

培根铸魂，以美育人，加快构建新时代湖工大特色 艺术教育体系

——湖北工业大学 2020-2021 学年艺术教育发展报告

一年来，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于教育和美育的重要讲话精神，紧扣立德树人根本任务，认真落实《教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》和《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》等文件要求，积极构建“课程教学、实践活动、校园文化、艺术展演”四位一体的艺术教育体系，大力弘扬中华美育精神，以美育人，以文化人，以美培元，着力提升学生学习美、感受美、创造美的能力，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

一、强化组织领导，推进艺术教育制度化科学化

1. 做好顶层设计，强化工作保障。学校党委高度重视艺术教育工作，校党委常委会多次召开专题会议进行研究，切实部署和推进学校艺术教育教学改革，率先在全省高校出台了《湖北工业大学“五育并举”人才培养工作方案》，构建了人才全面发展的教育体系，从指导思想、工作机构、主要举措、条件保障等方面进行了明确规定，为加快构建新时代湖工大特色四位一体艺术教育体系奠定了坚实基础。

2. 成立工作机构，强化责任落实。学校专门成立了艺术教育工作领导小组，由分管教学工作的校领导担任组长，由团委牵头负责艺术教育、艺术实践、高水平文艺竞赛组织等工作，由教务处负责公共艺术课程建设和管理工作，以及湖工大设计艺术节的

总体协调，党委宣传部、学工部、艺术设计学院、土木建筑与环境学院、工业设计学院等相关部门和人文艺术类教学学院配合开展课程教学、艺术讲座、文艺活动组织等工作，形成了分工协调，协同推进的艺术教育新局面。

3. 融入人才培养，纳入培养方案。学校坚持将艺术教育作为重要指标纳入学校本科教学质量年度报告，通过召开教学工作会议、网上信息公开等方式向全校师生公示，接受师生群众监督。学校采取“学校美育+专业美育”相结合的方式，明确将艺术课程纳入本科人才培养方案和各学院专业教学计划。学校层面开设通识教育人文艺术任意选修课（1学分），并不断加大艺术类限定性选修课（1学分）开课力度，逐步覆盖书法、音乐、舞蹈、戏曲、摄影、文学、诗歌、美术等领域，学生修满相应学分方能毕业；学院层面加大专业美育力度，开设艺术必修课、选修课、实践课等特色课程，学生获得相应学分方可毕业。为做大做强艺术教育，学校大力开展艺术类一流专业、一流课程建设和申报工作，成功获批国家级一流本科专业2个，省级一流本科专业1个，国家级一流本科课程2门，省级一流本科课程5门。

二、优化艺术课程，提升艺术教育力度广度

1. 明确培养要求，扩大受益范围。着力健全完善“面向全体、面向人人”的艺术教育机制，力争让所有学生在校期间均享有接受艺术教育的机会，学校立足工科学生实际需求和特点，突出实践导向和技能培养，探索开设了融艺术性、体验性、实践性、理论性于一体的艺术课程，涵盖艺术限定性选修课、艺术任意选修课和艺术必修课等系列课程，不断加强艺术课程的内涵建设和丰

富供给，从学校和学院两个层面扩大艺术课程的覆盖面和受益面，帮助学生不仅收获艺术知识和审美体验，还能发展艺术兴趣和特长爱好。

2. 突出分层分类，丰富课程内涵。严格按照《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的意见和要求，做好各类艺术课程的开设：一是艺术限定选修课。按要求开设《艺术概论》《音乐鉴赏》《中国画鉴赏与练习》《经典电影赏析》《戏剧鉴赏》《舞蹈基础》《书法篆刻鉴赏与练习》《戏曲艺术》《微电影创作》等课程，引导学生学践结合，发展兴趣和爱好。二是艺术任意选修课。广泛开设《音乐与生态美学》《民俗文化鉴赏与保护》《音乐促进创造力》《科学与人文的交融》《影视美学鉴赏》等课程，引导学生学习美、感受美、表现美。三是艺术必修课。系统开设《设计表现》《设计基础》《基础素描》《艺术设计美学》《设计概论》《意象素描》《建筑设计基础》《风景园林设计基础》《设计素描》《设计色彩》《风景园林概论》《风景园林艺术原理》《建筑美术》等课程。在开足开齐艺术类课程的总体要求下，学校大力探索开设具有民族、地域文化特色和时代特点的课程，如《民俗文化鉴赏与保护》《陶艺设计》《认识武汉》《国画》《伟大的抗疫精神》等，特别是《伟大的抗疫精神》，由马克思主义学院教师授课，讲授武汉人民乃至全国人民的伟大抗疫精神和武汉的悠久历史。通过不断优化艺术课程设置，不断探索构建新时代以审美和人文素养培养为核心、以创新能力培育为重点、以中华优秀传统文化传承发展和艺术经典教育为主要内容的艺术课程体系。

3. 引进大家名家，借力社会资源。密切与国内知名艺术院团和专业院校的联系，增进社会资源与校园文化的有机互动，定期邀请大家名家做客各类艺术讲坛，为青年学生搭建了零距离与大师对话，面对面感受艺术魅力的舞台。一年来，先后邀请了中国艺术研究院、中央美术学院、国家京剧院、湖北京剧院等艺术团体和院校的专家学者、表演名家登上我校人文讲座、艺苑讲坛等艺术讲座，并采取线上线下相结合的方式扩大受益面，全年开讲25场，惠及学生2.1万人次，有效提升了广大学生的艺术素养。

三、夯实工作保障，确保艺术教育有序实施

1. 加大经费投入，稳步改善条件。学校逐年加大对艺术教育工作的投入，根据学校建设规划，积极加大与地方相关政策的衔接、配套和执行力度，结合学校实际情况，每年除拨给相关艺术教育主管单位和教学单位的年度工作经费外，还大力开展多元筹资，通过完善政府、校友、企业、学校相结合的共建机制，利用学校教育发展基金会、人文社科类基金立项等手段，支持艺术实践、高水平艺术团建设、文艺竞赛等艺术教育活动的组织开展，有效提升了学校艺术教育水平和校园文化品质。

2. 开放各类场馆，拓展艺术资源。积极做好校内各单位艺术教育场馆的统筹调配，现拥有艺术教育专门场馆12个：大礼堂、大学生活动中心、图书馆报告厅、“木雁堂”明清家具博物馆、体育馆、校史馆、设计艺术馆、艺术设计学院教学楼、土建学院教学楼、工业设计学院教学楼、工业文化长廊、科技楼多功能报告厅等，并为学生配备了开展专项实践、论坛沙龙、团队排练、艺术创作所需要的专用教室、视听室、画室、形体房、排练

厅、实验室、录音棚、公益茶室等艺术教学与实践资源，用以保障公共艺术课程教学、艺术实践活动、文化艺术竞赛和文艺展演等工作的顺利开展。

四、壮大师资队伍，提高艺术教育教学质量

学校艺术教育师资主要采取专兼职相结合、校内外相结合、线上线下相结合的方式组建，不断优化高水平师资队伍，教学领域涉及舞蹈、音乐、戏曲、播音主持、美术、建筑、书法、文学、设计、戏剧等各个方面。除校内在职在岗专任教师外，外聘兼职教师主要来源于高水平艺术院团、艺术院校等单位，与校内教师形成优势互补，主要负责开展艺术课程教学、大学生艺术团训练指导以及校园文化艺术活动指导等。

目前，学校从事艺术教学的教师主要来自于校团委大学生艺术教育中心、艺术设计学院、工业设计学院、土木建筑与环境学院、外国语学院，目前共有专任教师 180 余人，其中教授 27 人，副教授 55 人，均毕业于英国皇家艺术学院、美国曼哈顿音乐学院、德国包豪斯设计大学、英国伦敦艺术大学、清华大学美术学院等国内外知名艺术学府，师资队伍专业素质和业务水平逐年提升。根据艺术教育需要和学生实际，学校大学生艺术教育中心常年从华中师范大学、武汉音乐学院、湖北省歌剧舞剧院、武汉爱乐乐团、湖北省京剧院等聘请高水平艺术家担任外聘兼职教师，总人数为 18 人，作为学校艺术教育师资队伍的有力补充。

五、丰富第二课堂，全力搭建艺术实践大舞台

1. 引进艺术资源，拓展校外育人。争取教育部、教育厅等上级单位支持，大力开展高雅艺术进校园、非遗进校园等艺术普及

活动，让每位学生不出学校就能享用艺术大餐，先后邀请武汉爱乐乐团、湖北省歌剧舞剧院、非遗楚香唯一传承人韩雪等名团名家进校为学生演出和授课，邀请学生参与互动体验，激发学生对艺术的兴趣和热爱。学校还大力拓展校外资源，积极与琴台音乐厅、武汉歌舞剧院、汉阳区文旅局、黄梅、潜江等地方政府、文化主管部门、艺术院团建立合作，共建艺术实践基地 70 余个，组织学生走进音乐厅、大剧院、博物馆、非遗传承协会接受校外艺术教育和实践，组织学生开展“文艺轻骑兵”“文艺志愿者”送文艺下乡、墙绘美丽乡村等志愿服务，形成了课内与课外、校内与校外、学校育人与社会共育的有机统一。

2. 开展艺术实践，绽放青春才情。学校坚持点面结合的原则，策划开展艺术实践活动，校级层面面向全校学生开展高水平文艺展演，院级层面开展符合本院学生特点和实际的艺术实践活动，为青年学子提供了展示才华的青春舞台。每年组织开展校园文化艺术节、湖工大设计艺术节、中华才艺展、建造节、创意 T 台秀、“舞动正能量”红色舞蹈展演、建党 100 周年主题快闪、“永远跟党走”大学生文艺展演、校园十佳歌手大赛、“舌战湖工”辩论赛、元旦文艺汇演、党史演讲比赛、“一二·九”诗歌散文大赛、“最美笔记”大赛等一系列精彩纷呈的校园艺术实践活动 110 余场，得到了人民网、学习强国、中新网、共青团中央等主流媒体的关注报道，并通过线上直播、线下参与的方式，每年吸引 4.3 万人次学生竞相参与，各类艺术活动有效覆盖了每位学生，确保学生在校期间均能得到艺术的浸润和文化的滋养。

3. 繁荣学生社团，倡导个性发展。学生社团是学校艺术教育

和校园文化的重要沃土，学校大力扶持学生社团建设，共有各类学生社团 80 个，包括启浪戏剧社、UP 星势力音乐协会、音韵民乐社、墨林书画协会、古风音乐社、墨染春秋汉服社、彩虹电影协会、南湖文学社、Windsor 手绘社等文化艺术类社团 25 个。学校为每个社团配备了指导教师，实现了指导教师全覆盖，确保社团精品化、特色化发展。学校大力倡导教师参与学生社团指导，将指导工作量记入社会服务工作量，年终统一发放课酬，激发了指导教师的积极性和责任感。各个学生社团在吸纳会员的同时，坚持面向全校学生开展短剧节、花朝节游园、演讲比赛、社团游园会等内涵丰富的社团活动，满足了学生个性化发展需求，帮助学生在多姿多彩的社团中发展兴趣、培养特长，涌现出了全国高校百强社团、全国榜样 100 最佳大学生社团等一批社团典型。

4. 提升文化品质，做强艺术团队。学校致力于打造高水平大学生艺术团，已建成“回声”大学生管弦乐团、“心声”大学生合唱团、“绽放”大学生舞蹈团、“知秋”综艺团、“音韵”民族室内乐厅等 6 个团体，钢琴、戏曲和声乐 3 个艺术实践工作坊，是目前湖北高校最活跃、最多元的大学生艺术团体。艺术团每年面向各学院吸收具有文艺特长的团员，现有团员 350 余人，由专任教师和外聘兼职教师负责团员选拔、训练排演、考核管理、演出竞赛等活动。艺术团定期举办钢琴演奏会、合唱音乐会、交响音乐会、舞蹈专场等汇报演出，已然成为高品质校园文化建设的生力军。相关学院积极发挥设计、建筑等专业特色，建成了城市公共空间及公共艺术设计、陶艺与版画、木艺与漆艺、饰品设计、品牌形象设计、建筑及空间设计等 17 个师生手拉手 PI 团

队，并开放数字音频实验室、玉雕实验室、琉璃工艺实验室、陶艺实验室、漆画实验室、摄影工作室、南湖书画院、汉绣研究院等艺术工作室 40 余个，为在校学生提供了艺术学习、观摩体验和交流实践的平台。

5. 培育艺术精品，角逐艺术展演。学校积极组织参加教育部三年一届的大学生艺术展演，以“青春杯”校园文化艺术节为载体，举办系列展演和作品选拔，确保以最高质量参加省级展演和全国展演，曾成功斩获第四届全国大学生艺术展演一等奖，学校被授予团体最高奖项“校长杯”。2020年10月，学校精心组织参加湖北省第七届大学生艺术节，共计获奖26项，其中文艺节目一等奖4项，微电影一等奖1项，艺术实践工作坊一等奖1项，学校蝉联“优秀组织奖”，创造了角逐湖北省大学生艺术节的最好成绩。今年4月，大学生管弦乐团交响乐《红旗颂》，作为唯一的省属高校非专业全编制管弦乐团，勇夺全国大学生艺术展演二等奖（历史最好成绩）。一年来，学生还接连斩获全国大学生广告设计大赛、全国高校数字艺术大赛、米兰设计周一中国高校设计学科师生优秀作品展等一系列高水平奖项全国一等奖14项，二等奖16项。今年6月，为喜迎建党100周年，大学生艺术团受邀参演“百年风华正青春”——湖北省庆祝建党100周年歌咏会、“壮丽航程 荆楚颂歌”——湖北省庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会等重大演出，逐渐成长为湖北高校颇具影响力和代表性的学生艺术团体，深刻体现了我校艺术教育的显著成效和青年学子的才情风貌。

6. 发扬湖工精神，厚植艺术沃土。做特湖工精神文化。通过

传唱校歌、开展校训、校徽、校史等校园文化元素的诠释和宣传，从师生、校友中广泛征集“湖工精神”表述语，拍摄湖工宣传片、短视频等，实施文化精品培育工程，近三年立项建设文化项目107项，增进了师生思想共识，激发了内生动力，不断形成具有湖工特色的精神文化。**做亮**湖工环境文化。开展校园景观石命名的征集、设计、论证工作，分批次完成24块校园文化石和东苑“致远亭”的命名刻字，推动学院“一院一品”精品建设，打造了一批特色成果和文化艺术品牌，提升了校园环境育人功能。**做实**湖工制度文化。紧扣中央文明委关于文明校园创建“六好”目标，贯彻落实上级部门关于艺术教育的相关精神，对标对表出台了一系列制度，切实推动制度化、科学化建设。**做优**湖工行为文化。深入实施新时代爱国主义教育和公民道德教育，大力开展“我们的节日”系列活动，组织“祖国在我心中，我与国旗同框”主题活动，在校园主要建筑悬挂巨幅国旗，组织观看庆祝中国共产党成立100周年大会，激发师生爱党爱国爱社会主义的巨大热情。

“兴于诗，立于礼，成于乐”，大学生艺术教育是新时代高校人才培养的重要组成部分，经过全校师生的共同努力，我校艺术教育取得了一些进步和成绩，但仍存在艺术课程体系不健全、艺术教育评价机制不完善、品牌特色不鲜明等问题。着眼未来，学校将秉承“三个坚持”，坚持正确方向、坚持面向全体、坚持改革创新，以艺术教育为抓手，全面助力学校培养具有国际视野、创新创业和实践能力强的高素质应用型人才，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人做出新的更大贡献。