

这是2000年《人民日报》采访郑小筠老师的一篇文章，其内容基本涵盖了当时清华艺术教育的各个方面。在又经历了十余年的艺术教育实践体验以后，郑老师结合当下清华艺术教育的新发展，对这些问题重新进行了解答和补充。

艺术教育在清华

——艺术教育中心原主任郑小筠教授访谈录

○ 王 楚

郑小筠与艺术团同学在一起

郑小筠

1960年毕业于清华大学土木工程系。曾先后担任清华大学团委组织部副部长、文化部部长、中国革命史教研室副主任、党委宣传部副部长、艺术教育中心主任兼支部书记等职。长期致力于清华大学艺术教育工作。曾获“全国学校艺术教育先进个人”、“北京市优秀教学成果”一等奖、“清华大学首届教书育人先进个人”等奖项。

清华大学被誉为工程师的摇篮，在我国科技领域的众多学科带头人中，不少人出自清华。而清华大学在对学生进行科学知识传授的同时，一直注重艺术素质教育，形成了自己的传统和特色。就此，记者采访了清华大学艺术教育中心主任郑小筠教授。

记者：在清华，艺术教育被人们誉为培养学科带头人的加速器，为什么？

郑小筠：首先应该说这是清华培养人才实践的结论。清华确实培养了许多杰出人才，包括人文科学方面的，更包括科学技术方面的。像建筑学家梁思成院士、高分子化学家汪德熙院士、地球物理学家秦馨菱院士、植物生理学奠基人之一汤佩松院士、地质学家池际尚院士、植物学家吴征镒院士、核物理学家王大中院士、上海东方明珠的设计者江欢成工程院院士、北京奥林匹克运动中心设计者马国馨工程院院士等等。

此外，清华在1993年以前，虽未曾有过艺术学院系，但也出过一批著名的艺术家，如中国话剧事业的开创者之一的洪深、话剧成熟时期的代表曹禺、话剧人走向世界的代表英若诚以及戏剧评论家李健吾等等；还有作为近代中国音乐创始人之一的黄自、中国第一位男中音歌唱家应尚能，以及张肖虎、姚锦新、茅沅等等也都才华始出于清华。他们都是在学科方面确有创造和建树的带头人，而他们在学生时代，也都曾经是清华艺术舞台上十分活跃的成员，都受到了清华浓郁的艺术氛围的熏陶，即受到清华艺术教育的作用。

受到艺术“加速”作用的还包括国家领导人胡锦涛、华建敏以及如陈清泰、秦中一、胡昭广等一批国家干部，他们都曾在清华学生艺术舞台上展示过青春的风采。

记者：清华大学有优秀的艺术教育传统，能否请您介绍一下？

郑小筠：在清华发展的不同阶段，由于时局与环境的不同，艺术教育的组织方法不同，教育

模式不同，活动内容及方式也不相同。但要说清华艺术教育的传统，有几点是共同的：一，历届学校主要领导（几位任期很短的不算）都十分重视艺术教育，才使得清华的艺术教育成果持续发展。二，各时期艺术教育都贯穿着爱祖国、爱人民的精神。学生们在不同时期的作品，如1913年闻一多的《革命军》、1916年洪深的《贫民惨剧》、1925年何鸿烈的《上海惨案》，到1999年的《清晨，国旗从这里升起》、2001年的《精神的丰碑》、《紫荆花开》，2013年的《马兰花开》等等，无不体现了清华学子的这种精神。三，各时期都激励学生们要有团结协作、奋发进取精神，都鼓励学生：清华人要做事，就要做得最好。《清华周刊》上记载：看洪深的《贫民惨剧》，有人步行二三十里地赶到剧场看剧。看完则是“皆泪流满面”，感动不已。今天清华艺术教育，更是取得骄人的成绩，争得社会的好评。四，通过艺术教育，培养了学生的社会责任感。尤其抗日战争开始以后，在党的指引下，通过海燕歌咏团和内战时期的“高声唱歌咏团”、“大家唱歌咏团”、“清华剧艺社”等艺术团体，在进行救亡宣传，进行反独裁、反内战、争民主、争和平的斗争中，使许多学生走上了革命之路。

新中国成立后的学生艺术团体，也继承了这个传统，在关心国家大事中锻炼着对国家的责任感。

记者：能否说，清华艺术团突出表现了当代清华学子的精神面貌？

郑小筠：我们始终将艺术团作为学校培养优秀人才的阵地之一，要求艺术团的学生首先是清华大学的优秀学生，然后才能做清华大学的优秀艺术团员。假若清华学生的资格都不够，做什么清华大学艺术团员呢？在艺术团中有一句比较流行的话，我们“来自同学，服务同学”。艺术团员要“回到同学中去”，要为普及文化艺术知识，丰富校园文化生活作努力。

1998年清华艺术团40周年团庆，新老话剧队员联合演出《雷雨》片段

我们常提醒大家：要以清华校训“自强不息、厚德载物”，校风“严谨、勤奋、求实、创新”的精神要求自己。

艺术团的同学们都十分努力。他们能不能表现清华学子的精神风貌，有一些社会的评价。我想可以说：结论是肯定的。如1998年在赴香港演出的火车上，当年的主力军乐队队员们不是在研究哪个曲目的演奏还有什么问题，就是在认真复习功课，列车员见此景，都感慨地说：“清华的学生是不一样，别的人在列车上，不是打扑克，就是瞎聊天。在这样的环境，这样的时间，清华学生还能抓紧学习”。在一次北京市的冬季比赛时，合唱队员早上7点就到了现场。在一个半小时的室外候场时间里，同学们毫无怨言，都静静地看着书，此景得到不少兄弟院校师生的称赞。2001年在海南舞蹈比赛时，舞蹈队员们无论是在出队（从驻地到赛场要步行15~20分钟的路程）还是在候场时均是精神抖擞，整齐划一（在主办方给演员们留的座位不够时，清华的学生是宁可坐在本队旁边的走道上，也不会去找一个空着的好位置）。兄弟院校的老师都叫他们的学生好好向

清华同学学习。大多数艺术团员也是这样要求自己。

记者：艺术团“来自同学，回到同学中去”的具体内容是什么？

郑小筠：他们来自同学，又回到同学中去，用艺术与同学交流，普及艺术。艺术团的各队，常常举行校园草坪音乐会、室内艺术沙龙、小型专场演出，有的还把排练放到大礼堂前面的草坪上或教学楼前的广场上。在草坪音

乐会、艺术沙龙上，艺术团员们连表演带介绍，同学们在台下欣赏，也会中途上台，与队员们互动、一起连学习带表演、交流。这样使艺术团员牢记自己是清华学生的一员，能与同学们始终保持水乳交融的关系。

此外，艺术团也不断创作反映校园生活、反映当代大学生精神风貌的作品。1993年以来，差不多每年都有能在北京市获奖的自创作品。像诗朗诵《清晨，国旗从这里升起》、《精神的丰碑》，短剧《归去来兮》，话剧《紫荆花开》，舞蹈《红旗颂》、《骤雨新荷》，相声《西望》等等。这些节目的内容都来自于校园生活，即使有的节目没有直接描写清华生活，但是都能表现当代清华学子对祖国的热爱；体现中华民族的精神。这样能使艺术团具有持久的生命力。

记者：清华学生艺术团在全国大学生艺术团体中是什么位置？

郑小筠：这个问题，我只好说艺术团在参加北京市和全国的大学生艺术节、大学生艺术展演中的成绩回答你。1999年，清华参加大学生文艺会演，报了7个节目、6幅作品（含美术、书

法、摄影)。在北京地区的汇演中,7个节目全部获一等奖,4幅作品获一等奖、两幅获二等奖。共获得24块奖牌(其他获奖最多的学校是16块),在教育部等五部委组织的汇演中我们获得了13个一等奖,26面奖状(其他获奖最多的学校是15面奖状)。2013年,在第四届北京市大学生艺术展演中,清华学生艺术团7个表演类节目全部获得一等奖,且成绩均名列前茅,成为本届大艺展获一等奖最多、成绩最好的高校。此外,校话剧队的《马兰花开》在北京大学生戏剧节上荣获最佳剧目奖,同时还获得了最佳男演员、优秀女演员、优秀导演和优秀组织等4个单项奖。这个成绩应该可以说明我们在全国大学生艺术团中的地位吧。

记者:在全国各大学招收的特长生中,清华艺术特长生人数比例不高,艺术水平却比较高,这是怎么形成的?

郑小筠:我们艺术团成员中的特长生人数不到全团人数的1/3,但水平在全国大学中名列前茅。其原因我想应该从两个方面说:其一,从工作方面看,我们反复让学生明白:大学生有弘扬民族文化的责任,强调我们办团的目的在于提高素质,促进全面发展;而不是为比赛夺第一,更不是为娱乐而艺术。有了明确的目标,大家都齐心协力要做到最好。同时,带队的教师们也有明确的教学目标和科学细致的教学计划及要求,做到严格训练日常化、业务要求阶梯化(分一队、二队、学员队的扎实训练等)。其二,也是学生们有对艺术的执着追求

和灵性,教师们有对事业的热爱和责任心,能做到师生齐心协力。

记者:清华大学艺术教育与思想政治工作是如何结合的?

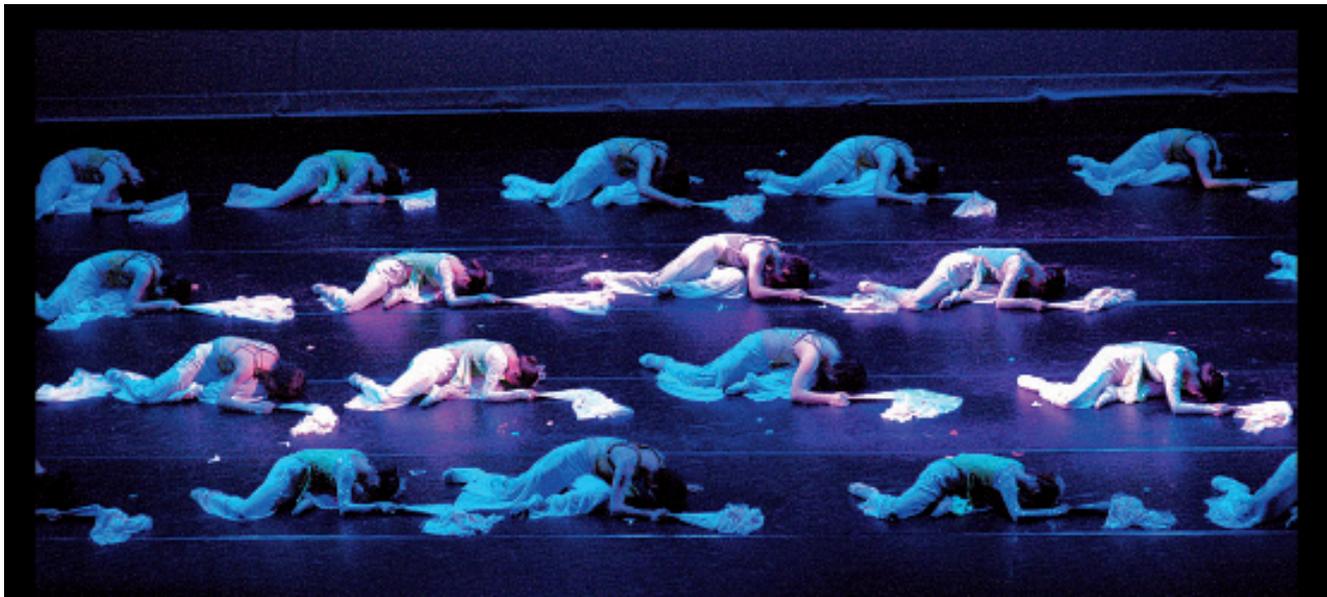
郑小筠:上世纪50年代,清华大学流行一句话,叫做“把思想工作贯穿到业务领域中去”。我们在艺术教育中,把学生对事业的责任感、对国家的荣誉感、集体主义精神、创造能力等,放到我们演出、排练中,放到整个活动的全过程中去做。一台节目不是一个人组成的,更不是一个人能完成的,必须大家配合。一场好的演出,有前台,也要有后台,后台做不好,照样演出效果不好。通过演出、排练活动,对学生进行实实在在的荣誉感的教育,责任感的教育,奋发精神的教育,奉献精神的教育,让学生把自己培养成有深厚修养的人。

记者:清华艺术教育活动走出了清华吗?

郑小筠:近几年来,由于清华本身对外的影响,国际交流也越来越多。前几年,国际交流主要是

2005年5月,清华大学九十五周年校庆演出,民乐队二胡对奏《桃花渡口》

舞蹈《骤雨新荷》

“请进来”。美国的斯坦福、耶鲁、堪萨斯等大学，日本的学艺大学，新加坡的理工大学，悉尼的音乐学院等学生艺术团都曾来清华进行艺术交流。随着清华在国际上声誉的提高，我们对外交流也在逐步展开。首先是出境，然后是出国。自1995年以来，我们先后多次去过香港、澳门、台湾，其间，也去过日本、新加坡、美国等国家。这些活动全部是真正的校际文化交流，没有比赛或商演。

在国内，艺术团也坚持服务社会，从上世纪80年代开始，艺术团到过江苏、浙江、福建、河北、河南、山东、广东、广西、湖北、甘肃、青海、上海、天津、重庆等省市，去过工厂、农村、军营、学校作慰问、交流演出。通过这些慰问、访问、交流活动，学生们也多少了解了社会，受到了教育。学生艺术团每年在校内外的大、小演出达40余场，通过这些活动，学生们也得到了—定的历练。

记者：为什么说科技与艺术有内在联系？

郑小筠：李政道先生的名言：“艺术与科学是

一个硬币的两面”，我理解它包含两个层面：一个层面是指科学中有艺术，艺术中有科学。这一点不仅有许多的实例，在李政道先生主编的《科学与艺术》的画册前言里，在杨振宁先生的《美与物理》的书里，以及其他许多科学家的著作里，已经有许多阐述；另一个层面是指艺术与科学在人身上的反映，简单地说：人有左右脑的分工，数理科学常为逻辑思维，以左脑为主；而艺术多为形象思维、情感思维，以右脑为主。人若左、右脑都发达，即人既具备较强的逻辑推理能力，又具备较强的形象思维能力、想象力，此人肯定会具有更大的创造力。事实上许多大科学家同时也是艺术家或有相当艺术造诣（据说有62%的诺贝尔自然科学奖获得者即是如此），应该就是一种好的说明。美国还有人研究发现，音乐对人的大脑神经网络和脑细胞的发育有显著作用，这就进一步证实艺术与科学是密不可分的。📖

（原载《人民日报》，采访对象在原文基础上进行了补充修改）