

坚持“两创” 铸就辉煌

习近平总书记在主持二十届中共中央政治局第五次集体学习时就建设教育强国发表重要讲话，充分肯定新时代教育事业取得历史性成就、发生格局性变化，科学回答了“建设什么样的教育强国、怎样建设教育强国”这一重大时代课题。95年来，中国美术学院以德树人为根本任务，加快推进教育现代化，努力培养高素质、创新型人才，在世界艺术格局中弘扬中国精神，为强国建设、民族复兴贡献力量。

“国美之路”的文化品格

中国美术学院的前身为国立艺术院，1928年由蔡元培先生创立于杭州西子湖畔。学校办学历史上名师辈出，汇聚了林风眠、潘天寿、黄宾虹、刘开渠、吴大羽、倪貽德、傅抱石、常书鸿等一大批代表中国艺术最高成就的艺术人才，培养了李可染、董希文、吴冠中、赵无极、朱德群、罗工柳、李震坚、方增先、张漾兮、赵延年、肖峰、金山石、刘国辉、杜滋龄等几代艺术大师，造就了一大批杰出的艺术家、艺术教育者，创作出《开国大典》《南昌起义》《启航——中共一大会议》等大批凝结着人民集体记忆的煌皇大作。

95年来，中国美术学院与中国现代艺术发展一路同行，于民族危机中奋起，在时代课题中探索。这期间，两条学术脉络始终绵延：一条是以首任院长林风眠为代表的“中西融合”理念，林风眠、林文铮、李金发、吴大羽、刘开渠、郁达夫等一大批时代精英，共同以兼容并蓄的艺术创造开启民智、开展社会启蒙。另一条是以潘天寿、黄宾虹、陆维钊、沙孟海等为代表的“传统出新”理念，他们一边赓续传统文脉，一边不断开辟具有强烈东方文化特征的艺术新境。

95年来，中国美术学院已发展为一所拥有五大校区的万人美院，成为世界上规模最大的艺术学院之一。五大校区定位明确：南山校区——汇通东西经典的现代美术教育高地；象山校区——直面社会现场的艺术创造和公共文化前沿；良渚校区——科艺商跨界融合的国际创新设计集群；湖湘校区——传承文明基因、以古开今的中国艺术“国学院”；张江校区——面向国际前沿、辐射全学科的创新创业平台。这五大校区的定位，也体现出今日中国美术学院的办学目标与学术抱负。

“会通之学”的时代新风

2006年，浙江省委常委会议专题研究中国美术学院工作，并提出明确要求——“加快建设成为体现中国文化艺术研究和教学最高水平的世界一流美术学院”。近年来，中国美术学院始终以视觉文化高扬中国精神，以社会美育滋养大众心灵，以系统设计推动城市更新，以艺术创作助力乡村振兴，以艺术创造参与城乡营建，积极营造“品学通、艺理通、古今通、中外通”的人才培养环境，激发社会创新力量，更好担负起新的文化使命。

中国美术学院一方面积极参与新时代的国家重大战略、重大任务，贡献国美力量；另一方面从国家重大战略中发现时代的新命题，从时代新命题中制定出艺术教育新的“任务书”。近年来，学校打造中国艺术“国学院”，成立中国美术学院国学院，大力开展“中华文明基因工程”研究，举办“民族翰骨·潘天寿与文化自信”学术研讨会、“宋韵今辉”艺术特展、“大道无极——赵无极百年回顾特展”等高质量学术活动；高标准完成诸多国家文化建设和艺术外交任务，深度参与上海世博会、G20杭州峰会、世界互联网大会、杭州亚运会亚运会等国家重大活动的视觉文化和设计任务；持续实施中国艺术海外传播工程、“艺术使馆”工程和“一带一路”艺术创作计划；在10余个国家举办具有重大影响力的国际文化交流与传播项目，搭建了中国国际海报双年展、国际跨

扎根中国大地 争创世界一流美院

高世名

媒体艺术节、杭州纤维艺术三年展等20余个国际艺术交流平台，为中国文化走出去构筑多层次、多渠道的人文交流体系；主办工业设计大奖“中国设计智造大奖”(DIA)，构建“创意—生产—教育—传播”协同共生的创新生态。学校还创办了美丽中国研究院，与50多个地市建立校地战略合作关系，助力地方文化创新、城市建设、乡村振兴、产业更新、生活美学的提升。

在承担国家重大项目和重要任务的过程中，学校牢记为党育人、为国育才的初心使命。以培养社会主义建设者和接班人为目标，中国美术学院将“以人民为中心”落实转化为艺术教育立德树人的行动方案，创造性地提出“以乡土为学院”的艺术教育理念。教育部今年7月公布了2022年国家教育成果奖获奖项目，中国美术学院《以乡土为学院——扎根中国大地的艺术教育实践》《“中国美术学院”高层次创新人才培养体系建设与实践》荣获一等奖，《以人民为中心——高等艺术教育“同轴双向”育人体系建构与实践》荣获二等奖。目前，学校还在持续完善两个网络，一是乡土学院网络，二是国际研学网络。乡土学院网络就是在城、镇、乡、村设立乡土工作站，其中的关键，是打通学科的知识和社会的知识、生活的知识，让师生从社会感知中观照艺术与自己。

作为首批国家“双一流”建设高校，中国美术学院长期保持艺术学科建设的示范引领地位，在全国第四轮学科评估中，学校美术学、设计学双双获得“A+”。这是中国美术学院长期以来坚定不移贯彻“扎根中国大地办教育”指导思想、落实立德树人根本任务所结出的硕果。

“未来之问”的创新密码

如今，媒介技术发展带来艺术与设计的巨变，互联网、

大数据、人工智能等技术引发教育与学习的变革，艺术的方式、艺术与大众的关系、艺术与社会的关系、教育者和受教育者的关系都在改变，教育的方式更要改变。

中国美术学院始终保持和社会的密切联系，及时感知社会需求并作出反应。目前，学校有一半以上的学科都是在科

艺融合的体系中发展。自2010年起，学校先后建立跨媒体艺术学院、创新设计学院等，引入网络社会、数字科技、新技术哲学等研究板块及相应的创作教学板块，就是在数字智能科技的大潮中实现艺术教育、人文思想的自我迭代。

设计不但是推动制造业转型升级和创意产业发展的主要生产力，更是推动日常生活创新和社会创新的重要动力。今年3月，在“中国设计智造大奖”(DIA)基础上，中国美术学院携手百余家国际设计师组织、国内外艺术院校以及数字科技与先进制造企业，发起国际设计智造联盟(DIU)，共同打造“一个”“艺科商教”四维融通的创新联合体，深入探索“艺术—科技—思想充分联通、高校—政府—企业深度协同、教育—产业—社会整体创新”的高质量发展新模式，推动设计智慧与数字智能深度融合，促进文化创意与科技创新共生、设计进化与产业迭代共构。

2023年是中国美术学院建校95周年，学校发起了一场别开生面的学术活动“天问2023：文明的互鉴”。学校12支团队分别奔赴世界文明史的重要现场，感知文明史的宏大进程，探究文明互鉴的不息脉搏，寻访艺术背后的文明史和人类学意涵。11月10日至13日，在新启用的良渚校区，将举办相关成果展

览。“文明的互鉴”既是一次思想的碰撞，也是一次奔赴现场的行动，艺术家们在世界文明互鉴的大视野中思考艺术教育本源问题，不仅是追本溯源，更意在关注当下，感知21世纪人类文明尤其是科技文明发展的脉搏和潜在趋势。这是一项朝向百年的“国美进程”。我们的目的是超越既有的艺术史和专业观念，拓展艺术的视野——以艺术的方式解读文明史，从文明史的高度理解艺术。

“中国人民历来具有深厚的天下情怀，当代中国文艺要把目光投向世界、投向人类。”未来，中国美术学院将继续坚持“以人民为中心”发展教育，主动超前布局、有力应对变局、奋力开拓新局；坚持守正创新，用跟上时代的精品力作开拓文艺新境界；坚守中华文化立场，在世界艺坛鲜明确立中国气派、中国风范，把握时代脉搏，不断开拓实验，把创造之精神贯穿艺术创作和人才培养全过程，更好实现中国艺术传统的创造性转化、创新性发展，在新时代的沃土中开拓一条中国高等美术教育发展之路。

(作者为中国美术学院院长)

图①：中国美术学院南山校区外景。图②：中国美术学院良渚校区外景。图③：中国美术学院张江校区外景。图④：中国美术学院象山校区外景。以上图片均为中国美术学院提供

描绘丰富乡土生活

祝大伟

在平坦广阔的嫩江左岸、九曲回肠的乌裕尔河畔，黑龙江省齐齐哈尔市富裕县如一颗明珠，在我国漫画发展历程中熠熠生辉。

40年来，富裕县漫画作者创作了3万多件作品，在各级各类报刊发表近6000件，其中2000余件在国内展览或大赛中获奖。

偏居松嫩平原北部的农业大县富裕，何以成为孕育漫画艺术秧苗的沃土？

20世纪80年代，富裕县文化馆美术辅导老师张新华创作的漫画《挖井》，在人民日报漫画增刊《讽刺与幽默》刊发后，被选为1983年高考作文题。这让漫画在县城里火起来。在县委县政府支持下，1986年富裕漫画组成立，坚持搞创作办展览。

“富裕漫画的成功，源于当时漫画热的大环境，也有富裕坚持至今的努力。”76岁的孔庆山是富裕漫画组的创建人之一。

因漫画闻名，1993年至今，富裕县连续五届被评为“中国民间文化艺术之乡”，拥有骨干作者200余人、普通作者近千人。来到富裕县城，公交站点、建筑工地、社区广场、企业单位……宣讲文明新风的漫画随处可见。“街头巷尾，漫画无处不在。”富裕县文化馆馆长蔡洪颇为自信地说。

出县城，沿着嫩江向南走20多公里，便到了友谊乡三家子村。村里的漫画墙内容丰富多彩，从历史文化故事到现代水稻加工产业图景、乡村旅游新貌，无不展现出浓郁的乡土气息。“咱们村民看喜欢。”三家子村党支部书记崔志刚说。

“到富裕就不能不看漫画。”如今，富裕全县10个乡镇的90个行政村，几乎都有漫画，漫画文化墙共达2万多延米。漫画早已深深融入当地人的生活。

“漫画创作要深入生活，从生活中汲取营养。你们都生活工作在基层，更有生活，能出更多好的作品。”孔庆山仍记得30多年前著名漫画家华君武对富裕漫画作者的鼓励。

华君武这番话，成为富裕漫画作者们至今孜孜不倦的追求。“富裕漫画不乏讽刺漫画，但主体还是服务于社会发展。”如今，漫画组已发展成富裕县漫画家协会，由农民出身的刘君政担任第三届主席。

“扎根基层一线，描绘美好生活，宣讲党的好政策，倡扬文明新风……富裕漫画紧跟时代发展变化。”眼下，刘君政正带领协会成员围绕乡村振兴主题展开创作。

“漫画总要用好点子和创意来表达主题思想。”富裕县实验小学美术教师邓春红是富裕县为数不多的女作者，她习惯从自己的生活中找灵感。“以前总会送旧衣服到村里周济亲戚，如今是村里的亲戚开车到县城给咱们送特产。”在收拾旧衣服时，邓春红抓住一念的感叹，用送旧衣服和送特产两个场景对比创作了漫画《城乡之变》。

“这样反映乡村振兴的成效，大家才有共鸣。”刘君政点评道，漫画不是装饰画，要让老百姓感动和认可才算成功。

社会主义核心价值观、喜迎党的二十大、作风建设、反腐倡廉……围绕这些重点主题，富裕漫画创作者们立足自己的生活感悟，用漫画描绘时代变迁。近年来，富裕县漫画家协会创作的《严肃换届纪律》漫画宣传挂图在全国发行。

在富裕镇林源社区的漫画广场，漫画展板围绕广场一周，健康运动、饮食养生、疾病预防……不同主题的漫画，以生动的人物形象、鲜艳的色彩，让居民轻松了解健康知识。

“这样的‘微党课’挺好，咱们农民一看就懂。”林源社区农民党员李海涛忍不住为漫画广场“看漫画上党课”活动点赞。“网络治理”“整治飞线”“关爱老人”……一幅幅漫画作品，生动展现了社区坚持党建引领推进基层治理创新的实践。

近年来，富裕县漫画创作者们聚焦党建主题创作出《宣传二十大奋进新征程》《党建引领基层治理》等漫画200余幅。“把漫画创作与基层党建工作融合，以漫画的形式说党建，既是全县党建的创新，也打开了漫画创作的新空间。”刘君政认为发挥好宣讲作用，增添了富裕漫画的生命力。

从最初的黑白线条漫画到彩色漫画、水墨漫画，从16开的草稿纸到8开的水彩纸，再到电脑绘图，从单幅漫画到多格漫画、组画等多种呈现形式，富裕漫画因创作者的风格多样而丰富多彩。

“要兼顾漫画的艺术性和思想性，还得让老百姓看得懂。”如今，刘君政带领着富裕漫画创作者们，不断学习、创新表现技法，提升漫画的艺术水平。

“富裕漫画还是以线条勾勒和水彩画为主。”刘君政说，虽然更前卫的艺术形式还比较少，但这种淳朴的表达方式，恰好适合描绘基层群众的生活。富裕漫画创作者们深知，富裕漫画的根深深扎在这片黑土地，要更好服务当地的发展。

巩固一支漫画队伍，鼓励大家坚持创作，这并不容易。“富裕漫画的生命力，在于富裕人对漫画的热爱不断延续。”蔡洪见证了富裕县漫画馆建设、漫画文化墙诞生、富裕县漫画创作基地设立……富裕每一点努力，都在为漫画营造更好的发展氛围。

每年寒暑假，县文化馆与县漫画家协会联合在“富裕县漫画创作基地”开设全县中小学美术教师漫画创作培训班。这让全县漫画创作中坚力量快速成长。

“基层漫画得扎根群众。”退休干部李铁亮发挥余热，在富裕县老年大学办起了漫画班，眼见学员从最初的几个人发展到如今的20多人。

50多岁的个体户王彤跟着李铁亮学会了用漫画记日记，创作的漫画《选票》在全国获奖。业余爱好逐渐成长为高产的漫画创作者，这让李铁亮很有成就感。

如今，富裕县实验小学已成为富裕县女漫画创作者的聚集地，她们创作漫画的同时也从事学校的漫画教学工作。

走进富裕县实验小学，校园漫画展板展示着从1988年儿童漫画活动小组成立至今创作的作品，教学楼楼道成了漫画长廊。漫画课堂上，孩子们三五分钟便给来访的客人绘好一幅画像。

30多年的坚持，富裕县实验小学将漫画与德育、智育、美育等相结合，探索出“儿童漫画”与语文、数学、英语等学科整合的“漫画+”课程模式。

眼下，邓春红虽然快要退休了，仍全力投入漫画校本课标的完善工作。在富裕县实验小学画着漫画成长起来的高悦，现今又回到母校做美术教师，教授更多孩子创作漫画。“小时候埋下的漫画种子开了花。”高悦说，在富裕这片土地，漫画的根扎得很深，漫画队伍总在成长，新人新作都在记录描绘这里的多彩生活。

