

回望湖北美院百年之路

张 辉 王彦敏

1920年创立的武昌美术学校,历经百余年沿革发展为今日湖北美术学院,铸就了华中地区独有的现代美术教育脉络,传承着荆楚大地“以艺报国”的美育根基。湖北美术学院美术馆立足馆校共生理念,长期抢救、整理与活化湖北美术学院百年历程文献史料,将零散校史遗存转化为系统化的学术与美育资源。

近日,“墨染荆楚·丹青焕章——湖北美术教育的传统赓续与数字探索”专题展览在湖北美术学院美术馆举办。该展入选文化和旅游部2025年全国美术馆青年策展人扶持计划提名项目。展览以课徒手稿、战时手迹、创作过程文献为核心载体,回溯学校百年美育发展历程,挖掘手稿承载的教学逻辑与创作思维,还原艺术创作从观察、构思到成型的完整过程。展览以文献活化为核心,深挖教学过程遗存的学术价值,结合实物史料梳理湖北美术学院百年办学的史学内涵与美育价值。

1920年,蒋兰圃、唐义精、徐子珩于武昌昙华林创办武昌美术学校,开启华中现代高等美术教育先河,1985年独立建制为湖北美术学院,成为华中地区唯一独立设置的美术类高校。百年办学进程中,大量课徒稿、写生草稿、师生手札等珍贵史料散落遗失,造成华中近现代美术教育史研究的史料缺口。为补齐研究短板,湖北美术学院美术馆长期开展系统性文献征集、整理与归档工作,构建了体系完整的馆藏资源。馆藏建设涵盖三大维度:征集民国建校初期国画课徒稿、西画示范稿,打捞初创阶段原始教学资料;整理西迁江津时期战时速写、教学手记与书信,留存战时美育史料;收集新中国成立后历代教师创作修改底稿,并对当代数字创作文件开展数字化归档,这批非成品文献真实记录了不同时期的教学模式、造型探索与审美迭代。

本次展览以媒介迭代为核心线索,串联纸本手绘与数字创作文献,整合民国笔墨传习、战时文艺实践、

课徒稿——水仙(国画) 20世纪40年代 张肇铭 湖北美术学院藏

春生花卉(国画) 20世纪五六十年代 王霞宙 湖北美术学院藏

刘国枢肖像(素描) 1941年 唐一禾 湖北美术学院藏

乡土写生教学、当代媒介探索四大阶段,突破碎片化叙事局限,完成了从史料陈列到完整美育文脉梳理的学术升级。

近代美术教材匮乏阶段,张肇铭、王霞宙、张振铎等前辈以手写课徒稿替代教科书,在毛边纸、土纸上拆解花鸟、山水笔墨结构,辅以批注释义、口传心授,构建起华中本土化国画教学体系。展览中,未经装裱的原始稿本,清晰留存笔墨起落、批注要义,直观还原初创时期固本培元、以技传道的美育现场,印证楚文化写意审美自办学之初便深度融入教学体系,成为荆楚艺术文脉落地生根的实物佐证。

迁徙办学期间的速写、木刻草稿、肖像手稿,见证了特殊年代的美育坚守。唐一禾、李家桢等师生跳出单一技法训练,将战时社会观察与民族忧患融入创作,将美术教育从造型技能培养,拓展至人文精神唤醒与家国情怀培育。这批手稿不仅留存训练痕迹,更承载艺术家直面苦难的人文思考,诠释了“美育报国”的办学初心,筑牢了学校扎根现实、心怀家国的红色文艺内核。

学校回迁武汉后,杨立光、刘寿祥等教师延续田野教学传统,深耕江汉平原、长江沿岸乡土场景,留下大量户外速写、构图草稿与创作修改底稿。画面反复调整的构图、推敲的形象,完整记录了从实地观察到作品成型的思辨过程,彰显湖北美术学院立足荆楚乡土、观照现实民生的办学特色,形成区别于国内其他院校的中部地域美育路径。

数字时代,艺术创作载体从纸面拓展至电子媒介,数字草图、综合材料底稿、电子创作过程文件成为新型教学载体。展览打破传统与数字媒介的对立认知,通过新旧稿本并置对话,印证学校美育内核的延续性。媒介形态迭代并未割裂百年文脉,学校在探索新型艺术语言的同时,坚守重观察、重过程、重思辨的教学传统,实现了传统美育的当代创新性转化。

在公共教育层面,此次展览摒弃了静态陈列模式,配套开展学术沙龙、文献研读、课徒稿临摹等公教活动,面向师生与社会艺术爱好者开放。通俗化、体验式的公教形式,将小众校史文献转化为大众可参与、可

感知的美育内容,切实发挥高校美术馆的公共文化服务价值。

从武昌昙华林到江津五十三梯,学院先辈于乱世之中以笔墨传薪、坚守美育阵地。如今,湖北美术学院美术馆以文献整理与展览传播为纽带,让封存的历史遗存重回公共视野。大众多关注艺术成品的视觉效果,却忽视了创作背后的思辨过程与教学积淀,而手稿的核心价值,便是留存了美术教育最本真、最鲜活的现场原貌。

从民国传统课徒稿到当代数字创作文件,展览以稿本为线索,完整串联湖北美术学院百年美育的传承与转型。此次展览是高校美术馆以实物史料介入区域美术史书写的重要学术实践,手稿承载的教学逻辑、创作痕迹与时代印记,为解读华中美术教育发展路径、平衡传统赓续与媒介创新提供了重要历史参照。也让学界得以窥见,一所扎根中部的美术院校,在百年变局中坚守以美育人、立足本土、回应时代的文化自觉与美育担当。

(张辉为湖北美术学院美术馆副馆长、王彦敏供职于湖北美术学院美术馆展览策划部)

“一平方米小店”里的美育实践

李贞汧

一张折叠桌、两把便携椅,毕业季期间,中央美术学院创客市集(简称央美创客市集)以“一平方米小店”的创新形态,在校园展厅中落地生长。本届市集共设置112个艺术摊位,汇聚606名青年创作者的原创成果,线下累计观展、逛集人次达37万。历经数年迭代,央美创客市集已从毕业展配套活动的初始定位,成长为美育嵌入社会生活的全新切口,成为青春经济浪潮中极具代表性的文化实践样本。与毕业展厅偏重学术陈列、专业展示的属性不同,市集以开放互动、亲民可及的空间形态,在青年艺术人才创新创业培育、面向大众开展普惠美育两大维度,形成独特实践价值与时代意义。

在整体规划层面,学校结合学科专业特色,引导学生突破原作展陈、静态展示的固有模式,立足自身创作成果开发适配日常场景、贴合大众审美的文创衍生品,逐步形成“原创创作+衍生转化”的实践培养模式。本届市集,雕塑、陶瓷、视觉传达等多专业学子自主完成文创产品的设计、打样与制作,依托公共展示与市场化实践双重场景,直观验证作品的社会适配性与应用价值。雕塑系研究生罗夏云创作的“半盈”器物、郭京明打造的“井器”陶瓷,均以传统工艺为根基、融入当代审美表达,在市集上持续热销,印证了一个朴素规律:真正有文化生命力的艺术创作,无惧市场检验。

在场景运营层面,央美创客市集

最鲜明的特色,是搭建起完整闭环的产业实训链条。学校以综合能力培育为核心,将市集打造为全流程创新创业实训空间:产品研发、定价包装、现场展陈、观众沟通、宣传运营等所有环节,均交由学生独立操盘。直面消费者与真实市场需求,青年创作者得以精准捕捉大众审美趋势与消费偏好,反向优化自身创作思路。这种“单摊独立实训”的微型实践模式,持续积累学生社会化实操经验,推动毕业生完成从校园创作者到艺术从业者的身份转型,有效提升艺术人才市场适配能力与综合职业素养。

围绕全民美育的发展需求,市集采用开放式校园展陈、沉浸式审美体验、面对面艺术对话的亲民形式,推

动艺术作品走出专业展厅、走进公共空间,构建可感知、可体验、可互动的大众化美育传播渠道。本次毕业季期间,央美校园日均接待观众超万人次,节假日峰值突破3万人次,亲子家庭、青年群体、文艺爱好者等多元受众广泛参与。不同年龄、不同审美基础的市民近距离接触青年原创作品,直观感受传统工艺创新成果与当代艺术创作活力,推动高校优质美育资源下沉,实现艺术普惠大众。

顺应大众审美从被动观看到主动体验的转型趋势,学校以双向互动为核心搭建市集美育运行模式。一方面,社会公众在观赏、体验、选购艺术产品的过程中,完成常态化审美熏陶;另一方面,青年创作者通过与社会深度交流,吸纳真实审美反馈与民生需求,突破个人创作局限,实现艺术专业性与大众适配性的有机统一。这一实践,是高等美术院校对接新时代社会美育建设的积极探索,有效拓宽学院美育的传播边界,丰富城市公共文化供给体系。

央美创客市集始终承担着“连接校园与社会、融合艺术与生活”的核心功能,是青年艺术实践的重要载体。近年来,市集持续走出校园,先后落地北京市西城区中海大公馆、朝阳区望京小街、2026北京国际花展和杭州西湖“青春市集”等场域,将央美青年创意输送至社区街巷、文旅空间。创客市集已然成为衔接青年艺术梦想与城市文化发展的桥梁,成为城市、街区开展文化互动的“温暖节点”。

站在高校美育工作长远发展视角审视,市集一方面为青年艺术学子提供成果展示、实践历练、经验积累的优质平台;另一方面为美术院校深耕社会美育、输出青年艺术力量、激活城市公共文化活力提供有效抓手。立足新时代文化强国建设与全民美育发展大局,高校艺术创客市集拥有广阔的实践拓展空间。

(作者为中央美术学院学生工作部副部长)

美术馆如何与公众实现共创

赵凡

广州美术学院美术馆在2025年下半年推出“Co-Gang 共岗计划”公共教育系列活动,并凭借该项目获得2025年文化和旅游部全国美术馆优秀教育项目。“共岗”一词,在地理上指向美术馆所在的“昌岗”社区,在语义上借用英文“Gang”(伙伴/社群)强调群体的联结。“共岗计划”并非一项常规的展览配套活动,而是一场关于本土语境下“美术机构如何社区化”的参与式实验。通过引入共创机制,“共岗计划”试图回答一个核心问题:在流动不居的现代社会中,如何通过周边群体的动态连接,建构一种以“社区主体性”为核心的公共性?

这一实践与近年来“新美术馆学”的理论转向形成呼应。自20世纪80年代“新博物馆学”被彼得·维戈等学者提出以来,博物馆领域的实践重心便从藏品与陈列的单一展示角色,逐渐转向关注社会功能与观众关系。广州美术学院新美术馆学研究中心主任王璜生进一步提出“新美术馆学”的概念,强调美术馆应从“物”的逻辑转向“人”的逻辑,关注公众主体性的生成、多向度公共空间的建构以及机构权力结构的反思。在这一语境下,美术馆不再只是一个艺术展示空间,而是一个充满文化生产、身份协商与社会讨论的公共场域。对于教育属性更强的大学美术馆而言,这种转向意味着公共教育不再只是展览的附属活动,而是成为连接校园、社区与社会的重要媒介。

“共岗计划”最鲜明的特点在于,它没有将“公众”视为一个抽象整体,而是针对不同社群建立差异化的公共连接。目前已经完成的4场序列公教活动均在同时期广州美术学院美术馆的展览主体下生发,围绕不同社会群体展开了多层次的公共实践:以“星火对话”连接全国学生艺术组织,在历史档案与当代行动之间探讨集体协作的可能;以“在路上的诗”邀请公众通过阅读文字与日常写作进入艺术家的精神世界,搭建情感交流的平台;以“流动下的广州:寻找康乐村的生活棱镜”深入建设进程中的城中村社区,引导流动儿童以绘画记录自身生活经验;“我们的风景——医艺共创:素描笔与柳叶刀”则联动医疗系统工作者开展跨界对话,讨论职业认知与公共关怀议题。从“美术馆+学生小组”“美术馆+写作爱好者”“美术馆+流动儿童+公益机构”到“美术馆+医院社群”,“共岗”逐步形成了开放的协作机制。这种“美术馆+”的工作方法拓宽了传统公共教育围绕展览内容进行知识传播的模式,而是采用跨组织、跨职业、跨地域的协作机制,美术馆逐渐从知识传播者转变为关系组织者。“共岗计划”所构建的并非单一的活动体系,而是一种持续生长的跨领域协作网络。

美术馆的公共性并非一个静态指标,而是一个动态的生成过程。在这一层面上,公共教育的价值已成为催生社会公共性的重要机制。“共岗计划”深度探讨了“情感公共性”的建构可能。美术馆化

身为一个关系网络的核心聚点,将现代社会中原本“悬浮”的、原子化的个体重新拉回具体的现场。人们通过沙龙对话、写作、户外写生、展览和音乐会等形式的具身互动,在社区中重新编织人际网络,也重新发现自身与社区、与他人的关系。

这种情感的联结最终会走向更广阔的社会生态建设。“共岗计划”的实践展现了生态美术馆特征:它不仅展示艺术,更关注特定社区中的真实生活状态,为原本隐匿在社会后端的民生痛点,提供了一个位于社会前端的、温柔且有力的发声场域。因此,广州美术学院美术馆的公共教育实践成功进入了“社会协商”的维度,这也许能够为潜在改变的发生带来启示——不再告诉公众“什么是艺术”,而是与公众共同探讨“艺术能够为今天的生活带来什么”。

从青年社群到普通公众,从少年儿童到职业群体,“共岗计划”尝试建构的实际上是一条由文化连接、情感连接到社会连接的路径。只有当美术馆真正与公众“共岗”——共享空间、共担责任、共同创造,“公众的美术馆”才能让更多人发出自己的声音,并在持续协商与共创中,生成细腻却真实的公共价值。

(作者为广州美术学院美术馆传播教育部见习研究员、“共岗计划”发起人)

中央美术学院创客市集现场

①“流动下的广州:寻找康乐村的生活棱镜”活动现场,写生前孩子们在社工站学习绘画工具使用。
②“战途猎猫:抗战中后期李桦、黄新波、司徒乔的风景表达”展览策展人杨凡舒为观众导览。