

“播种者——伍必端的美育人生”展览现场

刻痕为证，播美于心

——伍必端的美育人生

■ 胡晓岚

2026年，在伍必端百岁之际，中央美术学院举办展览“播种者——伍必端的美育人生”；10年前，学院曾以“九十刻痕”为题为他举办过回顾性个展。从“刻痕”到“播种”，恰如这位版画家、美术教育家一生的两重注脚：他用刻刀在木板上、在时代里刻下痕迹，又用一生的教学，把美的种子播向四方。他的美育道路，循着“蒙养—践教—筑基—播种”的生命轨迹次第铺开：自时代风雨中蒙养初心，于山河大地间践行艺术，借域外研学融通新知，立足学院讲台筑牢学科根基，终以数十年育人耕耘，成就美育薪火的接续传递。

蒙养：“育才”沃土中的初心萌发

伍必端的美育起点始于战争年代。他1926年生于南京，少年亲历山河破碎，逃离家乡，途经武汉，最终抵达重庆，成为陶行知创办的育才学校的第一批学生。从1939年到1945年，他接受了素描、色彩、木刻等课程的专业训练，也深受陶行知“社会即学校”理念的浸润。陶行知主张教育与生活、与社会紧密结合，这一思想如春雨般渗入少年伍必端的心田。求学时期，他先后受教于张望、王琦、陈烟桥等深受鲁迅影响的左翼木刻家，把革命现实主义与“艺术为人民”的种子植入心中。15岁时，他的木刻《血的仇恨》发表于《新华日报》，公开谴责日本侵华暴行。这粒种子从此破土萌出。他后来自述的“为老百姓而画，到老百姓的队伍里去画，跟老百姓学画，教老百姓画画，画出老百姓的好恶悲欢”，正是育才学校给予他的终身底色。

践教：扎根山河的美育实践

伍必端在中央美术学院的教师生涯，从担任研究部主任王式廓的助教开始，主要负责创作实习课，具体工作是带领学生下厂下乡，深入生活，写生搜集素材。这一从延安鲁艺、华北联大带入美院的教学特色，在20世纪五六十年代的教学实践中发挥了独特而重要的作用，成为中央美术学院的一大教学传统，并影响到全国各地的艺术院校。他先后带领学生到山西太原、河北小冶陶、陕西户县等地，深入工人、农民和子弟兵的生活，即使身处特殊岁月，仍坚持教学生写生。他身体力行，与学生一起体验生活、一起写生，养成了随身携带速写本的习惯。在100多本大大小小的速写本上，他记录下新中国各行各业人民劳动建设的场面。在他看来，艺术家只有真正进入对象的世界，才能画出打动人心的作品。

这种“深入生活”的美育理念，也贯穿于他的创作实践。朝鲜战争爆发后，他成为中央美术学院第一位主动报名奔赴前线的战地美术记者，其记录志愿军战斗生活的速写与版画作品在《人民日报》刊发。在3个多月的战场采访中，他画了大量写生，从前方指挥作战到后方运输艰险，几乎涵盖志愿军战场的所有场景。他的《枪在这儿》长期为人传诵，鼓舞了人民必胜的信心。从战地前线到田间地头，他始终以艺术记录人民、服务人民，这正是他美育思想最生动的注脚。

筑基：拓建版画育人的学科根基

伍必端对美育的贡献，更体现在他自觉地把个人实践转化为学科建设。1956年，他带着央美版画系首任主任李桦“丰富版画系版种”的嘱托赴列宾美术学院学习版画，3年间系统掌握了铜版、石版、纸版、麻胶版等各个版种的技法，毕业创作《列宁与中国志愿军战士》登上苏联《真理报》。归国时，他带回的不只是制作技术，还有列宾美术学院版画系全部教学大纲、教学计划、课程设置及设施清单，悉数交给版画系参考，并将收集的百余件苏联版画捐赠。这一经历，使他成为国内少有的全面掌握各版种的专家，为日后推动版画学科化发展积累了经验。

和平签名（版画） 45×55厘米 2019年 伍必端

作为央美版画系第二任系主任，伍必端大胆推进各版种的设立。改革开放之初，他创立中央美术学院丝网版画工作室，丝网版画由此首次进入大学教学体系。在他的倡议下，中央美术学院版画系1981年增设插图专业，后扩展为插图工作室，成为中国艺术院校将插图学科化的最早案例。从单一的木刻走向多版种并进，插图专业的设立，拓展了版画学科的边界。而他自己，则一直以“杂家”自谦，版画、插图、彩墨、水彩兼而有之，以小见大、杂而出彩，为美育提供了丰富而多元的范本。

播种：以师者品格传续美之薪火

对伍必端而言，美育从来不止于技法的传授，更是人格与理想的传递。教书育人，是他数十年坚守的核心。他以自身的人格力量浸润学子，把“艺术服务人民”的信念传递给一届又一届学生，徐冰、谭平、吴长江、苏新平、王华祥等一批当代美术名家，都曾受教于他。伍必端为人谦和沉静，以修养立身。晚年他多次将作品无偿捐赠给中央美术学院，一句“我今天的一切都是国家给予的，我的艺术作品应当回报给国家”，道出他毕生信守的美育立场：艺术源于人民，最终也要回馈人民。

伍必端选择了一条漫长而沉静的育人之路。他在90岁时写下：“一个时代有一个时代的艺术作品……每个真正的艺术家都应该对这个时代做出应有的贡献，对社会要有责任感，尤其是青年学子更要有一种责任感。”这不仅是他对艺术创作的理解，更是他作为美育先行者的自我期许。一把刻刀，刻下时代的印记；一生耕耘，播撒美的种子。从育才学校时代埋下的初心，到美院讲台之上薪火相传，伍必端以一生践行美育，让艺术的良知、人文的温度，持续在一代代美术后继者身上生长和发光。

从“入展”到“入心”

——关山月美术馆公共教育“破圈”实验

■ 与　兴

11月7日，由深圳市关山月美术馆与福田区教育科学研究院合作举办的“2026我向大师学绘画”儿童作品展，在位于深南大道边上的世纪汇购物中心举行，这已经是该系列美育活动走过的第10年。从最初的小范围临摹活动，到如今成为覆盖粤港澳大湾区的标杆性青少年美育品牌，10年时光里的每一步，都藏着深圳市关山月美术馆对美育的坚持与探索。

从“看展”到“入展”：把美术馆变成“第二课堂”

跳出“白墙前听讲”的传统模式，关山月美术馆把“展览即资源、参与即学习、生活即美育”的理念，揉进每一场可触摸的体验里。8月，关山月美术馆3楼的美术小课堂里，15组家庭的目光都落在几张印有折痕的卡纸上。孩子们顺着压痕翻折、对点粘贴，不一会儿，一只只立体纸艺鹦鹉已经在掌心扑棱起来。此前，他们刚在“别开新径——春睡同人艺术研究展”看过杨善深的《麻雀》、苏卧农的《薄冰》。从看画到作画，从旁观到上手，“山月学堂”把岭南文脉变成了可触摸的指尖体验。

同时，关山月美术馆还通过系列活动打破了传统美术馆“静态观看”的边界，将展厅转化为可参与、可互动的“行走课堂”。在“体素料理”工作坊中，“星丛：青春心印十二年工笔艺术生态展”参展艺术家文哲，带领观众在游戏化的创作体验中，将料理的组合逻辑转化为工笔画的创作方法。策展人贺翔则带领参与者走进创作现场，分享作品从构思到完成的过程，一起探索艺术家的创作方法。最终，参与者们通过“星芒卡”的拼插，完成了自己的“体素料理”。

多元共创：让传统“活”在当下

关山月美术馆公共教育活动的另一大特色是创作媒介的极大丰富与跨界融合。品牌不局限于传统的纸本绘画，更引入了陶艺、植物染、拼豆等多种手作形式，让观众在跨界体验中深度感知艺术。

今年中秋，“山月学堂”的“草木绘真”户外公教活动在馆内外收获好评。

孩子们化身1930年代的春睡画院“同人”。

在关山月美术馆与深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园合作推出的“纸上山河·布上丹青”扎染活动中，况铭老师带领孩子们用天然的苏木植物作染料，将岭南国画雅致的留白美感呈现在布料上，通过亲子合作，把艺术氛围转化为可以随身佩戴、长久保存的自然艺术作品。

“拼出岭南风华”手工体验工作坊则更具当代感。在策展人邱雪仪的深度导览后，观众在专业老师指导下，用彩色拼豆创作以展览经典元素为灵感的迷你艺术作品。零基础的观众也能轻松上手，拼出独一无二的“春睡同人”，让传统岭南风物在指尖焕发新生。除此之外，美术馆还推出了“在方寸扇面上，画一抹春睡花鸟”“塑丹青花鸟，刻岭南画意”陶艺体验等活动，在老师的现场带领下，观众通过在团扇上临摹花鸟作品、用陶土捏泥塑形等活动，感受传统艺术生生不息的魅力。

从“馆校互联”到“城市漫游”：美育无边界

关山月美术馆不仅深耕馆内活动，更通过“馆校互联”计划，将美育触角延伸至校园与城市公共空间。近期，香港理工大学深度加盟关山月美术馆发起的“湾区种子计划”，推出“时代回应笔墨——中国笔墨精神的当代转译与时空对话”展。展览期间，关山月美术馆联动项目公教团队，推出系列公教工作坊，黎小敏带来“AI赋能实验水墨”，让观众用AI（人工智能）工具生成工笔花鸟；修昕昕、刘雅丹推出“舷窗”艺术疗愈，借“圆”的意象引导参与者进行圆形绘画，将数字展览中的空间思考转译为心理练习；朱淑桢的“从历代绘画到科技赋能——可游可居的中国画”从古代名作《游春图》和《溪山行旅图》入手，引导观众完成一场跨越时空的水墨艺术之旅。系列活动把“笔墨精神的当代转译”从论文课题变成了观众指尖可触的AI笔触与疗愈画幅。

不只在校园和展厅，关山月美术馆还把“美术馆之夜”开上深圳地铁11号线，打造了“下一站，关山月”主题专列。夜间美术馆的“慢生活”，被压缩成候车时的“微邂逅”。

除了主题专列持续运行外，关山月美术馆还在地铁空间陆续推出多场主题公共教育活动，落地了果壳风铃手绘快闪、复古黑胶唱片手绘工坊、“一方心田·布艺版画手工坊”、港风民乐快闪、沉浸式地铁橱窗微展等活动，依托深圳地铁日均800万人次的客流优势，将高雅艺术嵌入市民日常通勤动线，实现从“等待观众赴馆”到“艺术主动抵岸”的转变，让艺术文脉融入城市烟火。

从春睡画院的剧本杀，到团扇上的花鸟留白；从香港理工大学学员主导的AI水墨与“舷窗”疗愈，到11号线车厢里一句“下一站，关山月”……关山月美术馆通过学科融合、游戏设计、课程创新、跨界合作，将静态的学术展览转化为可感知、可参与的日常体验；通过馆校合作与城市空间的跨界，打破了美术馆的物理围墙，让岭南画派“折衷中西、融汇古今”的精神融入城市生活日常。

在谈及关山月美术馆公共教育的核心理念时，馆长陈俊宇强调：“美育不应是白墙上的闪光，而应在城市中生长、在生活中流动。”在他看来，不设边界正是关山月美术馆的品牌特色。秉承这一理念，围绕美术馆，学校、地铁空间、高校项目学员及广大市民都成为美育内容的共同创作者，他们的加入让艺术不再孤芳自赏，而是深深扎根于生活的土壤。它生长在孩子捏泥巴的手里，绽放在通勤族的抬眼之间，最终汇成这座城市温润而鲜活的文化底色。

把美育写进大地的年轮

■ 陈正达

10月24日，屏南艺术季“扎根乡土——高等美术教育创新发展与实践育人”活动在福建省宁德市屏南县前汾溪村中国美术学院宁德乡土学院启幕。这场实践教学成果展，是11所院校在一个村庄里的集体踏查。

美育之“育”，非技艺之传授，乃感受力之养成、人格之陶养。蔡元培倡导“以美育代宗教”，所重者即在审美对精神的涵养；席勒作《审美教育书简》，寄望审美弥合感性与理性之分裂，使人复归完整。美育的深处，是一种与世界相处的能力：为一束光动容，为一只粗陶的弧线驻足，在他人的日子里辨认出美与尊严。此等能力，石膏像与复制品不能予之，乡土却能予之——四季轮转为天然的造型课，民艺乡俗为活着的形式史，乡邻日用为不设讲台的共情训练。学生以共建者之身住进乡村，美育遂由“关于美的知识”转为“与美共同生活”：判断力、同理心与创造力，同生同长于一方水土之间。

中国高等美术教育的育人实践，不在学科围墙之内培育盆景，而在社会场域之中种树培根。“丈量、整理、想象、建设”，这个历经10余年在地验证的方法论，构成区别于画室教学的完整育人链条：自师生下乡的田野调研始，经“乡野艺校”公益美育体系入驻传统古厝，至“乡土学院”依托闲置集体空间完成系统建设，美育资源遂渗入乡村日常之肌理。这印证了，乡土不是艺术创作的“外部远方”，而是孕育原生创作生命的文化原乡；社会实践不是理论教学的“补充环节”，而是重构当代艺术教育体系的逻辑起点。

11所院校，学术传承各异，实践路径不同，而其落点一致：在立德树人的框架下，扎根中国大地，构建中国特色艺术教育体系，培养心中装着人民冷暖、脚下沾着泥土分量、笔下映着时代面貌的艺术人才。所谓“卓越”，从来不是奖项的叠加与圈层的认可，而是在人民的文化土壤中扎下深根，长出照亮更多人的精神枝丫。本次展览并非完成式的成果总结，而是面向未来的集体出发——让“从人民中来、到人民中去”的创作传统，在青年一代手中完成代际的交接。

乡土学院是持续运行的“无墙式”育人现场：这不只是摹写青山绿水之外观，更在于以精神感通，唤醒青年对土地与人民的本真共情——读懂“绿水青山就是金山银山”的生态逻辑，读懂乡土中国数千年传承的人文根脉，读懂人民对美好生活的向往本身即最具时代性的创作命题。其价值所归，正落在美丽中国的蓝图：艺术之笔可入生态保护之现场，可入乡村振兴之浪潮，可点亮社区营造之微光，可通千年根脉与当代新声。青年创作者融“小我”于“大我”，笔下所出，便不只是供人观看的作品，更是参与社会建设的文化实践。

古厝前的溪水已流淌千百年。此水已见过传统中国耕读传家的岁月，正见证当代青年以艺术激活乡村的实践。这场田野中的展览是一次双向的照亮：各校探索在此互相参照，土地价值在此重新被认知，高等美术教育的未来方向，也于此愈见分明。以实践为桥，以育人为本——扎根，故根深；感通，故能入；通变，故生生常新。我们将把创作扎进人民的生活，把美育写进大地的年轮。