

学位授权点建设年度报告

学位授予单位	名称：南开大学
	代码：10055

授权学科 (类别)	名称：艺术学理论
	代码：1301

授权级别	☐ 博士
	☒ 硕士

2022 年 12 月 18 日

一、总体概况

南开大学人文学科底蕴深厚，而“艺术”总在南开大学的高光时刻聚焦。南开大学产生了中国北方最早的话剧团体——南开学校新剧团；南开大学艺术合唱团屡获国际大奖；“南开电影论坛”与北京大学生电影节授权分会场，已经举办多年；南开大学还是国内最早开设艺术类专业的高校之一，拥有东方艺术系、艺术设计系等学科；也是国内唯一采用“大人文”学科发展模式建设艺术学理论的学校：文学、绘画、设计、艺术素养、艺术史、艺术媒介理论汇聚融合，形成了南开大学艺术学理论多学科发展道路和交融并进的新发展范式。南开艺术，提升了南开的社会影响力和关注度，历史上出现过曹禺、张彭春、周恩来、陈钢、范增、薛宝琨、吴玉如等蜚声中外的艺术家和艺术研究学者，成为“名校名片”。

南开大学艺术学理论目前建有硕士一级学科学位点（2011年8月获批设立）。2017年教育部学科评估抽查合格。该学位点依托南开大学文学院中国语言文学、新闻传播学、美术学、设计学等四个一级学科已有的深厚的学科基础和学术资源，更益之以文化素质教学部相关的师资力量，目前设立有“艺术批评”、“艺术史”、“艺术遗产”、“艺术教育研究”等学科专业。

2019年始，南开大学艺术学理论学科建设确立了一条“大人文艺术”的道路，立足中文、美术、传播、历史和美学，汇总文学院不同学科资源，形成多学科、跨学科和新学科发展的态势。以周志强、沈立岩、鲍震培、高迎进、杨澜等为

学术带头人的“艺术社会批评”“当代公共艺术研究”“中国曲艺艺术研究”“文化美学”“中国艺术思想史”等方面的研究，取得了比较好的成绩，成果丰富，且在国内具有一定的影响力；以刘佳、吴若明、刘忠波、陈琰娇、田亦洲、陈倩、马春靓、石小溪等青年学者为学术团队的电影、陶瓷等艺术研究，取得了佳绩。尤其是艺术遗产、艺术考古和各体艺术史论等专业方向，未来具有很大的发展空间。

艺术理论与批评研究乃是艺术学理论学科的重点发展方向。以马克思主义文艺理论为指导原则，突出艺术社会学理论的建设与艺术社会学批评的研究。保持中国当代文艺关注的态势，积极构造“中国理论原创话语”，在现实主义文体哲学理论、当代大众文艺阐释与批评领域，成果丰富；南开大学以文化批评方法为主旨的“当代文艺批评”备受国内学界关注。学科中青年学者为主，周志强、陈琰娇、田亦洲等的文化批评、文体哲学、声音批评、影视批评在国内学界独树一帜。《寓言论批评》主张的新批评方法，在学界广泛讨论和认可；声音文化研究国内领先；刘忠波的纪录片研究特色鲜明。目前在研国家社科重大课题 1 项、青年课题 1 项。

中国艺术思想史研究特色鲜明。中国艺术思想史包含中国艺术思想史和中国艺术理论两个层面的研究。前者是在罗宗强先生开辟的中国文学思想史研究的启发下建立的，后者致力于立足当今中国艺术文化的具体现象，依托中国艺术思想史，研究中国艺术理论的内涵和特色。以沈立岩、张毅为代表的中国艺术思想史研究处于国内领军位置。沈立岩致力

于先秦文学思想史的研究，在先秦语言、先秦制器美学领域有所造诣。张毅深耕唐宋文学思想，从诗歌美学角度，切入宋元题画诗研究领域，成绩卓著。该团队在研国家社科重大项目 1 项、国家社科一般项目 1 项，其研究团队发表权威论文 4 篇，出版相关专著 7 部。

艺术文化遗产保护与传承研究具有很强的发展势头。戏曲、曲艺、通俗小说、民俗绘画等，原本就是南开大学传统悠久、底蕴深厚的学术研究领域。依托艺术社会学理论，站在宏观视角，在与社会、历史、政治、经济、地理等多维度关联中对具体的艺术现象和艺术史研究的学科，与传统艺术理论和艺术史相比较，具有更为突出的学科交叉性。鲍震培的近现代曲艺文化研究、刘佳的京剧艺术研究、何洪禄的雷琴艺术研究、吴若明的器物艺术考古研究、吴立行的敦煌艺术与艺术考工研究，特色鲜明，国内鲜见。目前，学科团队承担国家社科课题 2 项、省部级课题 6 项，国外发表英文论文 2 篇，英文专著 1 部。

艺术教育研究具备良好的建设基础。高科技时代的艺术教育面临的新挑战和发展契机，本学科方向研究文化美学与艺术文化的一般规律，探索当代艺术教育的内在规律和科学方法，当代艺术文化的创新与突破，培养适应新媒体时代的的艺术教育和艺术管理人才。以杨岚教授等为代表的文化美学研究有一定影响，注重艺术教育与文化生态平衡的内在联系。研究团队成员对艺术教育与人格培养、艺术教育与创造力激发，音乐教育和舞蹈教育对心理调节和治疗方面的作用

的研究也颇有新意。孟超美、陈倩在流行音乐的研究方面有突出成就，出版教材两部，发表论文多篇。李卓的法国音乐研究、徐文的巴洛克风格音乐的研究均达到相当深度，并可以双语教学，对艺术教育的国际化有切实推进。

2020年，结合艺术学理论发展特色，突出艺术批评理论和当代审美文化建设的宗旨，将原来“南开大学东方审美文化研究中心”更名为“当代审美文化研究中心”，周志强担任主任，聘请相关领域跨学科研究院12人。当代审美文化研究中心以马克思主义哲学、社会学和文艺学为理论视野，聚焦当前文化艺术现象，阐释批评其内在逻辑与现实意义。中心学术活动与学术成果呈现了文化批评魅力，是中文、艺术等各类人才跨学科思想培养的重要平台。

2020年招生2人，2021年新招收硕士研究生3人，2022年招生2人。目前在读硕士共7人。

目前，学科师资16人，博士生导师5人；8人为正高；42%为45岁以下教师；骨干教师中担任国家级学会理事4人，省部级学会会长2人，核心期刊主编1人。获国家或省部级科研成果奖励8次。2022年在研国家哲学社会科学重大课题立项1项、子课题2项、国家艺术学一般项目1项，国家哲学社会科学课题立项1项。发表学术论文32篇。

二、研究生党建与思政教育工作

爱国主义乃“南开之魂”及南开思政教育之主线。南开艺术学理论学科秉“允公允能，日新月异”之校训精神，承“爱国、

敬业、创新、乐群”之传统，执伯苓公“知中国，服务中国”之一贯宗旨，实施南开特色的“全员”“全过程”“全方位”德智体美劳五育并进的“公能”素质教育。

一、“专业教师-学生朋辈-校友贤达”多主体结合“全员”参与思政教育专兼职辅导员配备齐全，实现了思政教育队伍“高水平配备，高标准工作，高质量发展”；专业教师讲党课、时政课；党政负责人联系学生党支部、学生班级、学生宿舍；实施“朋辈导师”成长计划，选拔优秀研究生担任兼职辅导员、本科生宿舍导师、学业导师，使学生在自我教育、自我管理、自我服务中实现自我成长；实施“校友导师”支持计划，聘请各领域杰出校友担任成长导师，在各行各业建立“人才培养与社会实践基地”。

二、“入学-在学-毕业”三阶段贯通“全过程”实施思政教育上好第一课，倡导“入门须正，立志须高”：随《录取通知书》寄发《致新生的一封信》，推荐学前预习书目，提倡学前义工服务；举办南开校史教育、“初识南开”系列名师讲座，厚植家国情怀，培养诚信意识，激发学习动力。通过学术研讨会、学术报告会、微信公众号、学术期刊等多种平台，吸纳学生参与，通过意识形态阵地的建设和管理弘扬主旋律，传播正能量。上好最后一课，倡扬“小我融入大我”。举办“鉴往职来”就业分享会，以毕业生事迹宣讲、国家政策解读等方式，引导和鼓励学生到西部、基层就业。通过毕业生廉洁教育、毕业宣誓、重温入党誓词等引导毕业生树立良好职业精神。

三、“课堂教学-校园文化-社会实践”三位一体“全方位”

构筑思政教育平台学科持续强化马克思主义文艺理论的主导地位，以培养计划、课程体系、教材书目、教学内容与手段之周密设计，增强专业课程思政教育功能，开设“马克思主义文艺美学”学科必修课（天津市高校“课程思政”改革精品课），将现已出版的相关的“马克思主义理论研究和建设工程重点教材”纳入相应课程教学大纲，邀请马克思主义学院专业教师与本学科专业课程团队共同深挖专业课程中蕴含的思政元素，使马克思主义“历史的”“美学的”批评原则贯穿于每门课程的始终和各个侧面。以师生同学、同研、同行、同讲（“四同”）方式组织田野调查、文化扶贫、乡村支教等专业与社会实践，培育学生的家国情怀。每年举办“南开之光”文学艺术节等校园文化活动，传承中华优秀传统文化，坚定文化自信。

南开艺术学理论学科始终将党的领导、党的建设、思想政治工作贯穿学科建设、办学治学、人才培养全过程，牢牢将思想政治工作规律、教书育人规律、学生成长规律有机统一，把“立德树人”贯穿融入到教书育人的全过程和人才培养各环节，在“润物细无声”中以教师的言传身教实现学生“他育”与“自育”的融通，取得了人才培养的丰硕成果。

一、学生信念坚定，将党和祖国的需要作为自己的奋斗目标。学科学生始终有明确端正的学习目的，愿意将自身发展与祖国发展要求紧密结合在一起，愿意奋斗于中国特色社会主义伟大事业中。

二、学生党建成绩突出，党员模范带头示范作用明显。多年来，学科学生所在的学生党支部中，有6个被评为南开大学学生红旗党支部、3个被评为南开大学学生先进党支部。

三、学生广泛参与志愿服务和社会实践。学科学生全员参与志愿服务活动，人均年度志愿服务时长超过20小时；学科所在的文学院被评为南开大学十佳优秀志愿团体。

四、学生朝气蓬勃，素质全面。在国务院学位办、教育部组织的学位论文抽检中，学科从未出现“存在问题学位论文”。学科学生所在的班级被评为天津市先进班集体。

三、研究生培养相关制度及执行情况

艺术学理论旨在培养德、智、体、美全面发展、具有比较扎实的艺术学、美学理论知识、了解本学科的历史和现状及本领域学术发展态势,具有较强事业心和从事相近学科的教学、科研或文化工作能力的应用型人才。遵循理论学习与科学实践相结合、课程学习与自主研究相结合,在课程学习中注重讲授和讨论相结合的原则,以导师为主导,充分发挥教研室学术群体的作用指导学生,鼓励学生参与导师的项目以及各种学术活动,在学术刊物上发表文章,并且走出校园参加学术交流和社会实践

学制为三年制,学习年限一般为三年。目前除学校要求的公共必修课外,设置必修课16学分,共计4门;设置选修课15门,共计30学分;另设补修课3门。

课程学习、学位论文及科学研究要求如下：

1. 完成培养计划所规定的全部学习任务，课程考核通过，总学分应不少于 33 学分，其中校级公共必修课 7 学分，专业必修课不少于 14 学分。跨学科专业硕士生一般应补修本专业 3 门本科主干课程(补修课程只登录成绩，不计学分)，方可进入学位论文撰写程序。

2. 学位论文的题目需要在导师的指导下在第四学期制定，论文应紧密结合本领域研究的实际，针对其中具有理论意义的问题进行研究，应能体现作者综合运用科学理论、研究方法和技术手段解决实际问题的能力。在第四学期末完成开题报告的撰写，并且按照学科研究方向进行开题报告答辩。

3. 研究生直接用于撰写学位论文的时间不得少于一年，必须由本人独立完成。正文不得少于 3 万字，注释部分不少于 2 千字，应达到在国内正式刊物上公开发表水平。硕士学位论文应在某一研究论题或者研究方法上提出新见解，有一定的创新，论文观点鲜明，结构严谨，行文流畅，在格式上应严格按照《南开大学研究生学位论文写作规范（试行）》的要求排版、装订。论文修改成熟后，须按照《南开大学文学院硕士学位论文预答辩实施细则》进行预答辩，预答辩通过并符合学校的各项审核要求方可答辩，答辩通过者，经学院学位评定分委员会讨论通过，报校学位评定委员会硕士学位评定工作分委员会批准，授予艺术学硕士学位。

艺术学理论学科强调师德师风建设，要求导师严格落实

《研究生导师指导行为准则》。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，模范践行社会主义核心价值观，强化对研究生的思想政治教育，引导研究生树立正确的世界观、人生观、价值观，增强使命感、责任感，既做学业导师又做人生导师。

结合南开大学文学院实际情况，学生入学实行学生选导师、导师选学生的“双选制度”，强化师生学术兴趣的结合；严格执行预答辩制度；鼓励导师吸纳学生参与导师课题研究。年度举办“京津冀博士后论坛暨研究生文化批评读书会”“国际文化研究工作坊”，为学生提供广泛学术交流的平台。同时，严格执行师生关系准则，疫情期间要求导师与在校滞留学生加强交流，关注研究生学业、就业压力和心理健康，建立了良好的师生互动机制。南开艺术学理论学科所在的南开大学文学院是“天津市师德建设先进单位”(2015年获评)。经过多年持续不断狠抓师德师风建设，学科教师立德树人的责任感、使命感、荣誉感明显增强，带头培育和践行社会主义核心价值观，在细微处见师德，在日常中守师德；学科建成了一支师德高尚、公能兼济的教师队伍，为学生成长奠基、为学生发展护航。多年来未发生一例师德失范行为。周志强教授 2018 年承担 100 堂天津市高校新时代“课程思政”改革精品课“马克思主义文艺美学”的建设。鲍震培教授、刘佳教授、何洪禄副教授积极投身祖国艺术文化遗产的保护与传承，在社会上产生了很大反响。艺术学理论团队成员通过课堂教学、课外辅导、社会实践、担当专业导师等多

种方式积极参与文学院学生思想政治教育。这些都充分说明南开大学艺术学理论在师德师风建设方面取得了显著成效。

年度举办全国性学术会议1次，围绕科幻电影，邀请名家讨论，产生巨大影响；天津电视台进行了报道。联合举办李叔同学术研究会议1次，60多位来自全国高校、研究机构和相关从业人员参会；同时举行1次国际学术工作坊；在读研究生参加各类学术会议并发言9次；发表学术论文3篇，获得年度公能奖学金三等奖7人。

四、研究生教育改革情况

南开大学艺术学理论学科以建设优良师资队伍、引领学术风尚为教学改革的主要推动力。相对国内同类院校，南开大学艺术学理论学科建立时间较晚，人才培养和教师队伍的建设一直是近年来学科发展的重点。

南开大学艺术学理论目前建有硕士一级学科学位点（2011年8月获批设立）。2017年教育部学科评估抽查合格。该学位点依托南开大学文学院中国语言文学、新闻传播学、美术学、设计学等四个一级学科已有的深厚的学科基础和学术资源，更益之以文化素质教学部相关的师资力量，目前设立有“艺术批评”、“艺术思想史”、“艺术遗产”、“艺术教育”等学科专业。其中，以周志强、沈立岩、鲍震培、杨岚等为学术带头人的“艺术社会批评”“中国艺术思想史”“曲艺研究”“文化美学与教育”等研究方向，取得了比较好的成绩，成

果较为丰富；未来以鲍震培、刘佳、张旺、吴若明、刘忠波、刘越等中青年学者的研究方向为核心，可以进一步建设艺术遗产、艺术考古和各体艺术史论等专业方向。

目前，南开大学的“大文学院模式”对于艺术学理论的发展非常有利、艺术实践成果丰富，理论建设潜力巨大。未来在虚拟现实、艺术遗产、艺术考古、数字绘画、舞蹈批评、电影产业和文化创意等几个领域，都有可能形成国内有实力的研究方向。

五、教育质量评估与分析

相对而言，南开大学艺术学理论具有自身的一定优势。

首先，学科丰富，存在明显的理论发展潜力。南开大学艺术学相关学科，在实践领域方面虽然有很好的成绩，但是，无法与北京大学、清华大学、东南大学这些传统重视实践类学科的学校相比，更无法与北京电影学院、南京艺术学院的实践学科相比。但是，正因如此，南开大学艺术领域的师资发展，唯有重视理论方面的突破，个人才有可能得到较好的学书发展。诸如舞蹈批评、流行音乐文化研究、数字绘画美学、艺术（美术）史论和器物艺术考古，都可能未来成为南开的特色。

其次，“艺术批评”优势明显，尤其是批评方法论方向，相对有优势。目前，上述五所大学在艺术基础理论建设方面取得了比较好的成绩。北京大学的艺术学概论、东南大学的艺术社会学、中国人民大学的艺术美学，成绩比较突出。而

目前国内艺术学科领域，“艺术批评”处于弱势。南开大学文化批评特色明显，电影批评、公共艺术阐释也有一定的学科潜力。未来艺术批评史、艺术批评理论、艺术批评思想史的建设，应该会有自身的鲜明特色。

事实上，目前国内艺术学理论的发展还处在一个发生-发展期。很多所谓强势大学，其实也只是几位骨干教师优势明显，其他方面都存在的“凑数”现象。国内艺术学学科理论体系尚未建立，王一川、彭峰倡导的学科核心教材，还处在建设过程中。诸多国家课题的设立和评审，也在不断改善。因此，南开大学艺术学理论的学科发展还是大有可为的。

六、改进措施

目前学科发展存在三个方面的问题：

1. 师资年龄断层明显，55岁以上学科带头人占师资总人数的近一半。

2. 招生名额少，每年只有2人名额，无法拓展教育空间。

3. 教师队伍交流少，顶级学术成果少。

未来学科发展，走一条“大人文”“多学科”“跨院系”的道路，进一步整合中国语言文学、新闻传播学、美术学、设计学师资力量和学术研究方向，优化课程体系，增强学科魅力的同时，鼓励教师走出校门，增进国际学术交流，加大对顶级学术研究的支持力度。