈动作内涵。

民乐团带团及艺术指导老师、艺术学院朱秋华副教授开设了《艺术训练》课程,在2016到2017学年中,乐团共有37位同学选修了该课程。认真的艺术训练对乐团业务能力的巩固和提高打下了坚实的基础。

交响乐团在指导教师刘小龙副教授的带领下重视音乐理论的学习和普及。为了弥补和提高乐团成员的音乐理论水平,乐团指导老师不但鼓励学生选修音乐史论课程,还开设了《交响乐》初中高三级课程,并结合排练对作品的历史背景、作曲技术和风格要求进行专门讲解,进一步激发学生的音乐理论学习兴趣和热情。

(三)教学方法、教学模式改革创新情况

在学校的大力提倡下,艺术类课程积极在教学理念、教学内容、 教学模式和方法手段上进行改革和创新,除上述"团课"之外,突出 案例有:

1. 《艺术与审美》混合式共享课程,引领教学理念、方法、模式

的全面创新

《艺术与审美》系列人文通识混合式共享课一共包括 5 门课程: (一)艺术与审美;(二)昆曲经典艺术欣赏;(三)伟大的红楼梦; (四)敦煌的艺术;(五)世界著名博物馆的艺术。该系列课程 2014年 12 月开始实施(组织、录制),其中《艺术与审美》 2015年 3 月上线运行,运行 4 个学期,选课学生有 600 多所大学的 16 万人,其中 2016-2017 学年有 367 所高校逾十万名学生选课。其他 4 门课程于 2017年 2 月上线运行,有来自 190 所大学的 25866 名学生选课。

该课程是在"互联网+"形势下利用网络平台创造出的一种新型人文艺术通识课。旨在高等院校中营造传承中华优秀文化、弘扬中国精神的浓厚氛围,引导大学生熟悉和热爱中华民族的艺术经典和文化经典,加深对"中华文化独一无二的理念、智慧、气度、神韵"的认识和体验,深化中国文化的根基意识。体现了在转变教育理念、推进优质教育资源共享、改革教育内容和方法、全面推进素质教育等方面的努力和创新。主要创新点在于:

- (1) 教学内容创新。利用网络平台,结合普及性、趣味性和学术性、思想性,在大学生中传播中国美学、昆曲、《红楼梦》、敦煌艺术,在高等院校中营造传承中华优秀文化,弘扬中国精神的浓厚氛围,在传播人文艺术知识的同时,传播健康、高雅的趣味和格调,引导大学生树立高远的精神追求,体验更有意义、更有价值、更有情趣的人生。
- (2) 教学团队跨校跨界创新。这门系列课程由北京大学牵头, 联合 7 所高校 20 多位学者和艺术界、文化界一大批著名学者、艺术 家参与教学,充分体现了优质教学资源社会共享的理念。
- (3) 教学模式创新。这门系列课程采用"学生自主学习在线教程+线下师生和生生跨校直播互动"的混合式教学模式,打破了固定时间、地点、人数的教学限制,最大化地体现了互联网背景下信息技术与教育深度融合的课程新形态。
 - (4) 教学运行创新。"艺术与审美"混合式共享学分课程由"智

慧树网"全程服务支持,选课学校配备指导老师或者助教帮助和督促学生学习,和教学团队一起共担教学责任。每学期运行结束都提供细致的大数据分析,为课程在线教程的改进提供有力的数据支持。

- (5) 教师发展创新。由"智慧树网"联合北京大学教师教学发展中心,组织选课高校的教师培训,目前已培训 86 所高校 165 名教师。
- 2.《20世纪西方音乐》,基于慕课技术与跨学科理念的开发与创新

由毕明辉担任学术总策划并制作讲授的在线式共享学分课程《20世纪西方音乐》,也是北大最受欢迎的通识教育代表课程之一。其创新点在于:

- (1)利用多种技术引领教学模式创新:在现场课程与慕课课程相结合的同时,尝试以微信群组方式展开教学,将网络课程的能效进一步深化;顺应短慕课发展的趋势,领先推出微信群组视频,并开始应用直播技术;跨国际异地网络视频讨论,将全球艺术家资源有机整合,引发课程群组问题热烈讨论;根据教学内容进展专设音乐听赏会,并根据教学内容进展专设中西音乐家现场讲座与对谈,等等。
- (2) 跨学科理念之下创新教学方法创新:以独创方法讲授音乐的节拍节奏,结合建筑与运动讲授音乐的空间,以视觉与听觉整合能力发展为切入点的音乐风格的构成,提纲挈领总结西方音乐特色的史纲意识,以及全部课程之间的紧密联系、前后呼应,都令课程具备较为突出的创新性。
- (3)以学生社团为依托促进教学的创新性:以学生社团的方式 实现课堂内外的互动,以理论与实践相结合的理念促进教学效果。依 托于北大中乐学社,发掘其活跃性与开放性,吸引大量北大学生与外 国学生加入,通过乐器与音乐的学习交流,通过发挥朋辈教育的能量, 实现了课堂教学所无法承担的成果。
 - 3.《西方美术史》课程,让学生在亲近经典中提升趣味 《西方美术史》为学校核心通识课。自 2004 年开设以来,受到

学生的广泛欢迎和好评。让学生通过接触西方美术史上的伟大杰作,获取高峰体验 (peak experience),从而陶冶情操,丰富学养,提升趣味,是本课的基本着眼点。

- (1)该课程注重经典艺术的介绍与阐释,尤其是在艺术原作前的体会与幸福感,让艺术,尤其是美的艺术,成为学生生活中的有机组成部分。为此,任课教师以科研为先导,结合在欧美各大博物馆的考察,采用大量第一手的研究资料和图像材料,制作了精美的PPT课件,并且将自己的研究心得不断融入教学的具体环节,随时补充和更新课件,引来不少学生多次旁听。
- (2)该课程运用启发和引导方式,鼓励学生结合自己的专业背景完成高质量的学期论文。教师为不同专业的学生开列相关的参考书,开设课程沙龙,推送自己撰写的趣味性文章,同时根据学生的需求增加单独的辅导,让学生在学习过程中从自己的专业背景思考西方美术史的问题。譬如,让法学专业的同学思考"文化财产"的问题;历史专业的同学考虑历史真实与艺术真实的关系;文学专业的同学思考诗与画(或图-文关系)的问题;化学专业的同学探究名画色彩变化以及保护的问题,等等。
- (3)在学校国际合作部和教务部的支持下,作为该课程的延伸, 自 2013年起,每年暑假开设《西方美术史实地考察课》,将学生带到 海外进行现场教学。在英国的约克、利物浦、伦敦和爱丁堡等地的博 物馆、美术馆和重要文化遗址,面对艺术原作进行现场讲解和分析, 教学效果是普通课堂教学所无法达到的。
 - (四)教学成果、教材和教师的获奖情况
 - 1. 获北京大学优秀教材名单

序号	教材名称	主编	院系	出版社
1	艺术学概论(精编本)	彭吉象	艺术学院	北京大学出版社
2	影视鉴赏	陈旭光 戴清	艺术学院	北京大学出版社

2. 教师的获奖情况

歌剧研究院讲师李鸿,2016年12月,获"北京大学第十六届青年教师教学基本功比赛"人文社科类一等奖;2017年8月,获北京高校第十届青年教师教学基本功比赛(文史类A组)一等奖。

二、艺术专业人才培养情况

(一) 概况

北京大学的人才培养目标是"培养引领未来的人",即坚持立德树人,坚持教学育人、研究育人、文化育人、实践育人相结合,追求世界最高水准的教育,培养以天下为已任,具有健康体魄与健全人格、独立思考与创新精神、实践能力与全球视野的卓越人才。

在北京大学总体人才培养目标的引领下,艺术学院根据学院的学科特点和当前社会、文化发展对艺术人才的需求等进行具体的设定,即培养在艺术理论、艺术史、艺术批评、艺术管理和戏剧影视创作领域具备丰厚的人文素养、开阔的跨学科视野、出众的创意能力的能够引领艺术未来的专门人才。学院并不培养如歌唱家、钢琴家、舞蹈家、画家和书法家等实践型人才,不拟重复建设中央音乐学院、北京舞蹈学院和中央美院等顶尖高等艺术学府,而是充分利用北京大学综合性大学多学科的优势,打造自己的特点。

歌剧研究院致力于创立独立、完整、系统的"歌剧学"学科和歌剧教学科研体系,促进中国歌剧流派的形成和推动中国歌剧学派的建立。自建院伊始即打破传统音乐表演专业陈旧和保守的教学体系,围绕歌剧研究、歌剧创作和歌剧的应用型人才培养,建立了全新的"产学研用"发展思路。借鉴欧美成熟教学方式的基础上,选择性引入我国戏曲传统的教学,大幅增加舞台实践,以最有效的方式实现高比例成才。歌剧研究院的歌剧学学科6年来,已形成自己的品牌,教学体系和所有课程均建立在"产学研用"的基础上,通过"学以致用"的办学理念和"团队导师会诊式优化授业"等创新性教学方法,初步建

立了具有中国特色的"歌剧学"学科教研体系,在全国音乐表演专业率先实现了专业硕士毕业考试与评价体系的改革,取得了预期的良好效果和示范作用,并开创了"中国美声"理论的新学说,为推动中国歌剧学派的建立走出了坚实的第一步。

歌剧研究院始终坚持歌剧创作,不断推出有影响力的歌剧作品; 同时,注重强化歌剧实践,持续探索剧目项目化和演出社会化;此外, 举办高规格的学术论坛、声乐比赛,致力于加强与国际知名歌剧院校、 剧院的合作。

(二)专业(方向)设置、新生人数、毕业人数、在校生数

				- / -//- -	///-
单位			新生人数	毕(结)业	在校人数
	学生类别	专业 (方向)	(含留学	人数(含留	(含留学
			生)	学生)	生)
艺术	本科	艺术史论、戏剧影视	40 (16)	24 (14)	170 (45)
学院		文学、文化产业管理	49 (16)	24 (14)	172 (45)
	硕士	艺术学理论、戏剧与			
		影视学、美术学;			
		艺术学(广播电视、	88	29 (3)	56 (7)
		美术等两个专业领			
		域)			
	博士	艺术学理论(艺术理			
		论、艺术批评、艺术	4.5 (4)	45 (0)	00(40)
		史、艺术管理与文化	15 (1)	15 (3)	83 (13)
		产业等方向)			
歌剧	硕士				
研究		戏剧(歌剧艺术)	8	5	19
院					

注: 数据为 2017 年 10 月统计

(三)优秀学生及简要介绍

石坤,艺术学院 2010 级本科、2014 级硕士研究生。导演短片于各大学生电影节多次获奖。编剧作品包括《女生日记》、《古惑镇激斗少年》、《教你如何追男神》、《如果蜗牛有爱情》等。电影剧本《21世纪快车》等入选广电总局扶持计划。

张锐,艺术学院 2010 级本科、2015 级硕士生。参与 2015 中国电影衍生品市场白皮书编写,以第二作者身份于 2015《当代电影》第 5 期发表《试论接受者制约下 3D 电影美学的构建》,2016 年编剧导演微电影《走廊》,担任 2015-2016 北大文物爱好者协会理事长。

杜若飞,艺术学院 2011 级本科、2015 级硕士生。在校期间编导十余部短片,曾写作多集网络剧剧本、一部网络大电影剧本。电影剧本《茶馆儿》获得 2015 年广电总局"扶持青年优秀电影剧作计划"奖。

李尽沙,艺术学院 2011 级本科、2015 级硕士生。北京市三好学生、学生年度人物、学生五四奖章等。在校创立宸北淘沙文化发展有限公司,A 轮估值 1200 万。发表四篇论文,两次全国学术论坛发言,担任全国多项设计比赛评委

曾伟力,艺术学院 2011 级本科双学位、2015 级硕士生。创作三部原创话剧作品,《我的罪名》入选 2015 北京青年戏剧节,《好事者联盟》、《长安弈》入选艺术学院创作扶持计划并在北大剧星风采大赛上获得多个奖项。

吕宸,艺术学院 2012 级本科双学位、2015 级硕士。从事摄影工作 5年。2013年获得奇伯杯创意摄影大赛 3 等奖。2014年创办 F0T0x 影像工作室,曾经制作《书读花间人博雅》系列图片,《进击的巨人》 北大毕业照系列等等浏览量过千万的作品。

李雨谏:艺术学院 2014 级博士研究生,青年导演,发表多篇高质量论文,参与多个大型学术科研项目,主创的作品《疼痛无声》获得第三届亚洲大学生电影节金奖。曾入围第 21 届釜山国际电影节亚洲短片竞赛单元,在 2016 年法国戛纳电影节期间曾作为独立短片单元进行展映,获得专家学者的一致好评,并获第一届中加国际电影节

最佳短片奖、中国金鸡百花电影节国际微电影展映优秀作品等在内的多项荣誉。

李诗语:艺术学院 2017 级博士研究生,发表多篇 CSSCI(核心) 论文,获得北京市三好学生,北京市,优秀毕业生,第三届全国电影 学青年学者论坛-论文金奖,参与中国电影编年史研究(1905-2014) 课题(国家社科重点课题)。论文多次入选国际、国内学术会议并作 口头报告。创作剧本《故事情缘》、《情谜图书馆》等作品入选"扶持 青年优秀电影剧作计划"等多项剧本选拔比赛并获奖。

白晓晴: 艺术学院 2015 级博士研究生,发表多篇高质量论文, 参与多个大项目,获得了学校的学术十杰称号。

张龙,歌剧研究院 2015 级艺术专业硕士学生。自 2014 年跟随著名男高音歌唱家戴玉强教授学习至今。 德国慕尼黑巴伐利亚国家歌剧院、奥地利萨尔茨堡音乐节签约青年艺术家。曾获英国伦敦 2017 年国际歌剧奖 "The Opera Award" 世界前十位青年歌手提名; 第四届罗马尼亚布加勒斯特国家歌剧院国际声乐比赛 (Le Grand Prix de 1' Opéra)第一名; 第五十五届意大利布塞托"威尔第之声"国际声乐比赛中国赛区第一名及意大利总决赛"Giovani Vociverdiane"大奖。

王冬, 歌剧研究院 2015 级艺术专业硕士学生。于 2016 年 11 月 出演歌剧《神女》, 成功的塑造了剧中"神女"的角色。于 2017 年 6 月在福建大剧院出演歌剧《艺术家的生涯》中的"慕塞塔"。

牛俊人, 歌剧研究院 2016 级艺术专业硕士学生。于 2017 年 6 月出演了音乐剧《堂吉柯德》, 成功的塑造了剧中角色"安东尼亚"。

毕航, 歌剧研究院 2015 级艺术专业硕士学生。2017 年 北京国图音乐厅、哈尔滨音乐厅交响清唱剧《江姐》担任主要角色; 2017 年 福建大剧院 普契尼歌剧《波西米亚人》出任主要角色。

三、艺术教师配备情况

北京大学艺术类学科现有专职专任教师共计35名,其中教授16

名,副教授 11 名,讲师 8 名。北京大学艺术类学科长期聘用的教师 共计 9 名,其中教授 4 名,讲师 2 名,助教 3 名。此外,其他专业院 系中也还有教师开设有与艺术(美育)相关的课程。

	艺术教育教师配备情况									
	姓名	性别	任课科目	身份类型	职称	所在院系				
1	王一川	男	其他	专职专任	教授	艺术学院				
2	陈旭光	男	其他	专职专任	教授	艺术学院				
3	彭 锋	男	其他	专职专任	教授	艺术学院				
4	李松	男	美术	专职专任	教授	艺术学院				
5	翁剑青	男	其他	专职专任	教授	艺术学院				
6	林一	女	其他	专职专任	教授	艺术学院				
7	侯锡瑾	女	音乐	专职专任	教授	艺术学院				
8	顾春芳	女	戏剧	专职专任	教授	艺术学院				
9	李洋	男	其他	专职专任	教授	艺术学院				
10	丁 宁	男	美术 专职专任 教授		教授	艺术学院				
11	李道新	男	其他	专职专任	教授	艺术学院				
12	陈宇	男	其他	专职专任	教授	艺术学院				
13	向 勇	男	其他	专职专任	教授	艺术学院				
14	朱秋华	男	音乐	专职专任	副教授	艺术学院				
15	李静	女	音乐	专职专任	副教授	艺术学院				
16	高 译	男	美术 书法	专职专任	副教授	艺术学院				
17	白 巍	女	美术	专职专任	副教授	艺术学院				
18	邱章红	男	其他	专职专任	副教授	艺术学院				
19	毕明辉	男	音乐	专职专任	副教授	艺术学院				
20	周映辰	女	音乐	专职专任	副教授	艺术学院				
21	刘小龙	男	音乐	专职专任	副教授	艺术学院				
22	陈均	男	戏剧	专职专任	副教授	艺术学院				

	1					1	
23	贾妍	女	其他	专职专任	新体制	艺术学院	
					助理教授		
24	佟佳家	女	舞蹈	专职专任	讲师	艺术学院	
25	刘晨	女	美术	专职专任 讲师		艺术学院	
26	金 曼	女	音乐	专职专任 教授		歌剧研究院	
27	蒋一民	男	音乐	专职专任	教授	歌剧研究院	
28	戴玉强	男	音乐	专职专任	教授	歌剧研究院	
29	王晨	女	音乐	专职专任	副教授	歌剧研究院	
30	李鸿	女	音乐	专职专任	讲师	歌剧研究院	
31	孙秀伟	女	音乐	长期聘用	教授	歌剧研究院	
32	张健	男	舞蹈	长期聘用	教授	歌剧研究院	
33	李卫	男	其他	长期聘用	教授	歌剧研究院	
34	贾清云	男	其他	长期聘用	教授	歌剧研究院	
35	武丹宁	女	音乐	长期聘用	讲师	歌剧研究院	
36	李 杨	男	音乐	长期聘用	讲师	歌剧研究院	
37	牛 闯	男	音乐	长期聘用	助教	歌剧研究院	
38	吴 梦	女	音乐	长期聘用	助教	歌剧研究院	
39	孙冰慧	女	音乐	长期聘用	助教	歌剧研究院	
40	吴佳音	女	舞蹈	专职专任	讲师	医学部	
41	张文静	女	舞蹈	专职专任	讲师	医学部	
42	陈洁	女	音乐	专职专任	讲师	医学部	
43	李腾子	女	音乐	专职专任	讲师	医学部	
44	罗艳杰	女	音乐	专职专任	讲师	医学部	

四、艺术教育管理情况

北京大学在学校层面设有素质教育委员会,统一筹划领导学校的 素质教育工作,并把全面推进素质教育纳入到创建世界一流大学的整 体规划当中。素质教育委员会的任务,在于统筹规划,综合协调,使 德育、智育、体育和美育以及心理健康有机统一在教育的各个环节之中,使学校各个方面和各个部门的工作共同汇聚于、服务于高素质创造性人才的培养。素质教育委员会由校党委书记、校长任主任。下设五个分会,分别侧重于思想政治、科学文化、体育、心理健康和艺术教育相关计划的制定和实施。各分会由学校党政领导同志牵头,相关部门负责同志和专家参加。委员会下设办公室,作为素质教育委员会的日常工作机构。

教务部和研究生院作为学校本科和研究生教学的主管部门负责教学计划审定、课程建设、教学评估等相关教学管理。艺术学院和歌剧研究院作为教学实体实施艺术类专业人才的培养,为全校开展艺术教育提供主要的课程,同时在组织校园艺术活动、营造校园艺术氛围等方面承担重要任务。

校团委作为校园文化建设的主责单位,以"文化育人"为宗旨推进学生德智体美全面发展,和艺术学系协同负责学校艺术总团建设,并通过学生课外活动指导中心,管理学生社团,指导学生课外活动,建设第二课堂。

学校会议中心(大讲堂),通过组织高雅艺术进校园、艺术展演、与社会文艺团体合作等,在学校艺术教育中也发挥有重要作用。

各个院系学生工作组和基层团组织也在院系层面的艺术活动组织和氛围营造中扮演重要角色。

五、艺术教育经费投入和设施情况

经费投入和设施配置是艺术教育的必要基础和保障。北京大学确保学校公用 经费的投入、设施建设与调配满足艺术教育发展的基本需求,同时各相关部门也 积极通过多种渠道和形式筹措资金,增加艺术教育的投入。

(一) 学校经费投入情况:

据不完全统计,学校 2015-2017 各年度公用经费中与艺术教育相关投入为: 2015 年 1659 万元, 2016 年 2119 万元, 2017 年 1580 万元。

各主要相关单位 2016-2017 学年用于艺术教育经费情况如下:

单位	学校拨款	自筹(捐赠等)	总计
艺术学院	295		1583
歌剧研究院	459	85	544
团委	115		115
大讲堂	158	1055	1213
医学部	2		2
总计	1029	1140	3457

(二)设施情况

北京大学百年纪念讲堂作为一所现代化多功能校园剧场,坐落于燕园中心位置,建筑面积 1.26 万平方米,建筑风格独特,硬件设施一流,内设拥有 2063 个座位的观众厅,以及多功能厅、化妆间、排练厅、纪念大厅、四季庭院、会议室、展廊、贵宾接待室、观众休息厅等场地资源,另有先进舞台机械及自动控制系统、电影数字立体声还音系统等专业设备。运行以来,讲堂在配合学校重大活动基础上,为弘扬高雅艺术、繁荣校园文化、服务素质教育,每年承接和推出文艺演出、电影放映等活动数百场。2015年,教授合唱团、教职工舞蹈团等艺术团体免费使用讲堂排练厅、化妆间、202会议室等处排练共计33次(因当年讲堂内部装修)。2016年,教授合唱团、教职工舞蹈团等艺术团体免费使用讲堂排练厅、化妆间、202会议室等处排练共计73次。

北京大学新太阳学生中心是学生社团,尤其是艺术类学生社团活动的主要空间之一,日常排练、合作交流和小型演出等均可在此开展。 北大团委根据学生社团的活动需求调配场地设施资源,在现有条件下 尽可能给予支持,高效使用琴房、排练厅、活动室等公共空间。

目前,新太阳学生中心供学生艺术活动使用的活动室约 35 间,供阿卡贝拉清唱社、风雷街舞社、曲艺协会、中乐学社、北大剧社等

各类学生艺术社团使用。此外,部分院系的"一二·九"师生歌会、 联欢晚会等艺术活动日常排练也在此进行。据统计,2016—2017 学年 学生艺术活动使用频次共计 5240 次,各月份统计图表如下:

另外,图书馆东大厅、第二教学楼大学生双创中心等,也常用来 为学校师生举行书画作品展示等活动提供场地支持。

北京大学艺术课程专用教室/活动室及教辅设施信息:

教室	音乐教室	美术教室	书法教室	舞蹈教室	戏剧教室	其他教室
数量(个)	4	0	1	3	0	0
面积 (m²)	553		64	600		

其他可用于艺术教育的设施明细:

教育设施	演播室	演艺室	工艺教室	多功能厅	乐队 排练 厅	舞蹈排练厅	合唱排练厅	书画展室	音乐厅	博物馆	其他设施
数 量 (个)	2	0	1	3	8	3	2	4	1	1	12
总面积 (m²)	280		500	1189	446	408	275	1105	884	4000	259

六、课外艺术活动

(一)北京大学学生艺术总团(合唱团、舞蹈团、民乐团、交响 乐团)艺术教育工作简况

北京大学艺术总团成立于 2013 年 11 月 27 日,目前,学校设有学生合唱团、舞蹈团、民乐团和交响乐团等较为专业的艺术团体,同时还有学生戏剧团、朗诵主持团、影视创作团以及曲艺团等兴趣团体,整体作为北京大学学生艺术总团,由艺术学院和校团委共同指导管理。2016-2017 学年,校团委和艺术学院进一步加强对学生艺术总团的工作,支持各学生艺术团日常排练、对外交流、参与各大活动、举办专场演出等,满足校园文化建设需求,培养学生艺术素养和人文情怀。

其中,学生合唱团继续发挥大团的主力作用,共参与或举办 21 项演出活动,包括中央电视台元宵晚会、北京大学 2017 年新年联欢晚会、北京大学深圳研究生院 15 周年庆典晚会、北京大学 120 周年校庆年启动仪式等大型活动,并于 2017 年 6 月 2 日举办了专场音乐会。此外,学生合唱团及团员们积极投身传播校园文化和社会服务的工作中。如教习新生《燕园情》演唱、"一二·九"师生歌会排演等工作。

学生舞蹈团重视开展校园舞蹈美育推广工作,使得越来越多热爱舞蹈艺术的学生加入北大舞团。2016 年 2 月,舞团依托北京大学艺术学院扶贫项目走进云南大理市弥渡县密祉镇感受当地的风土人情,学习体会具有顽强生命活力审美特征的民间舞蹈的身体动态。通过切身体验和考察采风,学生们自主编创了民间舞蹈《娉娉然》,将采风的感受和艺术的创作带回校园。2016-2017 学年度下半学期,学生们自主创作当代校园舞蹈《脊梁》、《夜空中最亮的星》、《校园风格现代舞组合》等,其中《脊梁》获得 2017 年北京市大学生舞蹈节表演银奖。

学生民乐团在各项比赛和活动中展现出应有的热情和实力。2016年11月2日至6日,乐团代表学校参加"2016年北京大学生音乐节" 展演活动,获得民族管弦乐合奏(普通甲组)和民族室内乐合奏(普 通甲组)两项金奖,并作为参赛队伍中唯一一支受邀的民乐团体参加2016年11月24日于中央音乐学院歌剧音乐厅举办的闭幕式音乐会。2017年7月16日至24日,应石河子大学邀请,北京大学学生艺术总团民乐团一行10人赴新疆参加"三下乡"暑期实践活动,与石河子大学的老师同学们一起,先后奔赴巴合齐乡、红旗农场、51团等地进行了五场演出。

学生交响乐团积极准备和参加北京市第五届大学生艺术展演的管弦乐比赛活动,并选定肖斯塔科维奇的《室内乐交响曲》第二乐章、鲍元恺改编的《走西口》、《雅克·伊贝尔三首小品之一、三》、《弗朗兹·但茨木管五重奏第一乐章》作为参演曲目。2016年11月6日和7日,交响乐团两支表演队伍最终在两个项目上均获得了金奖第一名的好成绩,为学校争得荣誉。此外,交响乐团也出色地完成了其他多项比赛、活动和交流任务。

(二)学生文艺社团情况

学生社团也是北大校园文化建设的重要力量,其中文艺类社团作为学生课余文艺活动的重要组织者,在学校美育教育中发挥着重要的作用。截至2016-2017学年春季学期,北大正式登记注册的学生社团已达267家,其中文化艺术类社团共计46家,活跃人数近8000人次,校内各部门、院系作为文艺类社团指导单位共计25家,由校内专业教师、知名教授共计46人次担任文艺类社团的指导教师。

在过去一年中,文艺社团的指导教师、指导单位充分发挥自身作用,一方面作为社团文化艺术专业上的指导者,精心指导社团开展活动,提高社团活动的水平;另一方面作为社团日常运行、活动审核的把关者,形成与学生社团的良性互动。社团在举办重大活动之前,须按规定向指导教师、指导单位提交申请报告,征求指导教师、指导单位的书面意见。在校团委学生社团管理部门的牵头下,还以"午餐沙龙"的形式定期开展指导单位与文艺社团负责人的见面会,每周五采用轮换制在院系团委召开午餐会,促进指导单位与文艺社团的沟通与联络,加强指导单位对于文艺社团日常工作和发展规划的了解与支持。

据了解,基本每家艺术类社团都在学年末举办各自的专场演出, 全年共计举办各类专场演出活动百余场,吸引全校师生参与观演人数 达 30000 余人次,为北大学子提升个人艺术素养搭建了良好的平台。

比如北京大学阿卡贝拉清唱社成立于 2009 年 2 月 28 日,是全国第一支致力于研究、学习、传承和推广阿卡贝拉表演形式及文化的学生社团。成立八年来,社团迅速发展壮大,现已成长为拥有七支人声乐团、近百名社员的文体类社团。社团于 2017 年 5 月在北京大学百周年纪念讲堂观众厅举办八周年音乐会,吸引全校 2000 余名师生到场。此外,在本学年内他们还多次与耶鲁大学等高校的阿卡贝拉社团开展交流活动,在国际上展现了北大学子的良好风貌。又如北京大学中国音乐学社,简称北大中乐学社,继创立于 2005 年前身笛箫学社,涵盖中乐团、西乐团和学生指挥团,自 2005 年起设立传习团,开设"吹拉弹打"四大类课程,每学期进行精彩的汇报演出,为逾万名燕园学子实现了"学琴"梦。在过去一年中,他们先后参与主办金秋湖畔音乐会、毕业生专场音乐会等中国传统音乐展演,在校内外产生了广泛影响。

此外,北大文艺类社团中还有北大剧社、元火动漫社、风雷街舞社、京昆社等一批优秀社团代表,他们都以精湛的演出水准,在各类演出活动的舞台上赢得了广泛的赞誉,也成为北大艺术通识教育的重要抓手,为北大学生艺术素养的提升和校园文化的不断丰富做出了积极贡献。以阿卡贝拉清唱社、中国音乐学社、元火动漫社、北大剧社为代表的一批优秀文艺社团,在2016-2017学年中获得北京大学"十佳社团"、"品牌社团"等荣誉称号,为志趣各异、爱好广泛的北大学子搭建了展现自身魅力、互相交流学习的平台,为校园文化增添了缤纷亮丽的色彩。

(三)院系艺术节情况、学校特色和传统项目情况

学校注重激发基层院系活力,通过课外艺术活动加强与青年学生的联系互动,健全艺术教育工作体系和格局。各院系团委将艺术教育与思想政治工作,特别是社会主义核心价值观教育融为一体,准确把

握重要时间节点,突出院系不同专业特色,举办新年晚会、院庆晚会和具有学科特色的艺术节活动,以丰富多样的形式为学生提供良好的艺术教育。

艺术学院创办的"北京大学艺术季"系列活动,整合校内外艺术 教育资源,开展多种多样的艺术演出、学术交流活动,丰富校园文化 美育生活。学院主办的《北京大学博雅艺术讲坛》系列讲座,共举行 各类讲座百余场,丰富了北大艺术专业和通识教育的内容。北京大学 艺术学院优秀毕业作品展映暨"学院奖"颁奖典礼活动,充分展示了 艺术学院学生创作成果。考古文博学院"看见桃花源——源流·首届 高校学生文化遗产创意设计赛成果展"、新闻与传播学院南门读书会、 艺术学院博雅艺术展演系列活动第一场——李梅里的欧洲音乐之旅 独唱音乐会等具有学科特色的学术活动,环境科学与工程学院"学楷 模,做先锋"书法比赛等文体活动,信息科学技术学院"E 彩纷呈" 2017 新年晚会等综艺活动,"拾伍韶光·风华政茂"——北京大学政 府管理学院十五周年院庆晚会等主题活动,以及城市与环境学院"渐 入佳境"主题环境文化节、外国语学院"千丝万语同路同情"文化节 等风格多样的院系文化节等等,在丰富多彩的艺术教育活动中,各院 系团委积极动员师生发挥才华激情,集结团队力量,充分展现了北大 师生的高超才艺与青春风采。

文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气。2016-2017 学年,学校立足北大深厚文化土壤,把握校园文艺工作形势特点,打造一批特色品牌和经典文化活动。

2016 年是建党 95 周年、红军长征胜利 80 周年,同时也是"一二·九"运动 81 周年。2016 年 12 月 9 日晚,北京大学纪念建党 95 周年、红军长征胜利 80 周年暨"一二·九"运动 81 周年师生歌会在百周年纪念讲堂举行。此次歌会由校内媒体与腾讯等媒体合作,实现线上同步直播。自 11 月中旬起至歌会前夕,校团委通过"北大团委"和"文艺燕园"公众平台持续报道歌会动态、展示院系风采、组织线上活动,获得最高超过 10 万的单篇阅读量,显著提高了广大师生的

参与度和师生歌会的影响力。此外, 2016年 12月 31日晚, 北京大 学 2017 年新年联欢晚会在欢乐祥和的气氛中举行。晚会共分为"新 思想,心选择""新品质,心体验""新征程,心期待"三个篇章,节 目融合歌曲、舞蹈、魔术、器乐表演等多种艺术形式,向观众绘就了 一幅波澜壮阔的梦想蓝图,生动展现了北大人蓬勃向上的精神风貌以 及校园文化艺术创作的最新成果。2017年4月-5月,校团委成功组 织第十三届学生"演讲十佳"大赛。在有限的演讲时间中,选手们充 分发挥才智和创意,旁征博引、妙语连珠,深刻阐发对社会的关注和 关怀,在思想和语言的碰撞中绽放出北大青年别样的风采。2017年7 月5日上午,北京大学2017年研究生暨学位授予仪式上,北京大学 歌剧研究院院长金曼、教授戴玉强携手北京大学歌剧研究院师生,与 北京大学医学部主任詹启敏院士、北京大学经济学院院长孙祁祥教授 共同演唱的"中国美声"快闪温情再现、别出心裁,给毕业生们带来 意外惊喜。2017年7月5日晚,北京大学2017年毕业生晚会在百周 年纪念讲堂观众厅举行。晚会以"毕业如歌,离别如诗"为主题,超 过一半节目为原创作品,充分体现了北大学子热爱生活、热心文艺的 情怀。晚会将朗读元素融入节目编排,邀请五位毕业生代表别出心裁 各自带来一封信,现场与观众分享。

在探索综合性大学公共艺术教育理论与实践的过程中,区别于较注重不同艺术门类的专业艺术教育,学校注重采用综合性艺术教育手段进行综合艺术创作,并形成自己的特色实践活动。如以艺术学院音乐学系为平台打造了《元培校长》等集音乐、舞蹈、诗歌艺术形式融于于一体的音乐剧形式,通过综合的艺术演出剧目、通过学生较为全面的艺术体验,落实提升学生综合艺术修养的工作。这一艺术教育理论和实践的探索,既打造出了具有北大特色的艺术表演剧目,也为综合大学艺术教育的发展改革模式提供了经验。

七、校园文化艺术环境

(一)让高雅艺术走进校园,让学生置身艺术殿堂

2016年9月至2017年8月北大百年讲堂举办演出活动(高雅艺术进校园、艺术展演、与社会文艺团体合作)共136场,其中观众厅56场,多功能厅80场。与中国国家交响乐团、中国爱乐乐团、中央芭蕾舞团、中央歌剧院、中国国家话剧院、北京京剧院等院团建立长期合作,共同举办精品演出,吸引众多师生观众。并通过自身努力,创建讲堂剧团,与讲堂室内合唱团一道,打造讲堂"高雅艺术殿堂"和"素质教育课堂"双重品牌,建设与一流大学相匹配的一流校园文化。

开展"大学生艺术圆梦计划"等项目,在校园和艺术殿堂之间架起桥梁。 "国家大剧院大学生艺术圆梦计划"于 2013 年启动,项目以 3-5 折的特惠价格面向高水平院校学生推介国家大剧院精品歌剧、话剧、舞蹈、戏曲、音乐会等演出资源,数年来已累计惠及北大学子上万人次,订票数量和比例高居所有项目高校榜首。2016-2017学年,北大团委在良好的合作基础上加大对项目的支持力度,指示项目团队从宣传、预订、出票、取票等多个环节入手进行改进。据统计,北京大学通过该项目成功预订近 3000 张演出票,在全部 20 余所高校中占比高达 26.3%,累计为热爱艺术的北大学子节省超过 60 万元,实际价格平均不到三折。在国家大剧院的大力支持下,北大团委正研究制定进一步深化项目合作的具体方案,拟通过邀请国家大剧院和其他专业艺术机构、院校在校内举办演出推介与艺术普及活动,将艺术的种子更广更深地洒向北京大学的土壤。

(二)不断推出原创文艺精品,推动校园文艺生态走向繁荣。

原创作品是校园文艺的精华所在,原创精神是校园文艺的生命之源。2016-2017 学年,北大团委大力培育和支持原创校园文艺作品,催生出了一批高水准、高人气的原创精品。以纪念"一二•九"运动师生歌会为契机,北大团委通过赛制赛程改革,鼓励各院系师生选送优秀原创作品。国际关系学院《To Those In Misery》、法学院《探险家》、艺术学院《红楼艺梦》等优秀作品应运而生,在师生歌会上大放异彩,得到了广大师生的一致好评。北大团委组织拍摄了原创法治

微电影《论文的名义》,并代表学校参加由司法部、国家网信办、全国普法办举办的第十四届全国法治动漫微电影征集展播(映)活动。2017 年 5 月,一年一度的北京大学剧星风采大赛和北京大学校园十佳歌手大赛相继举行。由 16 个剧组带来的《刀笔小吏》《五号桥墩》《珍珠街三号》《心猿意马》等原创剧目风格各异、寓意深刻,展现了北大学子的创作热情和才华;新闻与传播学院 2013 级本科生石林夺得"十佳"歌手大赛冠军,三首原创曲目《鱼米》《不穿秋裤》《卖奶茶》迅速走红网络,现场即有职业音乐制作人表示看好石林的音乐事业。2017 年 6 月,北大团委还组织创作原创毕业单曲《毕业如歌,离别如诗》。该曲由艺术学院 2017 届硕士毕业生王上作词、学生艺术总团青年教师靳子玄作曲、歌剧研究院青年教师徐鸣涧监制。该曲展现了北大学子面临毕业时对校园的依依不舍和面向未来的豪情壮志,6月 29 日在"文艺燕园"微信公众平台首发不久即获得近 7000 阅读量,后于 2017 年毕业生晚会中压轴首演,收获了满堂喝彩。

此外,校友原创相声《漫威英雄》、留学生原创歌曲《We Are PKUers》、医学部新编合唱《我走过许多地方》、学生舞蹈团新编舞蹈《我们再次扬帆》、魔术爱好者协会原创魔术《红与黑》、学生乐队改编歌曲《北大版〈成都〉》、音乐创作协会原创校园歌曲《等到毕业我再告诉你》等一批原创、新创文艺节目在新年联欢晚会、毕业生晚会等传统活动中大放异彩;原创诗朗诵《同心同行》在2017年6月举行的京港青年学生庆回归20年联欢会上恢弘开场,表达出两地青年学生对香港繁荣稳定的热切期许和对祖国富强昌盛的美好祝愿。

为进一步繁荣校园文化,2016-2017 学年,北大团委启动"导演工作室""影音工作室"等机构建设,协调相关部门提供场地支持,通过自筹资金投入购置设备和耗材,并尝试采用项目团队制,策划实施新立项的活动和作品。

(三) 营造校园空间的艺术氛围

2014 年以来艺术学院与教务长办公室等单位共同创建"北京大学校园艺术长廊",将教室走廊变成艺术展览空间,开拓了校园美育

的形式,并策划《表现的力量》、《北极极地摄影展》、《名家画燕园》 多次艺术展览,组织艺术家开展围绕北大主题的艺术创作。"北京大 学校园艺术长廊"已经融入了北大师生的日常生活,在不知不觉中拓 展了美育的空间。