

附件 2

海南大学教学成果奖申报书

成 果 名 称 十三五国家重点图书出版项目《中国现代美术经典丛书：吴作人》（教材）

成 果 完 成 人 牧 之

成 果 完 成 单 位 高等教育出版社

成 果 科 类 教育学

代 码 041120W

推 荐 单 位 名 称 及 盖 章 美术与设计学院

推 荐 时 间 2020 年 05 月 17 日

一、成 果 简 介

成果曾 获奖励 情 况	获奖 时间	获奖 种类	获奖 等级	奖金数 额 (元)	授奖 部门
	2019. 12. 16	第三届南海 文艺奖	海南省综合性 文艺最高奖	8000	中共海南省委、海 南省人民政府批准 设立，海南省文学 艺术界联合会主办
	2017. 8. 9	十三五国家 重点图书出 版物项目	新广出发 (2017) 48 号	不详	国家新闻出版广电 总局
	2017. 10. 10	项目资助	不详	不详	中共中央宣传部
成果起 止时间	起始： 2015 年 9 月 10 日 完成： 2018 年 10 月 10 日				
主题词	中国近现代；美术经典；吴作人；普通高校；教材；				
成 果 内 容 概 述	<p>《中国近现代美术经典丛书-巨擘传世：近现代中国画大家吴作人》是由中宣部资助、高等教育出版社出版的全国高校普适教材。新华社 2017 年 10 月 10 日专稿述：“是传承中华文化基因、弘扬中华美学精神的重要成果”。该丛书由中国美术家协会主席、中央美术学院院长范迪安担任主编，我校原美术学科带头人、名师工作室负责人牧之教授承担了《吴作人》分册的调研和著述。</p> <p>吴作人(1908. 11. 3-1997. 4. 9) 22 岁远渡重洋、赴欧学习，获得法国和比利时美术最高奖。27 岁回国担任中央大学教授，后期出任中央美术学院院长、当选中国美术家协会主席并连续当选第 1 至第 6 届全国人大代表。1984 年法国政府授予他“艺术与文学最高勋章”。该教材从吴作人生平、学术成就、创作风格、国内外影响与综合评价等各个方面进行了深入解读与剖析。该教材获得海南省综合性文艺奖：“南海文艺奖”；整套丛书被国家新闻出版广电总局列为“十三五国家重点图书出版物项目”、中宣部资助出版。</p>				

二、成 果 内 容

一、主要内容分为如下几个方面：

首先是生平介绍：教材以文图结合的方式，详细陈述了吴作人的家庭背景、出生环境，将其幼时遭际、自强不息的少时历程和青年时赴欧留学，在巴黎高等美术学校和比利时布鲁塞尔王家美术学院获得金奖和桂冠生荣誉进行描述。中国全民抗战时他毅然回国，出任中央大学教授，通过手中的画笔创作唤起民族抵抗外辱的激情。他多次参与并组织巡回画展活动，引起中国美术界关注；一直到出任中央美术学院教授、副院长、院长，担任中国美协主席，享誉国内外。

其次是艺术评介：吴作人在美术理论上提出：“法由我变、大道致远”，在创作上融中西画法为一炉，形成的骆驼、金鱼、大熊猫、牦牛等艺术符号，不但老少咸宜、雅俗共赏，还被大量印制成分画、发行成邮票，作为民间收藏和国礼，成为我国近现代美术历程中鲜明的视觉印记。

最后是综合解读：在这个部分中，分别阐述了吴作人的国画艺术、油画艺术、书法艺术、篆刻艺术，还就其常用印章、各种论文论著、伴随理论研究和创作形态而来的延伸阅读、其主要作品的馆藏地、先生一生的大事记都分别进行了梳理和记述。

二、该教材的编写和考据：

笔者接受该项研究起始于 2016 年初。因为长期的教学和科研经历，本以为考证和写作并不复杂。但进入具体考证之后，由文化部中国艺术研究院、中国社科院、北京大学、中央美术学院等课题组专家，硬是在本人查考的基础上提出了大量的质疑和否定意见，以至于有长达半年多的时间形成纠结，直至 9 月份以后才明确进入该项的调研过程。

为了达到要求，本人会同文化部专家、编写组成员，带领着研究生团队 4 次前往吴作人故居、7 次调研吴作人纪念馆，查找了国家图书馆、北京图书馆、中央美术学院图书馆、苏州图书馆、吴作人纪念馆等几乎所有已经出版和结集的文字和图片资料并注明出处。

调研和写作过程中，我们曾经依照惯例从各类出版画册上翻拍和扫描作品，但因一幅“奔牛图”的出处未及权威，在编写组的要求下，我们在国美术馆馆藏作品中找到并得到翻拍许可后，借助大口径相机的成像功能才得以认可并通过审核。

2. 创新点：

本教材为“中宣传部资助项目”，高等教育出版社出版、主编为中国美协主席及中央美院院长，新闻出版总署将其纳入“十三五国家重点图书出版物项目”，中央电视台和新华社评介宣传。其高规格和学术架构是此前所没有过的调研、编纂、推介的综合形式创新。

本教材从研究中国近现代美术大家吴作人入手，从其个人成长、环境因素、艺术历程、成就意义等全方面记述，同时就其国内外影响、作品收藏地、年表等全面解析。在对其艺术贡献的作品表现环节，课题组使用了上个世纪 50 年代中央美院留存的、苏联专家拍摄的宝贵视频资料作为模板，作者通过逐帧解读的方式展示创作过程；编纂中借用大数据遴选方式凸显学术位图，使用高质素平面扫描和视传成像，还原历史人物的珍贵史料和作品印记。对比同类国内外出版图书均鲜有记载，是重要的创新点。

在技术环节上，本教材采取了“东学西解、西法化之”的通识解读方式，强调大众性和学术的创新性。在历史图片和原创作品的选用上，借鉴大数据“遴选”和馆藏文物“比对”的方式进行鉴别。在后期大量采用 Photoshop（位图处理）和 Illustrator（矢量处理）进行修复和完善，取得了宝贵的创新经验。

3. 应用情况

首先是新华社、《人民日报》、央视新闻联播等官方权威媒体都对教材出版进行了报道与评论。新华社（2017. 10. 9）：“《中国近现代美术经典丛书》出版发行：传承中华文化基因 弘扬中华美学精神”，其中说：“由中宣部、文化部等组织相关艺术院校、学术机构、专业组织编写的《中国近现代美术经典丛书：巨擘传世——近现代中国画大家》，是传承中华文化基因、弘扬中华美学精神的重要成果。”

该书主编，中国美协主席、中央美术学院院长范迪安认为：“本书从宏观的文化视野以及对近现代中国画代表作品的微观审视入手，挖掘其文化意涵和文化价值，充分体现近现代中国画所蕴涵的‘中国气派’与‘中国精神’。”

该作品在新华网、高等出版社网、京东网、中国图书网、高教社网上书城、高教社微店、新华传媒图书馆配及大学教材服务平台、当当网、亚马逊等各大平台均已推出，根据高等教育出版社和网上资料介绍，目前该教材已在全国高校得到广泛使用，赢得普遍赞誉。

三、主要完成人情况

第（一）完成人姓名	牧之	性 别	男
出生年月	1963 年 8 月	最后学历	本科/硕士
参加工作时间	1979 年 5 月	高校教龄	33
专业技术职称	教授	现任党政职务	名师工作室负责人
工作单位	美术与设计学院	联系电话	13086051716
现从事工作及专长	美术研究	电子信箱	Muzhi44442163.COM
何时何地受何奖励	获得过本校、省市、国内国际多项教学和创作奖项		
主 要 贡 献	<p>主持和参与了国社科 3 项课题、主持了海南省社科联、教育厅、旅文厅共计 5 项课题。出版专著 9 部、发表学术论文 29 篇，获得“亚洲艺术金奖”、中国美协优秀奖、省市社科等 1 等奖、海南大学“十佳”教师提名奖、“最受欢迎教师奖”、“名师工作室”。在美国、法国和我国北京、浙江、陕西、内蒙古、海南等地举办各类画展 20 余次。</p> <p>就本次申报教学成果奖的《中国近现代美术经典丛书-巨擘传世：近现代中国画大家吴作人》的高校教材，是由中宣部资助、高等教育出版社出版，得到了新华社、《人民日报》、中央电视台等主流媒体的一致好评，被认为是：“充分体现近现代中国画所蕴涵的‘中国气派’与‘中国精神’的佳作”（中央美术学院院长范迪安）。</p> <p>本人在 2016 年之初接受了高等教育出版社的邀请，在历经 3 年多的时间里，带领着研究团队和研究生弟子，多次往返中国美术馆、中央美术学院美术馆、江苏苏州吴作人纪念馆等学术机构，在查阅人民美术出版社、中央美术学院出版社、北京大学出版社、西泠印社出版社、荣宝斋出版社等基础上，不怕辛劳和反复印证的艰难，终于在设定的时间内，出版了该部教材，为我校的学术研究做出了应有的努力。</p>		
	本人签名：		
	2020 年 1 月 27 日		

主要完成人情况

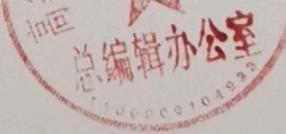
第(二)完成人姓名	潘一帆	性 别	男
出生年月	1991年1月	最后学历	硕士/研究生
参加工作时间	2019年6月	高校教龄	无
专业技术职称	中级	现任党政职务	无
工作单位	海南广播电视台三沙卫视	联系电话	18689530310
现从事工作及专长	美术设计	电子信箱	415978296@qq.com
何时何地受何奖励	获得多项研究生和作品展出奖励		
主 要 贡 献	<p>本教材调研、编纂、校审过程中，主要承担了资料记录、图片翻拍、修图和与课题组的沟通交流以及协助校对等具体工作。</p> <p>本书所选图片多为历史遗珍、斑迹与褪色情况比较严重，在著作者（也是本人的硕士生导师）的具体要求下，本人利用 photoshop 和 AI 等软件对教材中的选入图版，包括了画作、款识和钤印等，在不影响原画呈现的前提下进行了画质、清晰度及色彩还原等方面的后期处理和初步的版面与装帧设计。同时，也在文稿与图录的反复多次校对中做出了力所能及的贡献。</p>		
	本人签名：	<u>潘一帆</u>	
	课题组负责人签名：	<u>孙之</u>	
	2020年5月27日		

四、主要完成单位情况

第（一）完成单位名称	高等教育出版社	主管部门	教育部
联系人	贾雯	联系电话	010-58556349
传真	010-58556517	电子信箱	jiawen@hep.com.cn
主要贡献	<p>高等教育出版社是教育部直接领导下的、以出版高等教育类出版物为主的综合性大型出版社，在出版规模、市场占有率、产品数字化、国际化以及综合实力等方面都处于中国出版行业的领先地位。出版产品涉及图书、音像制品、电子出版物、网络出版物及期刊等；16个语种版本的多种国际型产品行销世界50多个国家和地区，2010年输出版权82项，成为中国版权输出领先的企业之一；连续多年在中国单体出版社竞争力排名中位列第一，并成为唯一入围全球50强的中国出版机构。</p> <p>诚如新华社北京10月9日电文指出的：“由中宣部、文化部等组织相关艺术院校、学术机构、专业组织编写的‘中国近现代美术经典丛书’的《巨擘传世——近现代中国画大家》由高等教育出版社出版发行。是传承中华文化基因、弘扬中华美学精神的重要成果。《巨擘传世——近现代中国画大家》是时代审美变革的积极发起者和引领者，他们用自己的艺术服务大众、贡献社会，他们承前启后，为中国画的现代历史做出了重要贡献，为当代美术的发展提供了重要启示。丛书对画家的研究以个案方式展开，深入挖掘画家的艺术特色和成就，既观照他们的艺术主张，也研究他们的艺术人生，更把他们置放在近现代中国美术的整体历史中阐述其艺术成就和影响。与此同时，结合画家的信札、草图、照片等历史档案，通过具体的历史事实和文本分析，还原与再现画家的艺术面貌和艺术人生，通过对画家个人的研究与论述构建近现代中国画的历史，展现出近代以来中国画领域名家辈出、流派纷呈的面貌。丛书编审委员会主任、中央美术学院院长范迪安从理论的高度给予解答：“近现代中国画所体现出来的社会思想内涵、新的文化属性和现实主义艺术精神，是对传统的创新，也是与外来文化的融合，更是在中国社会沧桑巨变的现实深深浸润下所产生的浑厚的文化成果。本书从宏观的文化视野以及对近现代中国画代表作品的微观审视入手，挖掘其文化意涵和文化价值，充分体现近现代中国画所蕴涵的‘中国气派’与‘中国精神’。”“近代以来，中国社会所遭遇的动荡与战乱使得近现代中国美术档案散落在各处，相关研究成果也就未能与其丰富的发展面貌相匹配，与近现代中国画相关的专门研究更是屈指可数。不仅如此，目前所见的相关著作多以宏观历史观展开综述和研究，很难让大众读者走进作品的‘内部’与历史对话，并真切感受一个时代的艺术魅力。”范迪安说，丛书的出版有助于让学术研究通往广大读者，展现清晰的近现代中国画的视觉谱系，阐明近现代中国画所代表的历史文化价值和审美特色。</p> <p>文化部艺术司相关负责人表示，在中宣部的指导下，文化部组织编写本套丛书旨在传承和弘扬中华优秀传统文化，努力实现创造性转化和创新性发展。丛书的编写有两方面的特点：一是从书以近现代中国美术的历史发展为坐标，以中国画绘画语言的演变为内线索，采用“由点及面”的方式，通过对代表性画家和画作的介绍，勾连起整个近现代中国画发展的生动历史。二是从书采用生动、平实的叙事方式和新颖的设计，兼具知识性和趣味性，娓娓道来地面向广大读者讲述现代中国画的故事。专家表示，希望丛书能够推介普及中国画的基础知识和鉴赏方法，使读者感受中华优秀传统文化的博大精深及其所蕴含的创新与发展动力，从而树立起更加坚定的文化自信。节选自《人民日报》（2017年10月10日06版）</p>		

单位盖章

2020年5月27日

万能扫描王

主要完成单位情况

第（二）完成单位名称	美术与设计学院	主管部门	海南大学
联系人	唐丽春	联系电话	13379808855
传真		电子信箱	
该项研究是在 2015 年初开始进行的，成果结集出版在 2018 年 10 月，前后历时 3 年有余。 调研和撰写之初，其学术架构是建立在海南省教育厅立项的课题：“齐白石教育思想及其审美教育对海南教育的启示意义”上，课题负责人为原艺术学院牧之教授。在高等教育出版社全国遴选《中国近现代美术经典丛书：巨擘传世——近现代中国画大家》的研究团队和负责人过程中，我院牧之教授同时承担着美术学科带头人、美术系系主任的学术和行政工作，拥有得天独厚的研究条件和基础。 撰写过程中，以牧之教授为主要负责人的美术学科教师及研究生、本科及研究生教学辅助单位均提供了相应的教学支持和帮助，可以说是团队智慧的结晶和贡献。 2019 年，原艺术学院分别独立出了“音乐与舞蹈学院”、“美术与设计学院”。在学院的帮助下，牧之教授取得了我校“名师工作室”的荣誉，学院为其创造了良好的学术研究条件，教学成果频出，显示了我院重视学术领军人物和重视学术的良好氛围。			主 要 贡 献

单位盖章

2020 年 9 月 26 日

五、单位推荐意见

推荐意见

该申报成果（全国高校普适教材），为我院牧之教授接收教育部高等教育出版社的委托，用时 2 年零 2 个月的时间，行程近万里，走访了前中央美术学院院长、原中国美术家协会主席吴作人先生的出生、成长、从事教学和艺术创作的多地后，精心创作完成的课题研究并得以在高教出版社出版发行，实属不易。

据了解，该成果（高校普适教材）为十三五期间国家重大图书出版项目、也是中宣部资助，教育部、文化部鼎力支持的出版著作。该丛书的主编为现中国美术家协会主席、中央美术学院院长范迪安先生，单本著述均为国内外资深专家。在该丛书出版过程中，新华社、《人民日报》、中央电视台新闻联播等主流媒体均进行了报道，该教材不但已在我国高校中普遍使用，还在各主流发行渠道、网站以及高校书城等大量订阅和销售，对我国的美术教育与审美教育起到了应有的积极作用，特此推荐。

推荐单位负责人签字：

单位公章：

2020年10月11日