

广东省艺术教育 2019-2020 年发展报告— —南方科技大学

一、基本情况

学校概况。南方科技大学是深圳在中国高等教育改革发展的时代背景下，创建的一所高起点、高定位的公办创新型大学。南科大借鉴世界一流理工科大学的学科设置和办学模式，以理、工、医为主，兼具商科和特色人文社科，在本科、硕士、博士层次办学，在一系列新的学科方向上开展研究，使学校成为引领社会发展的思想库和新知识、新技术的源泉。

教育的本质是灵魂的教育，审美力才是人的核心竞争力。南方科技大学艺术中心创立于 2016 年 8 月，是隶属南科大人文社科学院的系级教学科研单位。作为南科大人文教育学科中的重要组成部分，艺术中心自成立以来，始终以建成世界一流的理工科大学艺术中心为愿景。结合南科大“创知、创新、创业”的办学特色，艺术中心确立了“全方位艺术课程+高水平艺术团+品牌校园文化+特色艺术研究”四位一体的发展模式，致力于为创新型国家建设及国际化、现代化的创新型城市建设输送具有卓越审美品位与人文艺术修养的跨学科创造性人才。

2019年-2020年艺术中心将重点工作集中于教学、高水平艺术团及品牌校园艺术文化、艺术学科研究及内部管理四大方向，各项工作亮点突出。

师资队伍情况。艺术中心现有核心教学团队6人，音乐方向5人、美术方向1人。分别为艺术中心主任、教授、旅德女中音歌唱家毕宝仪，讲席教授刘辉，副教授温颖，青年教师纪涛、皮晟、刘珂廷。其中，2020年引进著名男高音歌唱家、音乐教育家、国务院特殊津贴获得者、国家级教学名师刘辉为艺术中心讲席教授，8月引进旅俄钢琴演奏家刘珂廷为艺术中心教学讲师。

艺术中心积极组建高端人才队伍，中心聘任访问杰出教授2名，分别为著名作曲家、美国文理科学院、美国艺术与文学院终身院士陈怡教授和普利策奖获得者、著名作曲家周龙教授。引进著名青年钢琴演奏家、“中国最具天赋的钢琴家”张昊辰成为我校首位“驻校艺术家”。引进访问学者2名，分别为浙江大学艺术与考古学院副院长王小松教授，厦门大学音乐学院臧艺兵教授。另有负责南科大艺术团日常教学排练的外聘教师团队21人。中心教师团队大多具有海外留学背景和丰富的教学经验，为艺术中心搭建国际化的教学平台起到至关重要的作用。

经费投入情况。2019年学校投入艺术教学经费447万元，2020年学校投入艺术教学经费150万元。

二、 课程建设

艺术中心不仅开设了一系列全方位、高水准的艺术通识课，还定期邀请来自世界各地顶尖的艺术家和音乐家来校举办学术讲座、艺术展，并采用了讲授短期精品艺术课程、开设大师班等艺术知识传播形式。在 2018-2019 学年共开设 40 门课程，选课人数 1374 人，总课时 1280 学时，开设 3 门英文课程。

艺术中心特色讲座课“艺术与科学大讲堂”定期邀请来自世界各地顶尖的艺术家和音乐家来校举办学术讲座。截至 2020 年 8 月，共开设 146 期，其中 40%为科学类讲座，60%为艺术类讲座。全年惠及 1300 人次，为学生打开学科的藩篱，发掘科学和艺术相互关联的途径提供机会。2019 年该讲座课程全面升级，打造为在线慕课课程，并成功获批中央对地方政府资助项目资金 100 万元。

2019 年，由艺术中心独立管理的艺术团，与各书院、校团委共同管理的特色艺术团再次进行资源整合、调整，目前 19 个校级艺术团实现蓬勃发展，艺术中心指导艺术团已覆盖了全校各书院及部分部门。高水平艺术团成立至今校内惠及人数约 3100 人。现各书院旗下均有富含自身特色的艺术团，完成了艺术中心构建校园艺术文化框架下艺术团的平稳转型，实现学校对艺术活动“遍地开花”的要求。

三、 师资队伍建设

艺术中心目前有 6 名专职教师，2 名访问杰出教授，1 名驻校艺术家，2 名访问学者及 21 位社团教师作为支持团队。

由艺术中心主任毕宝仪教授全面主持工作，其他专职教师与访问学者除负责学校通识选修课教学及对艺术团的专业艺术教育外，均在艺术科研与学科建设方向积极探索。社团教师主要负责学校艺术团的专业艺术指导工作。

专职教师

著名旅德女中音歌唱家毕宝仪教授。中央音乐学院歌剧中心特聘教授，“东师学者”讲座教授，马来西亚沙巴艺术学院学术顾问，德国魏玛莱瑞克歌剧中心特聘教授；

刘辉，讲席教授，著名男高音歌唱家、音乐教育家、国务院特殊津贴获得者、国家级教学名师；

温颖，副教授，毕业于鲁迅美术学院中国画系，多年从教中国画专业本科及硕士研究生的技法教学与创作指导；

纪涛，讲师，青年男高音歌唱家，硕士研究生导师；

刘珂廷，讲师，旅俄钢琴演奏家，毕业于乌克兰敖德萨国立音乐学院，获钢琴演奏博士学位及音乐艺术博士学位；

皮晟，助教，音乐理论教师，先后就读于武汉音乐学院、华中师范大学和台湾世新大学，获得艺术学硕士学位。

访问杰出教授

陈怡，毕业于北京中央音乐学院（师从吴祖强教授）及美国纽约哥伦比亚大学（师从周文中教授及达维多夫斯基教授）的著名女作曲家。美国作曲家基金会理事、世界妇女音

乐协会顾问。入选美国文理科学院(2005年)和美国艺术与文学院(2019年)终身院士；

周龙，音乐艺术博士。现任美国密苏里大学堪萨斯城音乐舞蹈学院杰出作曲教授。2011年，周龙成为首位美籍华裔作曲家以他的第一部歌剧《白蛇传》获得第95届普利策音乐奖，该剧由波士顿歌剧院与北京国际音乐节联合委约并于2010年在波士顿和北京首演。

驻校艺术家

张昊辰，著名青年钢琴演奏家、“中国最具天赋的钢琴家”，毕业于柯蒂斯音乐学院，第十三届范克莱本钢琴大赛第一名，第四届中国国际钢琴比赛冠军，第四届柴可夫斯基国际青少年音乐比赛冠军。

访问学者

臧艺兵，原厦门集美大学音乐学院院长、教授，香港中文大学哲学（音乐人类学）博士，厦门市政协委员，厦门市农工民主党文化艺术委员会主任，中国音乐口述史学会副主席，中国传统音乐学会常务理事，中国音乐教育学会常务理事，中央电视台音乐频道《民歌中国》特聘专家和策划人，华中师范大学国家文化产业基地特聘研究员；

王小松，著名画家、设计师。浙江大学艺术与考古学院副院长、教授、博导。中国历代绘画大系编委、《世界经典油画大系》副总主编；

四、特色艺术研究

艺术中心积极组建了以毕宝仪教授为核心负责人的特色艺术研究团队，完成了一系列具有鲜明的艺术与科学结合特色的研究工作。

本年度艺术中心在研项目 5 个项目，出版 1 本论文集，召开 2 场全国性学术研讨会。

项目：

1. 2018 年度广东省哲学社会科学规划学科共建项目《中国当代原创歌剧艺术研究》，该项目预计于 2021 年 2 月 28 日结项；

2. 深圳市宣传文化事业发展专项基金项目《2019 年国家艺术基金歌剧导演人才培养项目资助》，该项目经过长达半年的集中培训与分散培训，已于 2019 年 12 月 22 日在深圳大剧院举行结业汇报演出；

3. 深圳市宣传文化事业发展专项基金项目《深圳市艺术与科学论坛报告》，该项目已于 2019 年 3 月成功召开艺术与科学研讨会，并于 2020 年 1 月结项；

4. 2019 年高端外国专家引进计划项目《针对于非艺术类大学生的体态律动/原本性音乐教学》，该项目已于 2019 年 10 月结项，旨在推广体态律动原本性音乐教学；

5. 在线开放课程（MOOC）项目《艺术与科学大讲堂》备受关注，艺术中心希望通过该项目，培养全方位发展的综合

型人才。

学术研讨会：艺术中心积极筹备研讨会，探索新时代背景下的美育新模式、新路径、新的发展方向。2019年3月主办艺术与科学研讨会，共计100余人参会；10月举办美育教育研讨会，共计200余人参会。

论文集：毕宝仪教授担任主编，由中国出版集团公司现代出版社出版《艺术与科学论文集》1本。

五、管理机制的完善与创新

2019年，艺术中心共在财务、人事、教学、艺术实践制定了16项相关制度。因中心教师岗人员限制，外聘授课教师人数较多，2019年度经向多所对标高校调研，特针对外聘艺术教师管理制定4项相关制度条例。未来五年将根据中心发展状况，持续就行政、艺术实践、特色艺术研究等方面持续完善相关制度。

六、经费投入

（一）教学

艺术教学经费主要用于包括艺术大讲堂等精品课程的建设，每期艺术大讲堂都会邀请来自全国各地，甚至国外的著名专家学者作为嘉宾，如中国科学院高能物理研究所研究员和粒子天体物理重点实验室主任、中国科学院大学教授张双南，艺术史家、当代艺术评论家、佛罗伦萨大学汉语专家郭元平，著名打击乐家、体态律动家玛利亚娜·斯蒂芬·维

特克教授等。

（二）校园文化及高水平艺术团建设

在校园文化建设方面，重点用于举办高水准的演出及活动，将传统文化与现代艺术相结合，让南科大师生近距离感受艺术的魅力。如“第三届‘礼’遇南科·中国传统文化节”、“艺炫南科·现代艺术节”、大型交响合唱音乐会“祖国颂”、“绘南科·赞祖国”大型油画作品展等。在高水平艺术团建设方面，主要用于聘请优秀专业教师作为各团的专业指导老师，每周授课。

（三）学术研究

在学术研究方面，主要用于搭建国际学术交流平台，如南方科技大学艺术与科学研讨会、南方科技大学美育教育研讨会等。

七、设施设备配置

主要用于购置乐器、乐谱、书籍资料、画具、服装道具等教学设施设备，如荔园3栋音乐教室教学设备配备，钢琴、一体机、投影仪、音响、工作站等。

八、课外艺术活动

艺术中心自成立以来开展了丰富多彩的艺术演出活动。一是组织艺术团学生积极参与校内外各项重大活动。如民乐团专场音乐会、交响乐团“夏至未至”室内乐毕业音乐会、体态律动与即兴创编汇报音乐会、设计社国庆海报展、美术

社“绘南科·赞祖国”大型油画作品展、季风剧社《十二怒汉》演出等；二是推进高雅艺术进校园活动。如举办澳门大学学生会戏剧社入校表演《苦尽甘来》、2019 深圳市名家名剧进校园活动等；三是组织学生参与对外艺术交流活动。如我校学子参加澳门旅游学院庆祝国庆七十周年和澳门回归二十周年大湾区高校学生音乐会及塞尔维亚民族舞蹈团交流等；四是指导学生外出参赛获奖。如指导我校学生在深圳市“青年与廉洁”思辨创新大赛获得一等奖，指导致诚歌唱社学生参与大学生青春健康歌唱大赛，获得个人优秀奖，指导艺术团学生代表演唱歌曲《一路向南》获鹏城歌飞扬 2019 年深圳原创音乐第三季度获奖作品。

九、校园文化艺术环境

自艺术中心成立以来，校园文化艺术环境建设也在不断加强。一是精品课程艺术与科学大讲堂的影响力不断扩大，“期期相约大师”已成为学校一块响亮的招牌；二是对“一季一品”系列品牌活动进行全面升级，如春季的“礼”遇南科·中国传统文化节、夏季的“艺炫南科·现代艺术节”、秋季的科技体育艺术节、冬季的“爱国主义学生合唱大赛”等；三是着力开展校园文化活动、打造校级高水平艺术团，在每年度校级“十佳毕业生”评选中，艺术骨干占有一席之地，2020 年，更是约有三分之二以上获奖者拥有艺术中心艺术课程及实践经历。

十、存在不足及改进措施

由于艺术教育教学具有实践性与特殊性，学生良好艺术素养的形成，是完善的硬件配套、充足的资金支持以及高水平师资等因素多重作用的结果。以学界多所高校之同类艺术教学机构为对标，南科大艺术中心在上述资源中仍存在一定亟待解决的问题。

1. 教学活动空间受限

根据艺术中心发展战略与规划策略，中心所属教学场地需同时兼具艺术课程教授、艺术活动排演、研讨会或工作坊等活动举办、艺术展览、乐器及艺术教具物品存放等多重功能。而中心现仅有面积约 400 平米的 2 间教学场地，远不能满足后续教育教学及校园文化建设发展需求。

2. 高水平艺术团建设经费缺口较大

高水平艺术团培养运营及特色校园艺术文化建设为艺术中心教育教学业务的重要组成部分。截止 2020 年，艺术中心主办的校级艺术团体已发展至 21 个，团员人数近 1000 人，在 19 位外聘指导老师指导下，迄今惠及学生超 3100 人。随着高水平艺术团建设的快速发展，艺术中心近年来用于以团建设的教育教学经费逐年上升，长远发展来看存在较大经费缺口。

3. 引进人才力度较小

由于理工科大学艺术人文教育的特殊性，艺术中心师资

队伍建设仍存在教研平台尚未充分发展、艺术研究条件有待完善、薪资待遇有待提升等问题，对国内外杰出艺术人才的吸引力较为欠缺。

十一、下一步工作计划

（一）深化教学改革

深化教学改革制度，在理论课和实践课并重的前提下，完善教育部要求的八个艺术方向课程体系建设。横向实现理论课、实践课、讲座课共同发展的教学模式，开展全方位、立体化的美育教育。制度改革将从三个方向出发：一是建设美育课程群，包括五大类型（艺术鉴赏类、艺术与科学类、艺术史论类、艺术批评类、艺术实践类）及六大学科（音乐、美术、舞蹈、戏剧、戏曲、影视）；二是加强进阶式课程建设，设置无基础普及性的初阶班（艺术实践 I）和项目化成果性的高阶班（艺术实践 II）的教学模式；三是加强短期课程和线上课程建设。

（二）建设美育教师专家库

集合在任教师、访问学者、驻校艺术家、短期课程专家、讲座专家、外聘教师、在线慕课教师、跨学科专家等各类资源，依托科学与技术协会建设我校美育教师专家库，专家库做到分层分类，形成学科型专家、跨学科专家、学术性专家等，对我校美育工作的课程建设研究、教学改革研究、学术创新研究、科艺结合研究等提出建设性意见。

（三）建设具有艺术发展特色的教研机构

以教改促教研，教科研一体化模式建设具有艺术发展特色的教研机构（教研室或工作室）。一是梳理学科发展特点，找寻学科关联性研究方向（民歌、戏曲）；二是整合学校重点发展的新材料、信息技术、人工智能、生物医药等学科资源，探索跨学科教学研究方向（嗓音肌理、音乐治疗等）；三是组建教研团队，创新团队模式，可吸纳有一定研究能力的学生、管理人员等跨学科成员进教研机构。

（四）着力提升高水平艺术团及校园文化建设

深化以“一季一品”、“一生一艺”为目标的校园文化建设战略，积极推动校内高水平艺术项目“走出去”，并将校外精品艺术活动“引进来”，形成有限艺术资源的良好循环互动，助力培养具有极高艺术审美品位的综合性理工科人才。

（四）着力打造科研平台

自 2018 年起，艺术中心确立了以提升艺术与科学融合发展为目标的科研方向。搭建多门类艺术工作室——“戏剧研究工作室”致力于中国原创戏剧发展与歌剧排演人才培养；“艺术与科学工作室”致力于艺术与人工智能、医学、应用语言学的交叉创新研究；“创意设计工作室”致力于创意设计研究；“音乐教育工作室”致力于美育教育研究和创新音乐教育研究。

艺术中心将继续深化四大方向的特色艺术研究，逐步形

成门类完整、结构合理、科艺结合的特色艺术研究模式，并产出多项重要研究成果，持续激发艺术科学交融中的创造之光。