坚持“两创”
关注新时代文艺

培养更多高水平复合型美术人才

黄华三

习近平总书记在文艺工作座谈会上指出：“要把文艺队伍建设摆在更加突出的重要位置，努力造就一批有影响的各领域文艺领军人物，建设一支宏大的文艺人才队伍。”

为强化美术工作者在新时代新征程的使命意识与责任担当，以高质量美术作品满足人民日益增长的精神文化需求，教育部、文化和旅游部、中国文学艺术界联合会、中国美术家协会和各地美术家协会、美术院校、美术馆及画院等，聚力美术人才培养，以丰富多样的形式实现创新育人、协同育人。

搭建平台　加强引导

近年来，政府部门、美术机构通过多种方式引导美术工作者筑牢信念基石，明确创作方向，鼓励他们将艺术实践根植于中国大地，把对祖国和人民的情感融入创作全过程。

面向国家需求，实施各类文艺领军人才、骨干人才培养计划，为攀登文艺高峰奠定坚实基础。为推动新时代文艺领军人才队伍建设，文化和旅游部创新培养方式，对创作人才采取进修培训和创作实践相结合的方式进行培养。实施的“国家主题性美术创作项目”“全国画院中青年创作骨干培养计划”等，通过创研班、研修班、主题性创作工作坊等形式，壮大优秀人才队伍。“国家艺术基金艺术人才培训资助项目”、中国文联组织实施的“全国中青年文艺领军人才培养工程”等，也通过各种形式努力造就一批德艺双馨的文艺领军人才。中国国家博物馆、中国美术馆、中国国家画院等单位则通过建立博士后科研工作站等，着力培养相关美术尖端人才。

强化使命担当，把青年人才培养与艺术创新创造结合起来，激发创作活力。比如，中国美协启动的“新时代青年美术人才培养计划”，涵盖“儿童图画书创作100”“陶瓷100”“绘画100”等多个培训项目，通过名家授课、考察研学、创作实践、成果展示等方式，一方面激励青年美术工作者在创作主题上把握时代脉动、在思想内容上契合时代精神、在表现手法上凸显时代审美；另一方面，引导青年美术工作者立足传统，大胆推进学术创新，为拓展中国美术更加广阔和深远的创作空间、探索当代中国美术发展的新路径、构建具有中国特色的美术理论话语体系而努力。

开拓国际视野，引领中外美术交流向纵深发展。美术是人类共通的语言，以艺通心，更易沟通世界。为帮助美术工作者深度了解世界艺术，中国美协曾举办多届“中国中青年美术家海外研修工程”。研修人员背负着各自的课题任务，先期制订出科学详尽的研修计划，目的明确地奔赴国外相关机构和学术单位展开研修工作，尽可能地呈现与课题相关的国际美术界最新动向。该工程的实施，培养和储备了一批眼界开阔、修养全面的美术人才。

经过数年的持续耕耘，中国美术在人才储备、梯队搭建、精品创作等方面均取得重要进展。从“筑梦——我们的新时代美术摄影作品展”到“第十四届全国美术作品展览”，从“全国青年美术作品展览”到“中国北京国际美术双年展”，从“首届延安木刻版画双年展”到“首届中国数字艺术大展”……许多美术工作者交出了亮眼的答卷。他们的作品以新颖的视角与立意、别致的构思与表现，引起人们广泛关注。面向“文艺两新”人才的“全国新文艺群体美术作品展”“全国新文艺群体陶瓷绘画作品展”等同样筑巢引凤，聚拢“文艺两新”人才，体现了美术界在推进创作、深化研究、挖掘和培养人才等方面的努力。

▲『以美筑梦——「儿童图画书创作一百」作品展览』海报。

▲“第7届全国青年美术作品展览”海报。

立足前沿　扎根大地

在新文科建设背景下，学科交叉与融合成为高等美术教育的主基调。各大美术院校逐步树立“大美术”与“美术+”的育人理念，全面构筑“新艺科”，推动美术学科高质量、高水平发展。

课程思政贯穿于高校美术教育始终。高校美术教育首先要回答“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，课程思政建设是高校提升教学质量的有效途径，有助于提高学生的道德修养与专业技能。如今，一些高校将美术创作课程延展到国家主题性美术创作的现场，以创作统领专业教学，推动课程思政与创作深度融合。教学中，确立为国家画、为人民画的创作宗旨，解决了“为谁创作”的问题；鼓励学生深入认识中华优秀传统文化内涵，激活传统技艺技法，使其服务于当代创作；激励学生探索新的创作思路与方法，拓宽主题性美术创作表现的维度，解决好“如何创作”的问题。这些都呈现了高校美术教育的时代新貌。

美术与科技深度融合成为新趋势。“新艺科”之“新”不仅是外在形式之新，更是理论思维之新、应用实践之新。在学科交叉融合与科技驱动之下，传统美术的创作理念、表现形态、传播方式都发生巨变。科技的广泛应用与深度嵌入，悄无声息地改变了人们对美术的认知模式及其应用场景，“科艺融合”也引领着美术学科新的人才培养模式。高校对与科技相关的新兴美术学科建设的持续投入，有力推动了我国美术教育的改革创新。比如，中央美术学院较早成立了实验艺术与科技艺术学院，为学生提供跨学科的学习机会，使他们能够利用科技手段进行艺术创作；清华大学美术学院多年来一直注重艺术与科技的交叉融合，开展了一系列创新性研究和实践；中国美术学院的艺术与科技专业，既强调艺术的创新性，又强调科技的实用性，顺应了艺术教育的新形势、新特征。未来，新兴技术的不断涌现，将为美术教育打开更广阔的空间。

以艺术激发经济社会发展新动能。当下，越来越多高校致力于让美术教育走出课堂，适应国家重大战略需求，让学生在扎根大地中提升专业素养。像艺术助推乡村全面振兴，就是近年来高校师生服务社会的着力点。师生们纷纷走进乡村，挖掘乡土文化资源，培训乡村文化人才，拓展乡村文化产业。一方面，向当地村民传播美术知识，帮助他们提升审美水准、拓展创造能力，实现以美扶智；另一方面，以艺术设计助力乡村环境美化，为建设宜居宜业和美乡村提供新思考与新路径。比如，中国人民大学艺术学院对接浙江省宁波市宁海县大佳何镇、贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县光照镇等地，通过科学的方法、创新的手段、校地间的共同努力，用艺术为乡村添彩。高校师生在广大农村地区开展的多元化探索，从理论和实践两个层面探讨了艺术赋能乡村建设的新模式。

聚力协同　向新而行

传承与创新是美术面临的重要课题。为进一步加强人才队伍建设，美术界聚力协同，引导美术工作者守正创新，助推新时代美术事业高质量发展。

在美术创作方面，为进一步提升美术工作者的创作能力，用作品引领价值理念、展示文化魅力、塑造国家形象，在国家艺术基金和各省区市文化艺术基金扶持下，各省区市画院、高校、美术机构与当地文联、美协联动，以重大主题美术创作为抓手开展实训。通过专题授课、座谈交流、宣讲报告等方式，各地加大对主题性美术创作人才的发现培养，加强对优秀中青年美术工作者的引领扶持。

在美术理论评论方面，各类学术活动的开展以及一些专项研究机构的成立，汇聚研究合力，为美术人才成长提供养分。例如，已举办多届的“全国美术高峰论坛”“全国高等院校美术史学年会”等学术活动中，既有各大美术院校与艺术机构的专家学者交流发言，也有青年美术理论评论工作者和创作者参与研讨，新成果与新思考交相辉映。多家“国家主题性美术创作研究中心”的成立，在集聚专业资源的同时，带动美术理论人才培养。此外，通过专业刊物、网站，各地美术评论工作者助力美术评论与创作形成良性互动。当下，美术理论评论工作者的理论研究不断深入，美术评论的锐气日益增强。

今天的美术，其外延正在持续拓展，不仅有绘画、雕塑等传统艺术门类，也包含装置、综合材料以及摄影、影像和数字媒体艺术，还涉及艺术设计、公共艺术、城乡建筑、文化创意等领域。时代发展对美术提出了新挑战、新要求。美术不仅要“创造美”，更要积极主动适应时代与社会的需求，参与经济社会建设，通过多元方式和载体让人们的生活更美好。这也意味着还需要培养更多高水平复合型美术人才。

（作者为中国美术家协会美术教育委员会副主任、中国人民大学教授）

让乡村运动场地亮起来

李凯生

▲浙江省杭州市西湖区转塘街道长埭村的体育公园。

中国美术学院供图

“村超”“村BA”“村界杯”……随着一场场体育赛事火热上演，乡村绿茵场掀起村民体育运动热潮，也激发着乡村发展活力。加强运动场地设施建设，成为推动乡村体育高质量发展的重要保障。与城市体育场馆营造不同，乡村如何利用有限的资源和经费有效开展运动场地和设施的设计？乡村的运动生活方式和生态环境理念如何与设计相融？设计师们从不同维度探索乡村运动场地设计路径。

挖掘自然资源，因势利导进行空间规划，以一个场地点亮一座村庄。田园蕴含着诗情画意之美，充分发挥乡村生态优势，合理利用地形地势开展运动场地设计，不仅能满足人们的健身需求，也能给人以精神滋养。比如，浙江省杭州市西湖区转塘街道长埭村的体育公园，因高颜值和多功能吸引不少人前去“打卡”。设计团队本着“大地公园”的设计理念，通过提炼茶园肌理，比拟茶园空间，将原本废弃的场所改造成可以满足各年龄段人群需求的休闲运动空间。清新的绿色和白色设计，与周围环境相应和；阶梯状起伏的地势再造，让场地融入地形的自然延展中。再搭配村中健身步道系统的设计等，实现了自然美学与运动理念的有机结合，不仅提升了村民的健康意识，还培育了他们的生态意识。

巧妙整合空间，打造复合型文体活动场地，让村民在闲暇时光“动”起来。乡村运动场地营建，既要适应村民生活方式，又要丰富村民生活。这需要设计师基于场地现状充分挖掘设计的可能性，以满足不同人群的使用需求。四川省彭州市军乐镇银定村“我们的广场”的设计为此提供了一定启示。设计团队在对村民需求进行深入调研、邀请村民共同商讨理想广场模式的基础上，采用艺术色彩与空间形式相融合的方式，将旧有空间整合起来，并有效植入运动、休闲、娱乐、展示等功能，实现不同人群“错峰”使用，为村民健身娱乐和人际交往提供了具有复合功能的高品质公共空间。整个场地共设置了绿色冒险、小剧场、运动场、趣味互动、儿童游乐5个区域，包含18种以上的游玩方式，展现了新型乡村运动空间的魅力。这样的设计，让更多人可以在身边找到适宜的活动空间，从而形成自己的社交网络。

小空间能发挥大作用，日常物品也可以化身为健身“神器”。乡村体育要想高质量发展，不能只是简单地在空间中安置一些运动设施，还要通过合理的场景构建激发人们的体育运动热情。如何为村民健身营造一种更加亲和的日常尺度？这考验着设计师的创造智慧。如今，不少设计师转变思维，用创意点亮乡村运动场地和设施。以贵州省遵义市桐梓县茅石镇中关村村口的儿童乐园为例，设计团队打破“沙坑+滑梯”的模式，与村民一同使用当地旧物和废料等，为孩子们“拼凑”出一个以环境教育为主题的儿童乐园。在乐园中，孩子们能尽情释放天性，于运动探索中实现寓教于乐。在“花火计划”公益建造项目等活动中，设计师也变废为宝，于“微空间”中为孩子们打造出体育与美育兼具的运动设施。这些实践表明，“因材而异”进行乡村运动场地和设施设计，能够为乡村体育发展注入更多活力。

各地乡村体育赛事的蓬勃发展，折射出体育文化正成为推动乡村全面振兴的新引擎。乡村运动场地设计也应融入乡村发展，通过对既有的空间和设施进行文化指向明确、功能清晰的提升等，激发“体育+”融合发展动能。当下，一些经过深度改造后的运动场地，在乡村生活中逐步建立起特殊文化内涵。比如，广东省广州市南沙区大岗镇的潭洲球场经过外观和配套设施的升级改造后，迅速成为地方生活的重要场域：不仅满足“村BA”等赛事需求和村民体育运动需求，还以体育赛事为载体，搭建起宣传乡村文化的平台，以多样文体活动赋能乡村全面振兴。浙江省衢州市龙游县溪口镇的“乡村未来社区多功能体育馆+陶瓷专家工作站”，源于对前后两栋闲置仓库的改造。设计团队借助设计对两个建筑进行更为紧密的串联，并在引入业态的同时增强公共使用性，激发地区活力。

乡村运动场地设计，需要在尊重乡村自然环境和人文语境基础上，深入理解乡村特有的运动生活方式，而非对城市生活范式进行照搬。合理利用自然文化资源，让设计生发于乡村生活之中，乡村运动场地才能释放更多活力。

（作者为中国美术学院教授）

名家新作

▼油画《乡间》，作者罗中立。

▼水彩画《远眺梧桐山》，作者梁宇。

版式设计：**蔡华伟**