

北京师范大学大学艺术教育报告（2014年）

2014年是艺术与传媒学院进入艺术学科建设的第99年，在2013年取得初步成绩的基础上，学院在学科建设与调整、学术发展跃进、教学环境与文化氛围建设等方面进行新的谋划发展步伐。全体教师一直赞同近百年历史的北京师范大学艺术与传媒学院将继承传统的艺术与传媒两翼齐飞、“从游式”教学相长、综合性艺术素养教育精神，在新的起点上继续探索发展。我们经验是：学术不仅是理论研究也包括展演学观念的不断拓展，稳步增强实力是硬道理。在这一理念推动下，北京师范大学艺术与传媒学院的艺术综合性实力不断增强，在艺术展演的影响上也获得了一定影响。

第一部分 艺术与传媒学院本科设置与构想

重点围绕如何提高学院本科人才培养的核心竞争力、如何与世界一流大学人才培养规律靠近、如何将本院本科教学放到国家乃至世界范围的高度去考量，不急功近利，有所为有所不为，重视可持续、务实，力求扎扎实实地为今后五十年乃至百年的北师大艺术学科核心育人理念打下好的基础。

一、大力推行本科人才培养质量提升工程，有的放矢，提高本科生创作训练与增加科研训练水平

2014年1月10日，数字媒体系2012级学生自编自导多媒体话剧作品《影子天堂》在北国剧场成功上演。在刚刚落幕的第21届北京大学生电影节中，数字媒体系2011级本科生刘子微同学的作品纪录片《咫尺台阁》入围第二十一届大影节原创短片纪录片单元；2012级本科生许经捷同学的作品《命题》荣获原创影片大赛 剧情片单元组委会特别奖，《求爱三带一》荣获 Mofilm 商业短片三等奖、IMAX 梦想短片三等奖。2014年5月19日至2014年5月24日，2010级数字媒体系本科生《相生相克》毕业设计汇报展于艺术与传媒学院京师美术馆举行，学生们的毕业设计作品形式丰富多样，涉及游戏、摆拍动画、3D动画、平面摄影、特效短片及装置艺术等等，从作品的主题内容到表现形式都充分体现了数字媒体艺术专业的专业特点，较高地反映了学生们在本科学习中所达到的专业水平和数媒系教师的教学成果，展览获得校院领导好评。

影视传媒系以学生为主体举办的“北京大学生电影节”到2014年已成功举办二十一届，在国内外产生了广泛影响。4月2日影视系聘请香港著名导演吴思

远为客座教授，举行受聘仪式，担任大影节香港电影顾问。影视系 2010 届毕业生剧本《关小荷的公关生活》获夏衍杯一等奖，田卉群剧本《司徒雷登》获夏衍杯二等奖。

近来舞蹈学科在教学培养方面，强调科技与信息的应用，跟进国际知名舞蹈高校开设“多媒体舞蹈”、“舞蹈摄影”、“环境编舞”等相关舞蹈应用课程与专家系列讲座，在原有之专业基础上，令学生启动创造性思维的多元触角，重视舞蹈艺术与现代多媒体结合的立体性、多面性，强化学生的创编与剧场实务能力。

近些年舞蹈系生员素质逐渐提高，专业发展迅速，逐渐在国内外各大赛事与重要活动中崭露头角，教师的专业素养、创新能力由点到面的发挥重要作用。2013 年 6 月，第十三届北京市舞蹈大赛，由王熙老师指导的杨鸽的《游园惊梦》获得表演银奖以及创作铜奖。2013 年 8 月，文化部文华奖，张荪老师指导的颜奋的《戏丑》获得表演铜奖。2013 年 9 月，荷花杯全国舞蹈大赛，张荪老师指导的颜奋的《戏丑》获得创作银奖。2014 年 5 月至 6 月，北京师范大学青年舞团演出季 Season. 2: “25 hours” 2012 级舞蹈系本科生专场晚会、“人模人样” 2011 级舞蹈系本科生自主晚会、“蜉蝣” 2010 级舞蹈系本科生毕业晚会于北国剧场隆重上演。

美术本专业在 2014 年响应学校不分专业招生的号召，致力于培养德智体全面发展、具备较高综合素质和创新能力、能够从事中国画、油画专业创作的美术专业人才；以及在美术教育、艺术设计、出版单位从事教学、设计、编辑及管理等方面的工作，适应现代化社会发展的复合型人才。

2014 年 1 月，李江老师指导 2012 级设计学本科生权文熙获得北京师范大学 2014 年度“本科生科研基金”项目——《高校公共设施标识设计可识别性研究——以北京地区高校为对象》。2014 年 1 月，北师大美术与设计系首届微信画展。2014 年 5 月，安徽休宁举办写生画展。2014 年 6 月 3 日，在路上——北京师范大学美术专业 2010 级毕业作品展举办。

书法专业为使学生有更宽广的发展空间，进一步深化制定了综合型人才培养模式。在书法专业课程实施的同时，加入文学和美术的专业课程，实施书法、文学和美术综合发展、一体贯通的特点。主要内容如下：

1. 书法教学与文学教学相结合。具体是将文学学科的课程引入书法专业，

训练学生具备扎实的书法技艺的同时，强调四种能力的培养，即文献阅读能力、分析思考能力、论文写作能力和艺术创作能力。

2. 书法教学与美术教学相结合。书法专业借助美术专业的教学实力和资源，先后为学生开设了中国美术史、中国画基础（花鸟、山水和人物）、电脑美术等课程，使学生的综合素质有了很大的提高，在就业方面增强了学生的竞争力，拓宽了学生的就业范围。

3. 书法教学与社会实践相结合。每年都要组织学生到全国各地进行专业游学、考察。制订出具体的专业考察计划，要求学生对所要参观的碑林进行详尽的考察，了解重点碑石的制作、保存、鉴别、修补、摹拓以及考证的一些基本知识和技能，同时，要求学生对每次专业考察实践提前进行资料的搜集和知识的学习，以便在考察实践中达到理论和实践相得益彰的效果。这样，学生们不但巩固了所学的知识，开阔了视野，而且提高了艺术观察力和感悟力。还让学生和当地的专家学者进行交流，都收到了良好的效果。

在 2013 年北师大、西安交大、西安工业大学举办了三校书法联展。北京师范大学书法系、西安工业大学书法系、西安交通大学书法系师生书法作品联展在西安交通大学博物馆举行。社会各界书法爱好者 500 余人参加了开幕式。本次展览共展出三所高校师生书法作品一百余幅。在 14 年 6 月一年一度的“书法系毕业生作品展”——“灵犀”开幕。本科生于毕业前夕精心打磨，为四年的学习奉献出一场视觉盛宴。

在本学期的本科教学工作中，音乐系教师认真钻研教学方法，提高教学水平，以服务学院本科教学大局为己任，教学科研工作全面推进。实践教学稳步发展，积极组织各类专场讲座，开拓了学生视野，丰富了知识累积。我系学生在本学期的国内重大钢琴比赛中再创佳绩。在全系教师的共同努力和积极配合下，顺利完成了学校及学院部署的各项教学相关工作，并取得了丰硕成果。在 2014 年北京市“希望杯”青少年钢琴比赛中，我系学生获得（青年组）一等奖 2 人，二等奖 4 人，三等奖 9 人，优秀奖 3 人；（专业组）二等奖 1 人，三等奖 2 人，优秀奖 1 人；（四手联弹组）一等奖 4 人，二等奖 2 人，三等奖 4 人。

2014 年 5 月结项科研项目中，由 2012 年立项的“国家级大学生创新创业训练计划”获得校级优秀项目 1 组，2012 年立项的“北京市大学生科学研究与创

业行动计划”获得校级优秀项目 1 组，2013 年立项“本科生科研基金”获得优秀项目 2 组。

二、跟进课程创新、教学建设，统一加强创作和实践课程建设

2014 学年以来舞蹈系依照舞蹈学的艺术课程规律，就原大纲中遗留问题进行修复，调整高年级主修专业课效果滞后的客观问题做出调整。并遵循 13 级新生导师制，3-4 名学生一组由老师定期开展科学性、人性化辅导、交流。

开办了两个学期的《艺术学专题讲座》的全院跨学科平台公共课程，让各专业艺术同学有机会在艺术学门类下拓宽学术视野，接触艺术学前沿课题，掌握研究方法。

为了让学生享受国际师资平台，开阔视野、文化互通，舞蹈系凭借良好国际声誉，外籍专家短期授课成为教学常态。自 2012 年至今，国际知名舞蹈专业院校学科带头人、国际编舞家、国际知名舞蹈教师陆续访问我系交流、授课至今共计 31 次，名家 30 余人。

美术系教师结合学科特点与自身优势、发展创新。2014 年 5 月教师论文集甄巍主编《设计“以教育之名”》中国轻工业出版社。

2014 年 5 月于新颖《马斯洛层次需要理论在高校校园景观改造中的应用——以北京师范大学为例》发表在《设计：以教育之名》，中国轻工业出版社

2013 年于新颖《儒家思想对中国当下艺术设计教育的启示》发表在《综合艺术互动与艺术学科建设思考》中国工人出版社。2014 年 5 月 15 日——25 日于新颖装置《庄周梦蝶》，参加央美——第二届仓颉碑中国文字艺术国际展，并拟于 2014 年 9 月在法国巴黎《欧洲时报》文化中心，法国巴黎印象画廊展出。2014 年 5 月于新颖作品《梦》，参加“Global Art Project for Peace”项目。2014 年 5 月—2016 年于新颖课题《北京师范大学沙河新校区组团景观带设计研究》。

影视传媒系在多方面发展自身优点与学科相结合，为同学们提供更丰富的学习、时间条件。2014 年以来成立了多个专业实习基地：1 月 9 日由艺术学院、龙世集团、艺术传媒研究院共同举办了北京青年影视创意基地揭牌典礼，其后还成立了北京师范大学出版集团京师数字传媒有限公司专业实习基地（已挂牌）；北京交通大学数字出版中心专业实习基地（已挂牌）；北京天工异彩影视科技有限

公司专业实习基地（洽谈中）。

三、坚持教学改革与科学研究相结合，用办学特色凝练与拔尖人才培养作为提高本科教学质量的切入点

教学改革方面在充分调研基础上，设计了恰当可行的艺术拔尖人才培养改革方案，并纳入了本科教学计划修订、国际化拓展和学院发展整体规划。调研了国内外大学，完成了本校特色艺术教育和人才培养改革方案。已调研国内这方面领先的院校，根据国内调研情况，结合了国外院校调研情况，如美国哥伦比亚大学、纽约大学、南加大、里海大学、威廉玛丽大学、威斯康辛大学、俄克拉荷马大学；德国杜塞尔多夫美院、慕尼黑音乐学院；英国约克大学；法国巴黎美院；俄罗斯列宾美院、俄罗斯师范大学等相关联系紧密院校的国外院校制定了我院艺术类拔尖人才培养的指导方案和具体举措。

以三校动漫实验班创意实践教学为契机，带动了学院其他专业拔尖人才的培养提高。该班已在本院培养一学期，取得了一些成果，设立教师指导下的本科生高水平创作研究课题，支持跨专业跨平台创作——如支持舞蹈、音乐、数字媒体和三校动漫班一起创作新的多媒体舞台表演及动画互动作品，在创作与合作中锻炼拔尖人才研究问题、解决问题和实际操作能力。

强化了本科阶段三实三创训练，营造了拔尖人才培养的优良环境，提供了更多机会发现艺术拔尖人才培养和成长的规律。通过加强“创意、创新、创作”，“实践、实习、实验”教学的质量，提供了更多创作实践训练和国际交流的机会，给拔尖人才苗子更多的渠道和更好的成才条件。项目对创意训练给予了大力支持，于2014年暑期举办中华文化创意训练营活动。本次“训练营”活动由“中华文化深度体验”、“创意作品孵化”、“制作视觉提案”、“创意作品点评”等环节组成，参与者将获得深度中华文化体验和创意训练，并有机会与两岸三地大学生联合创作，获得学界、业界资深导师的指导。该活动参与对象为香港城市大学、香港浸会大学、香港大学等高校文创相关专业师生及本院各专业本科学生。其中，艺术类拔尖人才培养计划本院参与学生共27人。目前，香港合作高校报名师生数量为44人。活动分为影像组、设计组、动画组、游戏组、舞蹈音乐组和书画组，分别与“优酷视频”、“视觉中国”、“其卡通动画”、“腾讯游戏”、“天天艺术”、“雅昌艺术网”建立创意作品孵化合作关系。最终，各组学生在业界导师指导下

对创意进行修改和提高，并最终遴选出优秀的创意方案，并于 2014-2015 秋季学期开学之初，将对活动中学生们的创意作品进行汇报展览。

在科学研究方面，音乐系仅 2014 年上半年就取得了突出的成果：

1. 北师大自主科研基金项目：《中小学音乐新课标实施与高师音乐新课程改革的平衡性发展研究》，项目编号 SKZZX2013085
2. 北师大“音乐专业艺术硕士教育记录与比较”。
3. 北京市哲学社会科学青年基金项目：北京宫廷昆曲文化遗产的保护研究
4. 普通高等学校公共艺术教育系列教材：《音乐鉴赏》
5. 北京师范大学教学方法改革项目（培育）：“大师面对面”——本科音乐教育新方式
6. 通识教育优质公共选修课程建设项目：经典钢琴作品赏析
7. 双语教学课程建设项目：《配器基础》双语教学
7. 自由申请项目：民族民间音乐在高校音乐教育中的传承
9. 专业实践教学建设与改革项目：“计算机音乐”必修课程建设与改革

2014 年 8 月 3 日，由两部三校联合动漫高端人才培养实验班、数字媒体系和美术与设计系联合主办的首届中华文化创意训练营活动将于北师大艺术与传媒学院正式启动，合作高校有香港大学、香港城市大学、香港浸会大学等，活动主要由中华文化深度体验、创意作品孵化、制作视觉提案、创意作品点评等环节组成。在发扬演绎二次传播的基础上，深度参与民族文化体验活动，并通过与本土优秀企业的孵化合作，探索在中国文化下的原创作品设计。1 月 7 日，2 部 3 校联合动漫实验班 2013 级学期课程汇报展。

2014 年 4 月 17 日，李江老师带队，2011 级设计学专业同学访问中国著名设计企业——深圳中世纵横设计有限公司，公司董事长兼设计总监张建民先生与师生亲切会见。他向师生介绍了该设计企业的设计理念和重要设计项目，并与同学们就共同关注的设计问题展开讨论和交流。

2014 年 4 月 14-17 日，李江副教授带队，2011 级设计学专业同学对广州美术学院视觉艺术设计学院和建筑学院师生进行了交流访问。访问了全球著名的设计院校——香港理工大学设计学院，与该校师生进行专业交流。

2014 年 6 月 11 日德国工学硕士 EINS 有无建筑主持建筑师讲座，题目：取

道于之间-有无建筑的设计策略。

四、充分发挥国际化战略带来的学科优势，举办有影响力的出国访问、来访交流活动和会议，让本科生与国际一流学者面对面

2014年5月5-14日英国林肯大学媒体与人文学院教授 Brian Winston 来访就世界文化史方向进行扩展与影视系师生进行了学术交流学习。

2014年5月23-25日美国亚利桑那州立大学教授 peter lehanm 来访就视听语言及综合训练方向进行扩展与影视系师生进行了学术交流学习。

2014年1月在日本现代国际临书展。北师大书法专业16名师生作品参展，艺术与传媒学院副院长甄巍老师及书法系主任邓宝剑等4位老师赴日本出席开幕式，并与日本书法家进行交流研讨。

2014年4月，德国杜塞尔多夫美术学院教授 Udo Dziesk 教授为美术2012级本科生讲授色彩及创作，并指导研究生，为全校做了德国当代艺术的学术讲座。

与法国 ENILE COHL（埃米尔，柯尔）动漫多媒体学院合作完成“小学公益认知图书”计划；并且双方已达成合作意向，于中法建交50周年交流活动中，在法国里昂举办中法动漫教育与产业发展高端峰会。

2014年6月30日至7月16日开展赴德交流联合创作活动：

北京师范大学艺术与传媒学院与 DCKD 德国德中艺术设计交流协会于2013年7月合作创立了“北师大德国创作交流中心”。2014年夏季学期，数字媒体系将派遣10名学生、3名带队老师到协会杜塞尔多夫艾尔布洛希宫创作中心，开展为期17天的夏季欧洲艺术考察、学习、创作和交流活动。

舞蹈专业自2012年，主办并树立了北京师范大学第二个国际品牌会议“国际创意舞蹈研讨会”，聚集了美国、英国、荷兰、澳大利亚、中国香港、中国台湾等地的舞蹈艺术家，出版论文集二册、开办国际舞蹈大师班13个。

2013年北师大更是开创全中国综合性艺术院校首次登上国家大剧院顶尖艺术舞台之先河，并在《春之祭》百年华诞之际，联合80名中外学生同时登台献礼，盛世空前。

2014年国际创意舞蹈研讨会更是移师澳大利亚，与 WAAPA 共同主办此国际盛事，并签署了姐妹院校友好往来，师生互换协议。

音乐专业出访

- 1、2014年1月，郭兰兰教授赴美国奥克拉荷马大学进行学术交流；
- 2、2014.5.15—23日，郭兰兰、张小梅、蒯卫华教师出访瑞士卢塞恩大学、日内瓦大学高等音乐学院，出席中瑞专业音乐教育比较研讨会，举办讲座两场，与日内瓦大学进行学术交流；
- 3、2014年2月26日—3月5日，郭兰兰教授赴美国宾西法尼亚州立大学进行为期一周的学术交流；
- 4、2014年5月，器乐教研室高薇、卜小妹老师赴台湾进行艺术考察。

音乐专业国际研讨会议

2014年3月26日，“专业音乐教育国际研讨会”在北京师范大学田家炳教育书院三楼何思敬讲堂召开。此次会议出席的有及全国艺术院校、综合师范类院校的高层领导和教授，共同交流音乐专业教育的发展前景。

外请专家进行学术活动

- 1、2014年3月5日，德国音乐教育家讲座“海顿音乐分析”
- 2、2014年3月，德国慕尼黑音乐学院钢琴教授汉斯声乐艺术指导讲座、大师课；
- 3、2014年3月17日至3月29日，瑞士卢塞恩大学高等音乐学院 Mark 博士进行为期半个月的讲学；
- 4、2014年4月15日，美国曼哈顿音乐学院钢琴教授 Marjean Olson 大师课
- 5、2014年5月27日，英国卡迪夫音乐学院钢琴教授 Hamilton 讲座“19世纪钢琴音乐演奏”

举行音乐会

其中包括：

- 1) 校内学位音乐会及大师班汇报音乐会；
- 2) 音乐系实践周音乐会；
- 3) 专家交流音乐会；

4) 校外交流音乐会。

综上所述，从 2013 到 2014 年夏，是艺术与传媒学院全面跃进的准备阶段，在学院分党委和行政的领导下，发挥全体教师的积极性，在学科建设、学术发展、教学成果呈现、学院人文环境和精神面貌上都有了很大提高，在 2014 年下半年开始，我们将总结经验，为新的跃进做好工作，以国际一流大学艺术教育为目标努力奋进。

第二部分 艺术与传媒学院公共艺术中心

2014 年 1 月，教育部发文《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》，从四大方面明确提出了艺术教育的必要性及可行性。大学艺术教育更是越来越突显其重要作用。本文结合北京师范大学艺术教育课程现状，重点分析课程设置、模块设置、硬件需求等。

一、现有可供开放全校的艺术史论类课程模块

除了全校必选课程《大学美育》外。艺术学院开设的院平台课程设置方面偏重于知识性、理论性，旨在通过分门别类的艺术种类讲解，使学生对不同的艺术门类有初步了解，多以概论类、史论类为主。就目前北京师范大学艺术与传媒学院所开设的课程来看，涉及艺术学、美术史、电影史、音乐史等。其中，《艺术概论》为概论类，全面、整体的介绍艺术理论。《艺术概论》是全院学生的必修科目；《中外美术史》、《中外电影史》、《中外音乐史》则偏重史论介绍，为各专业学生的必修科目。

这类课程作为艺术与传媒学院的经典课程，不仅是专业艺术类学生的必修科目，同时它通俗易懂、知识性强的特点，也较适用于非专业类学生，可以使非专业类学生对艺术有全面、详细的了解与认知，建议开放《艺术概论》、《中外美术史》、《中外电影史》、《中外音乐史》、《中外设计史》、《书法史》等于全校，并认证 2 学分，供全校学生选修¹。

¹ 部分课程的概况介绍请见附录。

二、理论与实践相结合的“艺术创作与审美体验类模块”建设构想

此模块设置部分的课程则较为重视学生对于艺术的感觉感知、体验能力的培养。根据学院师资及学校条件，建议设置“艺术创作与审美体验”模块，旨在发展学生的审美能力和对文化艺术表现形式的理解能力。主要包括创意思维与创意设计、书法、雕塑、陶艺、动漫、摄影、舞蹈形体、音乐名作鉴赏等方面。总体而言，这类课程偏重于主观性、直观性，但需要一定的硬件配套设施，特别是教室和空间，以及技巧卓越、富有责任心，热爱普及推广艺术教育的专业教师，让学生通过亲手操作、亲身尝试来感受不同艺术门类带来的感受与冲击力。

以下是艺术学院根据相关专业师资情况设计的模块课程种类。具体课程及授课教师遴选可由学校相关部门与艺术学院根据各门课程的必要性、可行性以及教室空间、设备条件及师资情况研究确定：

1、创意思维与创意设计类，可以提供与学生生活实用紧密相关的创意设计类实践与理论课程。具有时尚性和实用性。

设计思维、创意思维、平面设计、手工、泥塑、剪纸、绘本创作、动漫赏析与创作、计算机设计软件等。

2、视觉艺术类。提高学生的美术表现能力。具有趣味性。可结合艺术展览及学校校园环境建设，在教学区定期展示学生的作品。

书法（还可以细分为楷书、行书、草书、篆刻、硬笔书法等）、山水画、花鸟画、素描、色彩、民间美术等。

3、表演类。通过音乐舞蹈等艺术形式体验，理解中外艺术文化，提高艺术素养，陶冶艺术情操。

视唱练耳、键盘、声乐（可细分为合唱、美声、民族、流行）、民族器乐、电子音乐、戏曲赏析、现代舞、民族民间舞、舞蹈与形体等。

4、影视传媒类。提高学生理解与创作影视艺术的能力。形式贴近学生生活。
摄影、摄像、编剧、动画、影视特效、纪录片创作、赏析和影评等。

三、需考虑的相关问题及配套支持

1、师资：学院教师目前已经承担了繁重的教学任务。特别是术科教师，课时量普遍多于甚至大大多于学校教师的平均教学量。未来相关课程，尤其是创作体验类模块课程可能主要依靠本院青年教师及外请教师。

建议研究制定与青年教师个人利益相关联的鼓励机制。逐步建立长期稳定、结构合理的公共艺术教师梯队，除专业学科外，可以考虑引进专职公共艺术教育人才，提高全校通识课艺术类课程的地位，加强艺术学科师资力量。

2、教室：普通教室（需具备音响功能）、小型画室或手工教室、小型练功房，机房（用于网页制作等学习）是保障教学效果的基本条件。如有可能，还会涉及到琴房等需求。

目前教室条件可以满足史论类课程教学，以及合唱、书法、中国画、赏析课和部分软件课的教学。但更多的艺术创作及美学体验模块如舞蹈、音乐、美术、设计则需要实践性的工作室保障。在全校公共教室紧张的条件下，参照其他高校经验，建议学校开发一些教学空间，如宿舍楼、食堂等地的空余地下室，经过改造可以满足部分实践类教学条件。

从管理方便和环境共享的要求看，将目前全校使用的艺术楼地下室到四楼的一部分公共教室或机房回归公共艺术教育大课专用，也是比较可行的方案。

其他可选方案还有将学生活动中心、体育馆、新旧图书馆等公共性空间充分挖潜，进行相应的改造，丰富校园艺术教育的资源，改善教学环境。

3、设备：器乐（如钢琴）、电脑、美术用具等。

4、经费：主要包括课程调研和建设费用、资料费、外请教师酬劳、购买设备费用、耗材等；以及一些课程的实践费用，如排练演出、展览印刷等。长期的费用还包括公共艺术网络资源、视频公开课建设、公共艺术教材建设等费用。

艺术与传媒学院公共艺术中心（撰写：张璐、甄巍、柴天磊<研究生>）

2014年3月9日

参考文献:

- 1、刘自圣. 中、英四所普通高校艺术类课程设置与实施情况比较分析[D]. 北京: 首都师范大学音乐学. 2007.
- 2、朱汉城, 穆礼弟. 普通大学艺术类课程的设置与学科分布——清华大学与麻省理工学院普通艺术类课程比较分析[J]. 中国高教研究. 2004(10).
- 3、苗贵松, 孙钦荣. 高校艺术类选修课程体系建设与管理规范[J]. 贵州大学学报. 2005(4).
- 4、宋丽娜. 在杭高校公共美术教育课程问题与对策研究[D]. 杭州: 杭州师范大学美术学.
- 5、蒋宗珍. 艺术类公共选修课管理研究[J]. 重庆教育学院学报[J]. 2006(4).
- 6、张徐. 谈大学艺术教育中堪当重任的“音乐剧鉴赏课”——关于“大学艺术公共课程设置”的建议艺术教育[J]. 2007(2).
- 7、李尚操. 普通高校公共艺术类素质教育课程设置分析——以清华大学为例[J]. 黄河之声. 2012(24).
- 8、门宇峰. 对开设人文艺术类公共选修课教学管理的思考[J]. 企业导报. 2010(6).
- 曲涵. 普通高校师范生修读公共艺术课程现状调查研究[D]. 沈阳: 沈阳师范大学. 2012.
- 9、金银珍. 多元文化背景下的高校艺术类通识课程——关于武夷学院艺术类通识课程建设的若干思考[J]. 武夷学院学报. 2010(3).
- 10、赵玲莉. 高校艺术类通识课程优化策略探讨[J]. 南昌教育学院学报. 2013(4).
- 11、王秀. 从普通高校艺术类通识课程看社会转型时期大学生艺术素质培养的重要性[J]. 北方音乐. 2012(11).
- 12、宋芷. 高校通识课程艺术类教材建设与管理科学性[J]. 文教资料. 2007(8).
- 13、刘艳霞. 通识教育理念下高校公共艺术教育课程研究[D]. 长沙: 湖南师范大学. 2012.
- 14、张振华. 规范艺术课程构架科学体系——复旦大学公共艺术课程建设的实践性研究[J]. 中国大学教学. 2005(7).
- 15、何旭娟, 林峻. 综合课程: 高校公共艺术课程改革的理性探索[J]. 湖南师范大学教育科学学报. 2008(5).

- 16、程征明. 综合性大学公共艺术教育的现状、问题与对策研究[D]. 重庆: 西南大学. 2008.
- 17、金玺铎, 任英. 谈高校公共艺术教育课程体系建设[J]. 现代教育科学: 高教研究. 2006(4).
- 18、庞海苟. 大学公共艺术教育面临的困境与出路[J]. 中国高教研究. 2005(12).
- 19、呼宇. 中美大学公共艺术课程比较研究[J]. 大众文艺. 2010(23).
- 20、刘创. 大学公共艺术课程的异化现象及对策[J]. 武汉科技大学学报(社会科学版). 2003(04)
- 21、龚金平. 通识教育背景下大学公共艺术教育的理念革新与实践研究[J]. 理论界. 2011(06).
- 22、朱新蕾. 湖南高等学校公共艺术课程现存问题分析及对策研究[D]. 长沙: 湖南师范大学艺术学. 2012.
- 23、翟纯璐. 为当代大学生架设通向艺术殿堂的桥梁[D]. 北京: 首都师范大学音乐学. 2007.
- 24、仇志君, 单玉梅. 对综合性大学公共艺术教育问题的思考[J]. 河北广播电视大学学报. 2007(5)
- 25、王秋兰. 普通高校公共艺术教育课程的设置与改革[J]. 艺术百家. 2007(02).
- 26、葛春先. 普通高校公共艺术类课程设置与教学模式改革探索. 河南教育. 2008(12).
- 27、北大通选课的现状、问题和建议(作者: 北京大学老教授教学调研组)
<http://llt.pku.edu.cn/?p=359>
- 28、复旦大学艺术教育中心 本科生教学简介:
<http://www.yjzx.fudan.edu.cn/a/benkejiaoxue/index.htm>
- 29、台湾大学通识课程地图:
http://coursemap.aca.ntu.edu.tw/course_map/main.php?f=9
- 30、斯坦福大学课程网页: <http://art.stanford.edu/courses/winter/>
- 31、加州大学洛杉矶校区课程网址:
<http://www.registrar.ucla.edu/catalog/catalog13-14-104.htm>
- 32、邢莉美国大学普通艺术教育及课程设置[D]. 南京师范大学. 艺术探索

附件：部分课程教学大纲

1、艺术概论

课程名称：艺术概论

英文名称：Introduction to Art

- 【课程编号】0810001 【课程类别】院系平台必修课（相关学科基础课）
【学分数】3 【适用专业】全院同学
【学时数】51 【开设学期（春季、秋季）】第一学期（秋季）
【授课教师姓名】郭必恒
【授课教师联系方式】

一、教学目标

艺术概论是对本院所有专业学生进行艺术理论教育的一门重要基础课程。课程以艺术的基本规律和基本原理为研究对象，通过对艺术现象的分析和对艺术理论的学习，旨在培养学生对艺术理论的基本认识，掌握艺术的基本规律和基本原理，了解艺术的发生和发展，认识艺术创作过程和心理机制，按照艺术的规律进行艺术鉴赏和艺术批评，达到对艺术形态和艺术理论的深层理解，同时增加学生的艺术修养，为培养高素质、全面发展的艺术人才打下良好基础。

二、教学内容和学时分配

（一）绪论：艺术和艺术学的含义 3学时主要内容：

- 1 “艺术”的外延：古老的艺术；现代的艺术；正在出现的艺术样式或艺术尝试。
 - 2、“艺术”的内涵：作为名词；作为形容词。
 - 3、艺术的境界与艺术创作者的层次：一般参与者-匠-师-家-圣/仙。
 - 4、艺术学：人类对艺术反思的结果，观察、思考、研究艺术的思维成果。
 - 5、The Mirror and The Lamp, M. H. Abrams, 世界-作品-艺术家-欣赏者;时间维度。
 - 6、作品鉴赏：Laocoon。
 - 7、人为什么需要艺术？人的精神情感需要；马斯洛“人本主义心理学”；人类文明重要指标。
 - 8、为什么需要艺术学？“知其然”与“知其所以然”。
- 科学的“科学”观与现代大学观；自然科学、社会科学与人文科学。
- 9、如何学习“艺术学”？确立严谨的艺术观念和开放的眼界；探究美的标准，培养高级的艺术趣味；学一点哲学：“爱”与“智”；尽可能多的欣赏，尝试创作。
 - 10、艺术学研究的阶段：格物致知，博闻强记，自圆其说，融会贯通。

教学要求：要求学生建立理性思维的习惯，培养思辨意识。

重点、难点：理解艺术学为一门科学。

其它教学环节：讨论我们所知道的艺术。

三、教材与学习资源

1、张同道：《艺术理论教程》，北京师范大学出版社，2005；

2、蒋勋：《艺术概论》，三联书店，2000；

3、[美]房龙：《人类的艺术》，郑州大学出版社，2003。

四、先修课要求及教学策略与方法建议

通晓中学毕业生应有的基本艺术知识，具备鉴赏和思考的能力。

从对现象的讲述开始，进入理性思考活动。

五、考核方式

期中作业 40%，期末闭卷考试 60%。

2、美术史——外国美术史、中国美术史

课程名称：外国美术史

英文名称：History of foreign art

【课程编号】 0810052

【课程类别】 学科专业基础必修课

【学分数】 3 学分

【适用专业】 美术学

【学时数】 48 学时

【开设学期（春季、秋季）】 第二学期（秋季）

【授课教师姓名】 梁玖

【授课教师联系方式】 58809677

一、 教学目标

该课程诉求实施对学生从了解、认识、研究、借鉴和创造的美术历史认识论与方法论维度讲授美术史研究视点、研究任务、研究方法和外国美术史研究对象、外国美术事象和变迁内涵、学习外国美术史的意义等内容，帮助和引导学生全面系统地学习和把握外国美术的整体历史成因、语境、文脉、内涵、特征、成就、价值、规律、理论，充分认识和分析族群与美术、社会与美术、个人与美术、地域与美术、美术与审美、美术与审艺的关系，拓展美术文化视野，获取促进个人研究和创造美术文化的学科资源，培养良好的美术文化素养，形成较强的美术文化关照与交流的意识与能力。

二、 教学内容和学时分配

（一）绪论 3 学时

主要内容：

- （1）美术史观念
- （2）如何学习外国美术史
- （3）课程的设计思想与讲授目标

本篇关键词

教学要求：

- （1）全面性。全面介绍该课程设置的价值和学习的意义。
- （2）结构性。揭示课程及其学习的结构系统和环节。
- （3）规定性。阐述该课程学习的规格和具体学习计划与要求。
- （4）实践性。指明学生应该做的学习计划和实施方案。

教学重点和难点：

- （1）教学重点
如何学习外国美术史

(2) 教学难点

美术史观念

其它教学环节：

- (1) 讨论学习 (2) 撰写学习方案

三、教材与学习资源

1、教材：中央美术学院美术史系外国美术史教研室 编著《外国美术史》，高等教育出版社 1998 年 4 月第二版。

2、参考书：

- (1) [法] 雅克·德比奇 等著，徐庆平 译《西方艺术史》，海南出版社 2000 年 9 月出版。
- (2) 陈洛加 著《外国美术史》，西南师范大学出版社 2005 年 8 月出版。
- (3) 李春 著《西方美术史教程》，陕西人民美术出版社 2002 年 3 月出版。
- (4) 金维诺 主编《世界美术全集》，中国人民大学出版社 2004 年出版。

四、先修课要求及教学策略与方法建议

(一) 先修课要求

- 1、《美术学概论》
- 2、《中国美术史》
- 3、《素描》
- 4、《色彩》
- 5、《创作》

(二) 教学策略与方法

- 1、强调坚持目标性、知识性、系统性、原理性、思想性、学养性、启示性的教学设计、实施、评价原则与方法。
- 2、教学方法建议
 - (1) 要求学习者至少读完一本《外国美术史》著作。
 - (2) 学习者随时以“我的外国美术史话题”为题收集资料和发表观点。
 - (3) 结合课程进度参观西方美术作品专题展览。
 - (4) 个案纵深研究。
 - (5) 注重美术事象比较。

五、考核方式

- 1、平时（30%）+报告（20%）+期终考试（40%）+总结（10%）
- 2、平时：听课、读书、参观、讨论、创作、专题观点报告等学习活动。
- 3、报告：提交专题报告文本、报告文本的口头讲述。

- 4、考试：闭卷和半开卷形式。
- 5、总结：提交书面的课程学习总结、自我学习评价。

课程名称：中国美术史

英文名称：History of Chinese art

【课程编号】 0810051

【课程类别】 学科基础课

【学分数】 3 学分

【适用专业】 美术学

【学时数】 48 学时

【开设学期（春季、秋季）】 第一学期（春季）

【授课教师姓名】 王贵胜、韩慧荣

【授课教师联系方式】 58809677

一、 教学目标

《中国美术史》是研究中国美术发生、发展过程及其规律的科学，是美术专业的必修课。通过本课程教学，使学生了解祖国各民族美术的光辉成就，较系统地掌握中国美术史的基本知识及其规律从而增强民族自尊心，热爱社会主义伟大祖国。培养高尚的审美情操和鉴赏能力，丰富专业理论知识，促进学生技法学习和创作水平的提高，能胜任中学有关中国美术史方面的教学工作和一般美术评论工作。

二、 教学内容和学时分配

本课程在第二学年开始开设，每周 3 节共 48 节

三、 教材与学习资源

按课程进度进行抽查、课程结束进行考试。

《中国绘画史》 王伯敏著 上海人民美术出版社 1982 年 12 月

《中国美术简史》 中央美院美术史系 中国美术史教研编著 北京教育出版社 1990 年

《中国大百科全书·美术卷》 中国大百科全书 总编辑委员会

《中国美术史及作品鉴赏》 高师《中国美术史及作品鉴赏》编写组 北京高等教育出版社
1997 年 7 月

中国美术史幻灯片 中央美术学院美术史 编制

四、 考试方式：闭卷考试。

考核与评价结构比例：平时考核不低于总成绩的 40%（包括作业、课堂讨论、上课出勤率等），期末考试不高于 60%

五、 教学建议：

天气条件允许的情况下，教学进度至明清时代时，上参观课（故宫、北海、白塔寺、西山法海寺、五塔寺任选其一），以便开阔学生视野。

3、电影史——中国电影艺术史、外国电影史

课程名称：中国电影艺术史

英文名称：History of Chinese Film

【课程编号】 0211001016

【课程类别】 学科基础课

【学分数】 6

【适用专业】 影视

【学时数】 96

【开设学期】 第三、四学期（秋季，春季）

【授课教师姓名】 张燕

【授课教师联系方式】 010-58807531

一、课程简介

本课程作为学科基础课

二、教学目标

本课程作为学科基础课，课程目标旨在：让学生对中国电影艺术发展史有整体的认识和系统的掌握，使他们既能准确地把握两岸三地中国电影史的主要发展阶段和纵向脉络，也能清楚地掌握各阶段电影发展史的重要类型、主要导演和重要作品，为进入后面的当代中国电影研究建立好准确的纵横坐标系。

三、教学内容

（一）课程内容

本课程主要讲授中国电影（包括内地、香港和台湾）从无到有、从无声到有声、从黑白到彩色的整个历史进程，以及介绍重要的类型、导演和作品，有点有面、有史有论。

为进一步提高学生的学习积极性和提升教学互动的效果，本课程在主要依据历史分期的纵向教学模式基础上，将类型题材的范畴巧妙引入教学过程，并全新贯通内地、香港、台湾三地电影史，摸索出将早期电影与当代电影、内地电影与港台电影相结合的新教学模式。

四、教材与学习资源

（1）教材：

周星等. 《中国电影艺术史教程》. 北京师范大学出版社. 2005

（2）参考书目：

周 星. 《中国电影艺术史》. 北京大学出版社. 2005.

李道新. 《中国电影文化史》. 北京大学出版社. 2005.

蔡洪声、宋家玲、刘桂清主编. 《香港电影八十年》. 北京广播学院出. 2000

赵卫防. 《香港电影史 1897-2006》. 中国广播电视出版社. 2007

张 燕. 《映画：香港制造》. 北京大学出版社. 2006

陈飞宝.《台湾电影史话》(修订版).中国电影出版社.2008

孙慰川.《当代台湾电影 1949-2007》.中国广播电视出版社.2008

《电影艺术》《当代电影》《北京电影学院学报》《电影新作》《人大复印资料影视卷》《看电影》《大众电影》《电影双周刊》《香港电影》《电影欣赏》

(3) 参考片目:

1 国内部分:

《劳工之爱情》《神女》《姊妹花》《桃李劫》《马路天使》《渔光曲》《一江春水向东流》《小城之春》《万家灯火》《乌鸦与麻雀》《太太万岁》《我这一辈子》《南征北战》《董存瑞》《青春之歌》《红色娘子军》《小兵张嘎》《林家铺子》《早春二月》《李双双》《农奴》《五朵金花》《天云山传奇》《伤逝》《小花》《小街》《庐山恋》《沙鸥》《城南旧事》《一个和八个》《黄土地》《黑炮事件》《孩子王》《红高粱》《芙蓉镇》《咱们的牛百岁》《顽主》《霸王别姬》《三毛从军记》《阳光灿烂的日子》《背靠背，脸对脸》《没事偷着乐》《那山那人那狗》《小武》

2 香港部分:

《独臂刀》《大醉侠》《南北和》《七十二家房客》《少林寺》《精武门》《半斤八两》《流星·蝴蝶·剑》《醉拳》《蝶变》《父子情》《警察故事》《最佳拍档》《胭脂扣》《英雄本色》《女人，四十。》《倩女幽魂》《大话西游》《甜蜜蜜》《笑傲江湖》《黄飞鸿之狮王争霸》(徐克版)《枪火》《东邪西毒》《无间道》《功夫》《黑社会》《买凶拍人》

3 台湾部分:

《养鸭人家》《婉君表妹》《侠女》《汪洋中的一条船》《光阴的故事》《小毕的故事》《儿子的大玩偶》《搭错车》《我这样过了一生》《童年往事》《恋恋风尘》《稻草人》《恐怖分子》《牯岭街少年杀人事件》《异域》《饮食男女》《推手》《河流》《征婚启事》《卧虎藏龙》

五、先修课要求及教学策略与方法建议

先修课: 无。

教学方式: 课堂讲授、影片观摩和专题讨论等教学互动相结合, 布置书面作业。

学生要求: 课前复习, 课上听课, 课后复习, 平时注重观摩、阅读。

六、考核方式

考核方式: 闭卷考试。

期末闭卷考试占 60%, 日常考勤和课堂发言讨论占 20%, 期中书面作业占 20%。

课程名称：外国电影史

英文名称：Art History of Foreign Films

【课程编号】0211001017

【课程类别】学科基础课

【学分数】6

【适用专业】影视

【学时数】96

【开设学期】第三、四学期

【授课教师姓名】王宜文

【授课教师联系方式】010-58807531

一、课程简介

本课程结合世界历史发展进程讲述电影的发明过程，世界电影大家，有声电影出现，国别电影的发展历程，以及世界电影发展的几个关键时期，现代电影的勃兴等问题。

二、教学目标

培养学生系统的了解外国电影艺术发展史上的国别特征、阶段划分、名家名作及历史规律。为进一步研究打下基础。

三、教学内容

本课程结合世界历史发展进程讲述电影的发明过程，世界电影大家，有声电影出现，国别电影的发展历程，以及世界电影发展的几个关键时期，现代电影的勃兴等问题。

四、教材与学习资源

王宜文《外国电影史教程》北京：北京师范大学出版社，1998；萨杜尔《世界电影史》北京：中国电影出版社，1986

五、先修课要求及教学策略与方法建议

课堂讲授与学生讨论相结合，布置书面作业。

六、考核方式

闭卷考试分数占 75%，学生课堂发言、书面作业及日常表现占 25%。

4、音乐史——外国音乐史、中国音乐史

课程名称：外国音乐史

英文名称：History of Western Music

【课程编号】

【课程类别】学科基础课

【学分数】4

【适用专业】音乐学

【学时数】64

【开设学期（春季、秋季）】4-5 学期

【授课教师姓名】蒯卫华

【授课教师联系方式】

一、教学目标（必备项）

1. 了解西方音乐发展的各个历史时期，各阶段音乐文化的主要艺术成就和文化背景
2. 了解西方音乐史上重要流派、重要作曲家及其代表性音乐作品
3. 了解西方主要音乐体裁的特征和历史变迁
4. 通过介绍西方音乐自古希腊至 20 世纪初的历史发展概况，培养开阔的艺术视野，增强学生的整体艺术素质

二、教学内容和学时分配

（一）20 世纪之前的世界音乐 第四学期（课堂讲授学时+课程实验学时）

- 主要内容：
1. 古代希腊和罗马音乐；
 2. 中世纪音乐；
 3. 文艺复兴时期音乐
 4. 巴洛克时期音乐
 5. 古典主义时期音乐
 6. 浪漫主义时期音乐；

教学要求：介绍分析各历史时期大量的经典性的音乐名作，对不同阶段的音乐流派、名家传记、音乐美学思想及创作实践

（二）20 世纪以来的世界音乐 第五学期（课堂讲授学时+课程实验学时）

- 主要内容：
- 1、表现主义音乐；
 - 2、新古典主义音乐；
 - 3、民族主义音乐；

教学要求：能够对创作流派及作品产生的历史文化背景、体裁、曲式、和声语言、配器色彩等特点进行总结。

三、教材与学习资源

《西方音乐通史》于润洋 编著，上海音乐出版社，2001 年版。

《欧洲音乐史》张洪岛 编著，人民音乐出版社，1983 年版。

《外国音乐简史及名作欣赏》张小梅 编（自编讲义），1996 年版。

《欧洲音乐简史》钱仁康编著，高等教育出版社，1991 年版。

四、先修课要求及教学策略与方法建议

授课方式以课堂讲授与音响欣赏相结合

五、考核方式

1. 随堂闭卷、论文。
2. 评价比例为平时 40%，期末 60%。

课程名称：中国音乐史

英文名称：History of Chinese Music

【课程编号】

【课程类别】学科基础课

【学分数】4

【适用专业】音乐学

【学时数】64

【开设学期（春季、秋季）】6-7 学期

【授课教师姓名】张小梅

【授课教师联系方式】

一、教学目标（必备项）

本课程为大学本科基础理论课程，属于中国音乐古代、近现代历史发展的理论学科。通过本课程的学习，以史为鉴，培养学生热爱中华民族优秀音乐文化传统的思想，成为具有开阔理论视野和精通专业技巧的新型人才。

二、教学内容和学时分配

（一）中国古代音乐文化

第六学期（课堂讲授学时+课程实验学时）

主要内容：介绍中国古代音乐文化，自原始远古时代至 1840 年鸦片战争前的发展概况

教学要求：对鸦片战争以前中国音乐的诸问题有较深入的了解和思考。

（二）近现代音乐

第七学期（课堂讲授学时+课程实验学时）

主要内容：介绍中国近现代音乐产生的文化历史背景、美学观念，对各类音乐艺术的特点加以研究。

教学要求：能够掌握近代中国音乐的风格及特点。

三、教材与学习资源

《中国音乐通史简编》孙继南 周柱铨等 编，山东教育出版社，2007 年 8 月版。

《中国近现代音乐史》汪毓和 编著，人民音乐出版社，1984 年版。

四、先修课要求及教学策略与方法建议

授课方式以课堂讲授与音响欣赏相结合。

五、考核方式

1. 随堂闭卷、论文。
2. 评价比例为平时 40%，期末 60%。

其他目前教学计划中适合开放的史论课程还有：中外设计史、书法史、舞蹈史等；在本学期开展的招生计划修订中，还考虑增加西方现代美术史等新的史论课程。课程大纲暂略。

第三部分 艺术与传媒学院活动与风采

综观过去一年，艺术与传媒学院秉承了自己的一贯风格，在分门别类的艺术领域，纷纷举办了具有社会影响力的演出与活动。

一、第二十一届北京大学生电影节

第二十一届北京大学生电影节是经由中共中央宣传部、国家新闻出版广电总局批准，得到中华人民共和国教育部和北京市委宣传部的的大力支持，由北京师范大学和北京市新闻出版广电局联合主办，北京师范大学艺术与传媒学院负责承办，电影频道节目中心、中国电影资料馆等十余家单位协办的大型电影文化活动。本届电影节继续秉承“青春激情、学术品位、文化意识”的活动宗旨，进一步强化和突出“大学生办、大学生看、大学生评、大学生拍”的鲜明特色，以北京为核心，辐射和影响包括两岸四地在内的全国各大城市和地区。

第二十一届北京大学生电影节从2013年9月开始策划和申报，10月开始募集学生工作人员和志愿者，成立第二十一届北京大学生电影节组委会，启动征片、宣传等各项筹备工作。主体活动于2014年4月8日开幕，5月10日闭幕颁奖，历时一个月。期间，除了进行主竞赛但愿国产电影（含合拍片）评奖、开闭幕式之外，还举办主会场入围影片展映、20所分会场活动与100所高校华语电影巡展、全国大学生原创影片大赛、全国大学生主持人大赛、全国大学生影评大赛、海内外系列电影学术研讨会、青年剧本与创意大赛、电影大师面对面等形式多样的评选、展映、研讨和交流活动。

活动一：开幕式

2014年4月8日下午，第二十一届北京大学生电影节开幕式暨新闻发布会在北京师范大学学生活动中心隆重举行。北京师范大学、北京市委宣传部、国家新闻出版广电总局电影局、北京市新闻出版广电局、北京市教委、北京市教工委等领导与来自全国各地的艺术家、专家学者及广大高校学子济济一堂。开幕式由中央电视台电影频道主持人李蜜主持。北京师范大学党委书记刘川生代表主办方致开幕辞，并请国家新闻出版广电总局电影局、文化部文化科技司、教育部体卫艺司、中共北京市委宣传部、北京市新闻出版广电局等领导先后致贺辞。开幕式上将放映本届电影节开幕影片、中法合拍电影《夜莺》，影片主创人员也将到场与观众展开交流。

活动二：主竞赛单元国产电影征集与评奖

本届电影节参赛报名影片数量达到 237 部，再创历史新高。北京大学生电影节评委会由来自全国高校相关专业的 30 位大学生和 10 位青年电影学者组成。设立了最佳故事片奖、评委会大奖、最佳导演奖、最佳编剧奖、最佳男演员奖、最佳女演员奖、最佳观赏效果奖、艺术探索奖、最佳处女作奖、最佳新人奖等评委会评选奖项，以及最受大学生欢迎导演奖、最受大学生欢迎男演员奖、最受大学生欢迎女演员奖等由大学生观众现场投票和网络投票产生的奖项。

活动三：入围影片主会场展映与剧组见面会

4 月 6 日至 5 月 7 日，34 部入围本届大学生电影节的参赛片和部分优秀华语电影，在中国电影资料馆、北京师范大学北国剧场进行北京大学生电影节主会场展映。展映期间，剧组与大学生见面会将达十余场。

活动四：20 所高校分会场与 100 所高校华语电影巡展活动

◇二十所全国高校分会场同期开幕

第二十一届电影节在全国 20 所重点高校设立了分会场，分会场数量达到历年新高。12 地、20 所大学分会场与主会场活动同期开幕，举办开幕影片放映、剧组见面会、学术研讨会、参赛影片展映等形式多样的电影文化活动。二十所全国高校分会场是：北京大学、清华大学、上海大学、华中师范大学、南京师范大学、北京科技大学、北京航空航天大学、南开大学、复旦大学、四川大学、中山大学、武汉大学、辽宁大学、西北大学、山东艺术学院、山东师范大学、西南交通大学、苏州大学、西南大学、华南理工大学。

◇百所高校华语电影巡展

华语电影高校巡展活动以全国大学校园为基地，以支持国产电影为己任，立足北京，辐射全国。十几年来，巡展活动累计观影人次已超四千万。第二十一届北京大学生电影节华语高校巡展活动在百所高校进行国产电影展映活动。

活动五：第 15 届全国大学生原创影片大赛

北京大学生电影节大学生原创影片大赛创办于 2000 年，是享誉海内外的北京大学生电影节的最重要活动之一。此赛事面向全国高校大学生（含在华留学生）以及海外各高校学生征集参赛作品，共征集到 2400 余部学生短片。之后经百余名大学生评委进行初评，数十位影视学者和业界专家进行终评，评出 40 多个奖项，并于 5 月 4 日在北师大举行颁奖仪式。

活动六：第五届全国大学生主持人大赛

北京大学生电影节大学生主持人大赛是由北京大学生电影节组委会、电影卫星频道节目中心（CCTV-6）主办的全国性大学生重要赛事。本届大赛共征集到报名选手 1 千余名，并于 2014 年 4 月 20 日在北师大举行决赛，CCTV-6 直播的同时，电影网进行全程网络直播。主持人大赛最终评选出的优秀选手不仅获得了专业主持人面对面的培训机会，而且还与电影频道 CCTV-6 主持人一起登上了 5 月 10 日北京大学生电影节闭幕式暨颁奖盛典的舞台。

活动七：第六届全国大学生影评大赛

大学生影评大赛旨在以征文比赛的形式，激励大学生群体对中国电影的兴趣和关爱，发掘大学生群体中的电影理论与批评人才，努力打造属于大学生自己的电影学术品牌。大赛要求参赛者以第二十、二十一届北京大学生电影节的入围影片和北京电影家协会推荐的 2013 年重点华语影片为范畴，是电影节“大学生评”特色的集中体现。

活动八：第一届青年剧本与创意大赛

本届大学生电影节与北京青年影视创意基地通力合作，推出青年剧本与创意大赛活动。经过由业界专家、资深学者等组成的专业评委团的严格评选，最终评选出十余个优秀剧本，并颁发相应奖励。之后，北京师范大学兼职教授霍建起、黄建新、高群书、邹静之等业界精英将担任监制，指导优秀青年创意作品的拍摄。此外，本次大赛还将与北师大客座教授、釜山电影节主席李庸观拓展国际合作，将优秀青年创意作品推向国际视野。

活动九：分会场系列学术研讨会

每年，在电影节期间举办的丰富的学术研讨会是北京大学生电影节“学术品位”这一宗旨的重要体现。第二十一届京大学生电影节除了在北京师范大学主会场，还在上海大学、华中师范大学、南京师范大学、辽宁大学等举办研讨会，把研讨会的学术阵地扩展到海内外五地。研讨题目将围绕“新媒体时代影视传播新变化”、“大片引进 20 年与中国电影产业发展”、“近年中国电影现实表现变化分析”等论题展开。

活动十：韩国电影佳作展映及学术研讨会

第二十一届北京大学生电影节在 4 月 2 日到 4 月 9 日在北京举办了“商业类

型与文化表达——韩国电影佳作展映及学术研讨会”。本次活动得到了驻华韩国文化院、韩国希杰娱乐株式会社的大力支持。举办包括“韩国电影佳作展映”、“中韩专家学者学术研讨会”等系列活动，力图通过多方面中韩电影文化交流，建立韩国电影与中国青年电影观众之间的桥梁，同时更好地为中国电影提供参照。

活动十一：第五代电影三十年佳作展映及学术研讨会

2014年4月13日和14日，第二十一届北京大学生电影节组委会联合北京师范大学艺术与传媒学院、上海大学、《现代传播》杂志社，于京、沪两地跨城举办“中国第五代电影三十年大型学术研讨会”，与两岸三地的知名业内专家与行业先锋以及著名第五代导演、影人汇聚一堂，共话中国电影第五代前生今生

活动十二：百年香港电影精品展映及大型学术研讨会

第二十一届北京大学生电影节组委会联合北京师范大学艺术与传媒学院、南京艺术学院、中国文联电影艺术中心电影理论研究部等机构，共同举办的“百年香港电影精品展映及大型国际学术研讨会”于2014年5月7、8日两天于北京师范大学举办，同时还将参与研讨会的专家论文集结出版了论文集《跨世纪定格：香港电影百年》。在此期间也组织了8部经典香港电影的学术展映活动。

活动十三：电影大师面对面活动

第二十一届北京大学生电影节组委会大胆创新，推出了全新系列活动“电影大师面对面”。在本届大影节上特别邀请了享誉全球的著名电影制片人、与李安导演合作多年的詹姆士·沙姆斯先生在4月28、29日两天参与活动。期间詹姆士先生与中国导演宁浩、乌尔善、非行、陈思诚等做面对面的对话交谈，也就国际电影节与中国电影、与李安导演的合作之路、权衡电影艺术性与商业性等问题，为北京高校的大学生开展主题讲座并互动交流。

活动十四：“二十年五佳电影及电影导演”特别纪念活动

2014年，北京大学生电影节已经走过了二十年的历程，在第二十一届北京大学生电影节开始前夕，特组织国内40余位业内专家学者和历年评委代表担任“二十年五佳电影及电影导演”评选活动的评委。此次活动的评选范围是第一届至第二十届北京大学生电影节主竞赛单元的最佳影片和最佳导演获奖作品。并于大学生电影节开幕式上进行现场揭晓和颁奖。

活动十五：闭幕式暨颁奖盛典

5月10日晚，第二十一届北京大学生电影节闭幕式暨颁奖典礼在北京奥体中心举行，CCTV-6电影频道全程现场直播。电影频道著名主持人李蜜与从本届全国大学生主持人大赛脱颖而出的大学生搭档，共同主持颁奖典礼。近二百位电影明星嘉宾出席现场，与在场的来自全国四十多所高校的三千余大学生观众共同见证各大奖项的揭晓与颁发。

北京大学生电影节组委会
2014年10月15日

二、学院各艺术门类“争奇斗艳”

1、学院京师美术馆2013年度的主要展览有：

5月25日，《心声 / 新生——北师大美术专业2010级本科生艺术作品展》在798意大利RIVELLI画廊举办。

5月14日，《时间标本——多媒体影像展 Time Benchmark Multimedia Visionary Exhibition》 本次展览为跨媒介青年艺术家系列邀请展，开幕时间2013年5月14日上午9:40 参加艺术家：刘姝铭、王帅。

6月，本月集中举办了多次学生毕业展览《2009级美术专业本科生毕业展览》、《2009级设计专业本科生毕业展览》、《2013届美术专业硕士研究生毕业展》。

9月13日，《京师风格——北师大艺术与传媒学院教师美术作品展》 在北京展览馆举办，参展艺术家有我院教师王贵胜、古棕、甄巍、喻建辉、范治斌、王鹏、黎加多。

9月14日，举办《异笔同工——黎加多、吴子英、陈奇志中国画展》在京师美术馆举办。

10月15日，《美术与设计系实践周学生作品汇报展》在京师美术馆举行。

10月19日，《“物事新语”郭泰来作品展》暨学术研讨会在北京师范大学京师美术馆举办。

11月25日下午4点，在北京师范大学京师美术馆举行艺术传媒学院美术与设计系学生实践创作汇报展《瓷知道》开幕，副校长陈光巨教授、院长周星教授、院分党委书记于丹教授等参加了开幕式并作了发言。

11月30日，京师美术馆梦画廊活动。

梦画廊由公共资源服务中心与艺术与传媒学院京师美术馆合力打造，是北京

师范大学教学楼里展现艺术与创意的梦想空间。

她给每一位同学提供了感受艺术、思维创新的心灵天地，也给每位同学提供了展示才华的良好机会。梦画廊将文化与艺术巧妙结合，激发每个人心中创意的梦想，面向全校广大同学常年征集作品，在学科专家的评审与指导下，设立不同展示主题进行定期展出。我们希望通过征集学生作品开展教室文化建设，营造更加优美的教学环境，促进情感交流、陶冶思想情操、涵养艺术底蕴，为我们的学习、发展和创作提供更好的文化氛围。

梦画廊是梦想起飞的平台，同学们可以通过观看或展示自己学习与生活中的各种习作与创作，迈向梦想之路。*梦画廊中，不同的思想与灵感相互交汇，这使我们能在课内外更好的发挥学习的积极性与创造性，进行自我教育和自我塑造，成为全面发展的人才。*

12月9日(周一)下午3点，《著名艺术家王怀庆作品捐赠展》在北师大主楼四季厅举行。捐赠仪式后下午4点，在艺术楼何思敬讲堂有艺术家与师生见面会。本次活动由北京师范大学教育基金会、北师大艺术与传媒学院美术与设计系联合举办，出席的嘉宾有艺术家王怀庆及家人、学校党委书记刘川生教授、校长董奇教授、副校长郝芳华教授、杰出校友李大钧先生、基金会主任张吾龙教授、王贵胜教授等出席展览及捐赠仪式，由美术与设计系主任古棕副教授主持开幕式及研讨会。

12月10日，《“36天”设计素描课程展——北师大设计专业2013级本科生课程汇报》在京师美术馆举行

12月15日，《此心·未改——北京师范大学师生联展》于在意大利 RIVELLI 画廊举办。

12月23日，《林泉絮语——北京师范大学11、12级本科生太行写生作品展》。

12月29日，《日常神迹 Daily Miracals——帝都白领青年的日常生活》。

本院京师美术馆2014年1月至6月的主要展览有：

1月7日，2部3校联合动漫实验班2013级学期课程汇报展。

4月21日，“近艺·尽意——造型与材料作品展”。

5月19日，2010级数字媒体系本科生“相生相克”毕业设计汇报展。

6月1日，“在路上”——北京师范大学美术专业2010级毕业作品展。

6月9日，“灵犀”——2010级书法系毕业作品展。

2、学院音乐舞蹈演出：2013年至2014年6月部分演出活动：

2013年6月3日，音乐系2009级本科生“ENDING AND BEGINNING——2009级毕业音乐会”在北国剧场成功举办。

2013年8月至9月，为纪念斯特拉文斯基音乐“春之祭”百周年，依托北京师范大学创意人才培养计划，由著名舞蹈艺术家张晓雄作品《春之祭·离骚》由北师大青年舞蹈团与台北艺术大学舞蹈学院舞者们共同登陆国家大剧院“中国舞蹈12天。”

2013年12月28日，舞蹈系研究生“从零到玖”研究生舞蹈专场晚会于北国剧场成功举办。

2014年1月10日，数字媒体系2012级学生自编自导多媒体话剧作品《影子天堂》在北国剧场成功上演。

2014年5月至6月，北京师范大学青年舞团演出季 Season.2：“25 hours”2012级舞蹈系本科生专场晚会、“人模人样”2011级舞蹈系本科生自主晚会、“蜉蝣”2010级舞蹈系本科生毕业晚会于北国剧场隆重上演。

2014年，音乐系举办的音乐会共25场，其中包括：校内学位音乐会及大师班汇报音乐会、音乐系实践周音乐会、专家交流音乐会、校外交流音乐会。

三、合作项目

1、国际化品牌：跨媒介艺术与美术教育国际合作

2013、2014中美、中德跨媒介艺术国际研讨会及欧洲、北美画展

欧洲、北美多位国际专家讲学

北京师范大学德国创作交流中心挂牌德国杜塞尔多夫市

2014年6月30日—7月15日小学期数字媒体专业本科生德国写生实践

2、跨专业跨平台联合创作

设立教师指导下的本科生高水平创作研究课题，支持跨专业跨平台创作——如支持舞蹈、音乐、数字媒体和三校动漫班一起创作新的多媒体舞台表演及动画互动作品，在创作与合作中锻炼拔尖人才研究问题、解决问题和实际操作能力。

方案：项目联合申报、教师联合指导、过程监督、结项展演

如：原创免费师范生和乡村教师主题歌舞剧、孔子文化“新六艺”动漫设计、中华文化国际传播系列纪录片等

四、成果初现

在第十二届（2013）四川电视节“金熊猫”奖国际大学生影视作品评选中，北师大艺术与传媒学院再获佳绩：2008 级美术与设计系油画专业本科生陶志强创作的陶土定格动画短片《雨花错》获最佳动画形象奖；2010 级博士生李淑娟凭借《范喵喵日志》获得纪录片类最佳导演奖；2010 级本科生张润恒、曹飞鹏、刘京鲁等制作的《狂欢》获得实验作品类评委特别奖；2008 级美术与设计系本科生陶志强创作的《雨花错》获得动画片类最佳动画形象奖；艺术与传媒学院获得大赛组织奖。北师大教育新闻与传媒中心策划的《从教一年》获国际纪录片亚洲制作奖。

由北师大中国文化国际传播研究院主持，艺术与传媒学院 2012 级硕士生安利利参与制作的纪录片《北京》获得最佳社会类纪录片大奖。此外尚有 5 部作品获得提名：2010 级本科生安仁翊的《细语与呼喊》获纪录片类最佳创意奖提名奖；2010 级本科生李明倩的《另类宅男》获纪录片类评委特别奖提名奖；2010 级本科生吴玥的《灵魂歌者》获纪录片类最佳校园题材纪录片提名奖；2011 级研究生许乔的《美女与奥数》获纪录片类最佳导演奖提名奖；李淑娟的《范喵喵日志》也获得了纪录片类最佳社会类纪录片提名奖。除获奖和提名之外，艺术与传媒学院还有《西山一日》、《咫尺台阁》等 21 部纪录片，《像大人一样睡去，像孩子一样醒来》等 2 部剧情片，《墨颜》等 3 部实验作品获得入围奖。

在 2014 年第 21 届北京大学生电影节中，数字媒体系 2011 级本科生刘子微同学的作品纪录片《咫尺台阁》入围第二十一届大影节原创短片纪录片单元；2012 级本科生许经捷同学的作品《命题》荣获原创影片大赛 剧情片单元组委会特别奖，《求爱三带一》荣获 Mofilm 商业短片三等奖、IMAX 梦想短片三等奖。

影视系 2010 届毕业生王子剧本《关小荷的公关生活》获夏衍杯一等奖，田卉群剧本《司徒雷登》获夏衍杯二等奖；四川国际电视节我系获五项金熊猫奖；研究生王墨获上海微电影节剧情片铜奖；研究生李淑娟纪录片获两项国际奖；研究生李昕婕再搜狐视频大赛获特别奖；浸会大学华语大学生大赛也有斩获。

在 2014 年北京市“希望杯”青少年钢琴比赛中，音乐系学生获得（青年组）一等奖 2 人，二等奖 4 人，三等奖 9 人，优秀奖 3 人；（专业组）二等奖 1 人，三等奖 2 人，优秀奖 1 人；（四手联弹组）一等奖 4 人，二等奖 2 人，三等奖 4 人。

(最优)专业,全部进入全国前六名: 1、戏剧与影视学排名中国高校第1名 A++本科专业;2、舞蹈学排名中国高校第1名 A++本科专业;3、音乐学排名中国高校第4名 A++本科专业;4、美术学排名中国高校第6名--A++本科专业

2013 北京师范大学艺术与传媒学院 4 个一级学科全部进入中国高校前 5 名:
1、戏剧与影视学一级学科排名中国高校第 2 名 A++; 2、音乐与舞蹈学一级学科排名中国高校第 4 名 A+; 3、美术学一级学科排名中国高校第 5 名 A+;4、艺术学理论一级学科排名中国高校第 5 名 A+。

六、思考

学院始终以如何贯彻“拓宽基础、加强融合、尊重个性、追求卓越”的本科教学指导思想、如何培养“治学修身、兼济天下”的未来领袖人才、如何培养创作与研究并重、具有国际视野和国情意识的艺术类拔尖创新人才为主旨,在不断探索中前景。当然,这个过程中,也会存在很多不足和疑惑:定位、理念、意识、能力、水平。

专业性思维: 担心也有道理

管理水平: 人、财、物如何发挥最大效益,管理如何激发师生能量而不是消解

学科壁垒: 需要时间,需要好点子,需要坚持

德国来的讲座教授乌朵·切斯科对我说: 为什么中国教师这么忙?

为什么安静不下来?

为什么德国、法国等艺术教育发达国家没有那么多对教学的管理和限制,不去要求那么多课改、填表、评估,在充分依赖教授的基础上,依旧能培养出世界一流的艺术学生?

综上所述,继往开来,艺术与传媒学院将带着艺术与传媒的双翼,继续前行。在 2015 年即将到来之际,我们除了回顾总结,更多的是展望与期望。期望 2015 年的我们更加相信自己、更加尽心尽力。有太多的工作等着我们去做好,恳请领导多支持、专家多指导!

艺术与传媒学院

2014 年 10 月 29 日

