

世纪美育

——湖北美术学院百年历程

孙琳

(中国美术馆 北京 100010)

【摘要】2020年10月30日至11月7日,由中国美术馆、湖北省教育厅、湖北省文学艺术界联合会、湖北美术学院共同主办的“世纪美育——湖北美术学院办学100周年艺术文献作品展”在中国美术馆1-11号展厅展出。展览以文献校史、美术类作品和设计类作品三个板块为展览框架,以不同时期的绘画、雕塑、书法、设计、文献、多媒体影像等艺术形式和视觉语言展现湖北美院百年办学薪火相传的美育成果。整个展览通过图文并茂的形式将湖北美院从莘露蓝葵、朝乾夕惕到发展壮大的历史沿革向观众娓娓道来,从侧面呈现了中国近现代美术教育波澜壮阔的历史进程。

【关键词】百年历程;视觉语言;文化品牌

DOI: 10.18686/jyyxx.v3i4.41919

1 百年历程薪火相传

展览第一板块以文献资料、年表以及雕像、模型为核心,诠释此次展览“回顾与展望”的策展理念,全面细致地展现湖北美术学院初创发展、分合变迁、独立建院、新时代壮大等各个重要历史时期的美术教育、美术科研和美术创作所取得的成果,是展览的一大亮点。一号主厅以蒋兰圃、唐义精、徐子珩三位先生的雕像为主视觉点,两侧辅以杨立光、唐一禾、刘依闻和张肇铭先生的塑像,对面呈现张祖武、阮璞、张振铎和王霞宙先生的雕像,拉开此次展览的序幕。前侧方厅展示了1920年建校以来珍贵的照片、书信、课稿、贺电、纪念章等文献资料和视频文件180余件,后圆弧则以“时代召唤艺术救亡(1920—1949)”“多元汇聚薪火传承((1499—1958))”“百折不挠艰苦创业(1958—1985)”“乘风破浪继往开来(1985—1997)”“累积跬步以至千里(1997—2010)”“砥砺前行开拓前行(2010—2021)”六个部分为线索,以年表的形式系统化呈现了湖北美术学院各个时期的面貌,带我们走进百年峥嵘的历史岁月。后圆弧另一侧以图片的形式汇聚了新冠疫情期间湖北美术学院的教学活动、志愿活动、艺术创作以及国际合作院校和机构的抗疫慰问和校庆祝贺。每一项暖心的活动,每一件用心的作品都体现了师生不忘初心、心系一线的家国情怀和使命,展现了武汉人民战“疫”必胜的信心和信念。

1920年为探索文化救亡图存的道路,蒋兰圃、唐义精、徐子珩三位先生在武昌芝麻岭创办“武昌美术学校”,拉开了中国中部地区现代美术教育的序幕,奠定了“振兴民族复兴文化”的创学理念。1923年学校更名为“武昌美术专门学校”。1930年,设立音乐学科,定名为“私立武昌艺术专科学校”。学院倡导中西融合和兼容并蓄,开设西画课和人体课,形成较为完整的美术教育架构。唐一禾、张肇铭、闻一多、关良、倪貽德等一批著名学者和艺术家云集于此,投身到艺术救亡的运动中,培养

大批优秀学子,铸就革命血脉。1938年,因抵制日寇侵略,全院师生先后转辗于宜都古老背、四川江津圣泉寺和德感坝五十三梯坚持办学。1945年,抗战胜利后复员回武汉,广纳英才,聚集了张振铎、汤文选、杨立光、刘依闻、阮璞、张祖武、刘政德、李一夫等知名艺术家、美术史论家与教育家。1949年新中国成立后,经历全国高校院系调整分合,1985年组建湖北美术学院。学院秉承武昌艺专“兼收并蓄”的学术精神和“兼容互动”的教学理念,开展多元化办学方针,以学术力量引领美术思潮,成为新潮美术探索中活跃的中坚力量。

2 兼容并蓄百花齐放

展览第二板块以1985年独立建院为时间节点,呈现湖北美术学院从抗战到新中国成立至改革开放,再到中国特色社会主义建设新时代,星火相传的艺术历程,彰显湖北美术学院深厚的历史文化底蕴。

8号厅和9号厅以90件重点作品回顾1985年建院前的创作历程。学院在创办之初就融合中西艺术于一体,在写实主义为主的基础上将俄罗斯巡回画派、新印象画派等各种流派兼容并蓄,留下许多经典之作。如“湖北三老”张肇铭、王霞宙、张振铎创作的《凌霄花》《扁豆》《紫藤双雀》,在传统花写意鸟画的基础上,另辟蹊径自成一格;汤文选的《婆媳上冬学》以传统笔墨形式,通过质朴的手法、简练的画面,生动表现新中国农村的新气象;关良的《戏曲人物》将中国写意人物画和京剧有机结合,开创了中国戏曲水墨人物画新流派。唐一禾的《七七的号角》用油画语言形式表示民族抗战的精神;冯法祀的《刘胡兰就义》、刘国枢的《飞夺泸定桥》展现了共产党员不怕牺牲、勇往直前的大无畏革命精神;倪貽德的《桥头》、杨立光的《村头小路》体现了油画民族化道路的探索;版画创作中,武石的《最后一根钢梁》用版画创作讴歌新中国建设和社会新气象;陈天然的《山地冬播》通过简练的线条,展现了中原农村淳朴的乡情,开起了湖北版画在现实主义道路上的探求;此外,李全

武、徐勇民创作的连环画《月牙儿》，通过对人物神情细致的刻画，将那个时代女性的悲情描绘的淋漓尽致；张祖武作为湖北雕塑教育的开拓者和奠基人之一，其创作的浮雕《戏剧家赵如琳》在写实主义的基础上以表现人物精神为主旨，表达时代精神。这些作品交相辉映，极大地丰富了中国美术史。

1985年湖北美术学院建院后全面贯彻党的教育方针，培养了一批德才兼备的艺术家。展览于2号厅、5号厅和7号厅精选180余件在校老师和知名校友创作的优秀作品。陈孟昕地《暖月亮》呈现了中国画在新时代的发展探索；李传真的《远方》展现了新时代牧民的生活状态；董继宁的《月光下的茅屋》以写意的笔墨和诗意的图式，将传统水墨与现代技法相结合；尚扬的《白内障——保鲜膜》体现了现当代艺术的变革；郭润文的《清秀女孩》表现了艺术家对古典写实油画的探求；曾梵志的《无题》则以表现主义手法，通过隐喻和象征引人深思；石冲的《潺湲》尝试将当代观念融入古典写实中；余晖的《高原僧侣》以写实手法，在素色的画面中寓情于画，通过人物表情的刻画展现生命的厚度；张广慧的《颤动的山地》突破传统版画模式，通过碰撞的视觉元素，表现人与自然的关系；叶庆的《时尚江城》借鉴工笔白描的形式展现现代都市；谭大利的《空竹》体现了在当代艺术语境下，艺术家对漆画艺术表现和艺术语言的新探求；彭汉钦的《踏歌行》展现了艺术家在雕塑语言形式上的创新与转换。这些优秀的美术作品呈现了湖北美术学院在中国画和油画的开拓与创新，水彩画和版画的拓展与突破，以及壁画与漆画的特色教学等艺术创新点。

此外，展览精选了18件抗疫作品集中在11号展厅进行展示，用艺术的形式礼赞奉献，展现英雄城市人民在疫情中众志成城、砥砺前行的英勇姿态。展览作品中既有讴歌身先士卒、舍身忘我的医护人员和战役部队的作品，如《博》《争分夺秒》《致敬——最美丽逆行者》《中国精神》《守护》，也有表现凝聚四海、通宵作业推进医院建设的作品《赞火神山医院竣工隶书轴》《生命之光》，更有展现全民齐心协力、守望相助、有序复工的作品，如《疫·2020》《封城的日子 草图》《十天大会战——速度与责任》《抗疫日记》等，展览用艺术作品凝聚民心、增强信心、温暖人心，展现了共同抗击疫情的家国情怀和人民群众对美好生活的向往与期待。

3 学以致用服务社会

湖北美术学院在建院之初就将美术教育与社会紧密相连，用艺术的形式展现时代精神，探索教育新模式。

1985—1997年先后与澳大利亚、美国、德国等国家高等学院建立学术交流，开拓学术视野，促进区域文化价值的传播和共享，此外，还建立“湖北省普通高等学校人文社区重点研究基地”——湖北美术学院现代公共视觉艺术设计研究中心微平台，努力探索教学和科研服务、社会需求、产学研一体化的新方式，用艺术设计和创作服务经济发展和城市建设，先后完成了第七届世界军人运动会主场馆、园博会等多项大型创作项目，为武汉、南昌等多个城市轨道交通项目提供艺术服务，为区域经济、文化建设提供了智力与人才支持。2012年创立全国重点专业院校中唯一以校区为主体的文化创意产业园区——昙华林艺术区，建立“昙华林艺术区实习实训基地”，并与政府和多个单位合作共建。与此同时，学院推行文化传承，举办“中国非物质文化遗产传承人研修研习培训”等高层次艺术研修教育培训，秉承“艺术介入城市，艺术引导生活”的理念打造城市文化品牌，切实履行服务社会的职能。

展览第三板块以文化传承、为时代发声、民生与服务社会、学科历史发展、抗疫作品五大主题在2、4、6、10号厅以集装箱作为展台的形式呈现设计类作品，既活化了展览空间，且展陈过程本身又构成了一件新的设计作品，展现了湖北美术学院设计教学与公共艺术的产业互助，艺术理论与艺术观念的锐意创新，更反应出湖北美术学院在新时代格局下与时俱进的办学思路。2号展厅以6件不同形制的主箱体呈现了96件作品，包含漆艺、动画、装置、版画、城建模型、设计理论以及智能协同机器人、智能移动医疗设备和家具设计等工业产品设计模型。6号展厅的序厅和10号展厅以影像的形式展现设计系的创作和展览。6号厅的大厅展示200余件城建喷绘、服装设计、书籍设计等作品，展厅以屏风、抽拉柜的形式构成集装箱体的主要形式，形成视觉的层次感。4号展厅以陈列桌的形式集中展示了抗“疫”海报设计类作品及徽章。大厅则以30个箱体100余件作品堆叠摆放，构成视觉形象，将插画、微喷、工业模型、服装设计、城建喷绘等产业设计进行集中展示，两侧辅以小集装箱体，形成视觉上的冲击感。

习近平总书记在对高校美术教育工作强调要“以大爱之心育莘莘学子，以大美之艺绘传世之作”。此次展览不仅带给我们一场艺术的盛宴，更以湖北美术学院的百年历程，呈现中国近代美术教育立德树人，培养时代新人的历史进程。

作者简介：孙琳（1985.3—），女，河南焦作人，副研究员，研究方向：美术学。

【参考文献】

- [1] 许奋.世纪美育——湖北美术学院办学100周年艺术文献作品展述评[J].美术, 2021(2): 29-31.
- [2] 许奋.世纪美育——湖北美术学院办学100周年艺术文献作品展选登[J].美术, 2021(2): 32-43.
- [3] 吴为山.风流依然荆楚 湖北美术学院办学100周年艺术文献作品展序[J].湖北美术学院学报, 2020(4): 76-77.