

“润物有声”： 近现代美术教育普及的生动写照

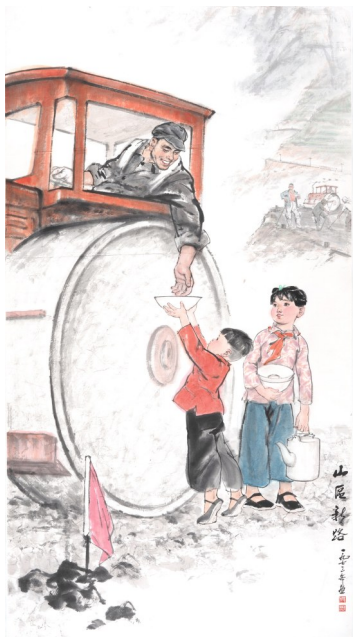
■ 本报记者 李百灵

百年教育普及之路，亦是通过美育滋养人心、点亮精神的漫长征程。近日，由天津美术馆独立策划的“润物有声——近现代教育普及主题绘画研究展”在天津美术馆开幕。展览精选91件作品，囊括杨柳青年画、版画、中国画、纪实摄影等多元艺术形式，汇聚蒋兆和、杨可扬、吴凡、李焕民、徐匡、周思聪等名家的力作，旨在以中国近现代教育普及发展为主线，通过不同艺术语言记录时代风貌，让艺术与教育深度对话。

天津美术馆策展人黄磊认为，从画作中回顾现代教育发展成果来时之路与教育惠及民生的百年巨变，有助于激发公众对教育、对国家、集体与个体的意义与对文化传承的思考。“我们试图通过此次展览总结近现代美术创作对于启蒙开智、移风易俗、传播新思想的作用；展现美术在不同时代下的范式演变，以此推动相关教育主题艺术作品的学术研究与创作。”黄磊说。

展览第一板块“风雨启明”，聚焦近代教育的萌芽与战火中的坚守，展现晚清时期西学东渐、新旧教育交融的风貌。如晚清时期的杨柳青年画《孟母择邻》《闹学顽戏》描绘的是传统家学和私塾的日常。杨柳青年画《女子求学》是清末民初改良年画的代表作，画里的配文用大白话写着“女子深居闺阁，不学无术是被轻视的根源”，喊出了“男女平等”的进步口号。《重庆〈新华日报〉文化班》创作于20世纪40年代，反映了《新华日报》除了办报宣传抗日，还主动承担起社会教育的使命。画中叼着烟斗的老板、睁着求知大眼睛的孩子、神情专注的妇女和工人，老少同堂围坐在一张破桌子前一同学习，他们用学到的知识给前线的亲人写信、在农村宣传抗日、组织群众支援前线，让“全民抗战”从口号变成了现实。杨可扬的版画《教授》《张老师早！》创作于1947年，这两幅版画展现了战火岁月的教育场景。这一单元的新兴木刻作品体现了当时版画创作最鲜明的艺术特点：用粗犷刚健的黑白刀线直面最残酷的社会现实。

“立制兴教”板块展现了新中国教

山区新路(国画) 1953年 周思聪

育体系逐步完善的历程，以作品再现全民普及教育的鲜活场景。画面中爱国主义、集体教育融入中小学教育的日常。

例如，由中兴的版画《节日》呈现流动飘逸的Z字形构图，描绘了少先队员协作布置国庆场景的画面，把爱国主义、集体教育融入中小学教育的日常。吴凡的版画《晨路》中，孩子们在上路路上偶遇环卫工人，用平凡的街头瞬间，在潜移默化中教会大家尊重劳动、重视劳动，这也是新中国德育教育的生动体现。李代贤的版画《农忙假》充满阳光气息，还原了一个已经消失却无比温暖的时代记忆——属于新中国孩子的“劳动假期”，它没有把劳动描绘成辛苦的负担，而是展现了孩子们在劳动中收获的快乐与成长。它反映出教育从来不是关在教室里的纸上谈兵，而是要走进田野里、工厂中，和生产生活紧紧联系在一起。

此外，还有阿鸽的《阿妈在学习》、陆加陵的《送书上门》、可谷的《公社图书

辛勤的园丁(版画) 佚名

站》、王维的《农村宣传员》等作品，展现了扫盲运动扎根农村基层的多元推广，有骑着自行车穿梭村巷、把书刊教材送到农户家门口的流动宣传员，有搭建起常态化阅读阵地的公社图书站。一帧帧画面串联起来，勾勒出全民扫盲运动的图景。

最后一个板块“普惠深耕”，呈现了当代教育提质升级、均衡发展的全新面貌。作品聚焦素质教育、边疆儿童教育、民族教育等领域，展现教育资源下沉的丰硕成果，同时搭配纪实摄影，梳理出新时代教育的创新实践，勾勒出我国教育从全面普及迈向优质均衡的发展轨迹。

如周思聪的《试鞋》试图捕捉普通人的生活温情，画中系红领巾的女孩试穿新红布鞋，眉眼舒展满是学习舞蹈的喜悦。崔之模的《儿童专场》、吉通海的《一分钱》等记录了孩子在课堂之外观看艺术演出和思想品德教育的场景，将美育与德育融为一体。鲍玉祥的版画《牧区小学》、佚名版画《辛勤的园丁》《巡回小学》等作品展现了边疆地区和少数民

族孩子也能享受多元教育，城乡、民族之间的教育差距不断缩小。这些组画不仅是艺术创作，在当时也有传播教育普及思想的功能，呼吁教育从娃娃抓起，从根源上不落下任何一个地区、任何一个民族，这样才能真正扫除青壮年文盲，铸牢中华民族共同体意识。

在展陈设计方面，主办方结合主题提取画中劳动、生产和教育深度结合的场景，专门打造了沉浸式实景，还原当年因新中国成立初期生产建设需要，乡村课堂田间地头处处都可以是课堂的样貌，感受当时的求学环境氛围。同时，运用AI技术制作动态短片让静态画作“活”起来，定格画中读书、宣传、耕读的学习场景，让观众穿越时空亲眼看到先辈们勤学奋进的日常。

“展览串联了杨柳青改良年画、新兴木刻教育场景、新中国成立后融合时代主题的教育普及主题画作，让观众在不同时代、不同范式的艺术作品中读懂中国教育普及的历史进程与精神内核，体悟教育润物无声的力量与文化遗产的初心。”黄磊说。

江山·人民——新时代中国优秀中青年艺术家学术邀请展

为庆祝中国共产党成立105周年，上海海派艺术馆于6月19日推出“江山·人民”新时代中国优秀中青年艺术家学术邀请展。此次展览汇聚76位艺术家的200余件精品力作，涵盖中国画、油画、版画、雕塑及综合材料等。

展览突破传统主题性创作偏重宏大山水与历史叙事的单一视角，转而将镜头对准普通人的日常生活、平凡劳动者的身影、城市街巷的烟火气，以及科技前沿的未来想象。从家庭温情的“人间烟火”，到各行各业建设者的“大地长歌”；从描绘物质与精神双重丰收的“丰稔时节”，再到畅想科技与未来共生关系的“星河入梦”……四个维度共同构成了一个既根植于传统、又面向未来的，充满希望与活力的新时代。

“江山·人民”系列展览自2023年至今，每年举办一届。前三届分别聚焦中国画、油画及女性艺术，以宏大叙事回应时代命题。本届展览聚焦中青年创作群体，实现视角转换与叙事突破，集中展现中国美术新生力量的活力与创作实力。

展览将持续至7月30日。

(李百灵)

歌乐山下的精神新传与幸福回响(雕塑) 2025年 尹代波

“秦声大韵·画见主角”戏曲主题美术作品展

近日，由陕西省美术博物馆策划和主办的“秦声大韵·画见主角”戏曲主题美术作品展在该馆拉开帷幕。展览紧扣电视剧《主角》热播的契机，汇聚陕西省内一众画家潜心创作的精品力作，通过中国画与油画两种艺术形式，搭建起戏曲艺术与视觉美术对话交融的平台。

创作者聚焦秦腔经典人物形象、传唱百年的传统剧目、氛围感十足的戏曲舞台意境，以及秦腔代代相传的传承故事进行艺术表达。创作手法上兼顾传统笔墨功底与当代审美视角，国画笔墨写意勾勒戏曲人物风骨，油画浓烈色彩还原舞台恢宏意境，两种艺术形式相互映衬，让秦腔里的悲欢故事、舞台上的文武身段跳出戏台，以静态美术作品的形式焕发全新生命力。

馆方还推出公益展厅导览、秦腔美术专题艺术赏析系列公教活动。展览将持续至7月10日。

(李百灵)

梨园喜入村(国画) 2020年 王菁

国粹(国画) 2004年 胡亚

从文化展示到审美浸润—— 节气文化如何实现“双向共情”

作为国家艺术基金传播交流推广资助项目，由中国数字文化集团策划的“二十四节气·诗书画乐作品巡展”以“诗书画乐四维一体”为核心架构，打破传统艺术门类的单一呈现模式，以“活态传承、当代表达、沉浸体验、在地创新”为策展理念，在全国11个省市及海外成功举办11场专题巡展，形成兼具学术高度、艺术品质、公共价值与国际影响力的品牌文化项目，为中华优秀传统文化的当代传承与全球传播提供了可借鉴、可推广的实践样本。

重塑节气文化的当代表达

二十四节气是中华民族顺天应时、“天人合一”的文明结晶，承载着古老的农耕智慧、生命节律与东方美学，其当代传承，绝非简单的复刻与陈列，而需要建立学术根基、艺术高度、时代语境三位一体的呈现体系。

为此，展览主办方邀请100余位当代书法家、国画家、篆刻家与朗诵艺术家，围绕二十四节气主题创作200余件(组)精品力作，构建“一节、一主题、四维度、多形态”的完整作品矩阵：以诗言志，撷取二十四节气历代名家诗词名篇，由当代名家倾情演绎、深情朗诵，让千年诗意直抵人心；以书传韵，以篆、隶、楷、行、草五体笔墨，书写节气时序，彰显汉字文脉与天地节律的内在呼应；以画造境，融传统丹青笔墨与当代视觉语言，定格四季流转、风物变迁，再现东方美学意境；以乐通感，将诗词意境与名家朗诵融为一体，以旋律呼应时序流转，实现视听相融、声韵合一的综合审美体验。

诗、书、画、乐彼此呼应、有机共生，使抽象的节气文化转化为可阅读、可观赏、可聆听、可感悟的综合艺术形态，实现了从知识普及到精神共鸣、从文化展

“二十四节气·诗书画乐作品巡展”(西安站)展厅现场

示到审美浸润的深层提升。

构建沉浸式文化体验空间

为了让传统文化真正走进当代生活，项目突破传统美术馆“白盒子”式静态展陈模式，以“艺术+数字+科技+民俗+互动”的融合思路，打造五感沉浸式、可参与、可传播的新型文化空间。

展览运用数字光影、AR交互、数据可视化等技术，让静态传统诗、书、画、印作品“活”起来：观众可通过互动装置感受节气物候变化，触摸体验节气民俗与地域差异，在动态光影中体会春生夏长、秋收冬藏的自然节律。

同时，每一站巡展均坚持在地化创新：在北京，体悟古都文脉与节气时序的古今交融；在菏泽，感受齐鲁大地与农耕节令的诗意盎然；在黑河，体会北国边塞与冰雪时序的雄浑壮阔；在吉林，领略长白山林海与四时风物的清冽苍茫；在敦煌，见证丝路文明与节气文化

的交融共生；在西安，回望关中故地与历史节序的厚重绵长；在苏州，演绎江南水乡与烟雨节气的灵秀雅致；在武汉，感知江汉平原与楚地节候的温润生机；在沧州，展现燕赵风骨与民俗风情的刚健气韵；在上海，彰显海派都市与当代时序的开放包容；在三门峡，品读黄河文明与中原节令的文脉悠长……使展览在不同地域和文化场域中实现同中有异、异中求同，让节气文化与地方文明双向赋能、深度共生。展览打破年龄与圈层壁垒，老人在笔墨中重拾记忆，年轻人在互动中感受传统，家庭观众在体验中理解节气智慧。大量年轻观众通过拍照、打卡、分享，实现展览内容的社交化二次传播，让古老非遗以年轻化语态走进大众视野。

推动节气文化深度传承

巡展的意义，不止于观看，更在于参与、认同、践行与传播，即以展览为

刘绍海

核心，向外延伸出教育、公益、创作、乡村振兴等多元价值链条，构建“传承—体验—实践—创新”的完整文化生态。

展览先后走进书院、美术馆、博物馆、大剧院、文化馆、艺术中心、博览馆等多元文化空间，开展深度交流活动。其间，广泛征集当地书画家围绕二十四节气主题创作的书画作品集中展出，并与国内书画名家现场切磋研讨、互学互鉴，以艺术交流助力地方文旅融合发展。同时，开设节气艺术工作坊，积极推动节气文化融入校本课程与社区文化活动；面向全国青年发起节气主题创作征集，鼓励青年创意表达，为非物质文化遗产传承注入新鲜活力。此外，联合相关公益组织启动“节气助农计划”，将传统节气文化与乡土特色物产有机结合，实现文化传播与乡村振兴的双向赋能、协同发展。

项目不仅提升了公众对二十四节气的认知度与认同感，更让“顺应自然、尊重时序”的东方哲学，成为引导人们亲近自然、回归生活、珍视情感的精神载体。

让中华节气智慧走向世界

本次巡展从诞生之初便肩负“走出去”的使命。海外首展在东京中国文化中心成功举办，以艺术化、沉浸式的方式，让海外观众直观理解中国人的时间观念、自然哲学与生活美学，获得海外文化机构与受众的高度认可。日本、韩国、马来西亚等多国机构相继提出合作意向，为中华优秀传统文化“走出去”探索出一条“艺术转译、体验共情、国际表达”的有效路径。

同时，项目同步推进学术出版、数字出版与成果典藏工作，相关作品与文献将入藏国家版本馆、国家图书馆，使临时展览转化为永久学术成果，为节气文化的研究、传承与推广留下系统文献。