

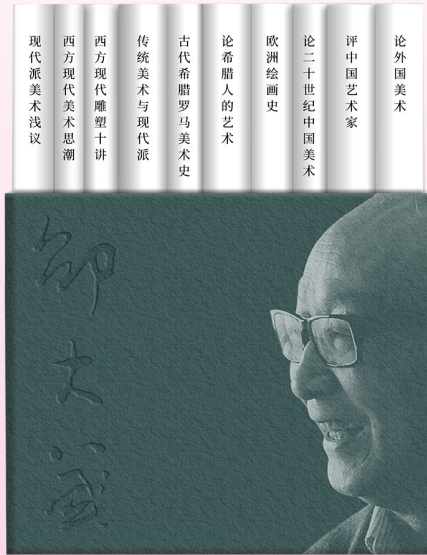
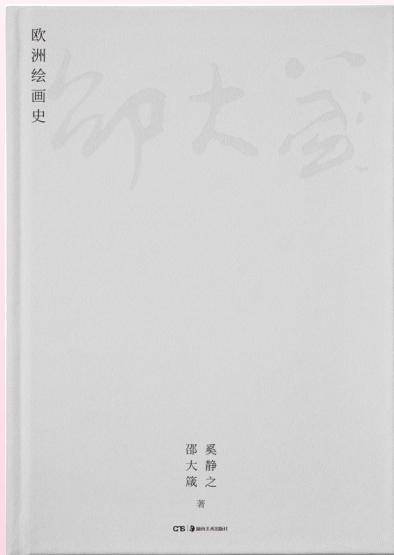
用使命与担当谱写美术出版新乐章

湖南美术出版社的发展与创新之路

■莫宇红

“以美育人，以文化人”。湖南美术出版社成立40多年来，秉承“传承优秀艺术成果，提高大众审美情趣，提升国民艺术素养”的办社宗旨，不断创造社会效益与经济效益，综合竞争力跃居国内美术类出版社前列。

作为国内重要的美术教育出版基地，湖南美术出版社是第一家进入国家义教新课改美术教材实验教材区的地方出版社，创建于1998年的现代美术教育研究所是国内出版社第一家专业美术教育研究机构。目前，湖南美术出版社已拥有美术、书法等三套全国课标中小学教材。其中，湘美版《美术》教材被全国27个省、自治区、直辖市选用。该社围绕《美术》《书法练习指导》等一系列国标教材丰富产品种类和产品形态，并在做好K12艺术教育出版的前提下，适时介入学前美术教育和高职高专、大学艺术教育领域，打造一个以“终身学习”“以美育人”为理念的艺术教育平台。

守护出版初心 担当文化使命

湖南美术出版社自建社以来，一直把社会效益放在首位，致力于出精品，创品牌，重视主题出版和重点项目出版，在美术教育、大型画册、艺术史论、民间美术、艺术收藏、书法碑帖等图书板块都形成了有影响的品牌与鲜明的出版特色。先后出版了《湖南民间美术全集》《齐白石全集》《实验艺术丛书》《中国现代版画经典文献1930—1949》《新中国艺术史1949—2000》《吴冠中全集》《黄永玉全集》《世界佛教美术图说大典》《古元全集》《周令钊》《邵大箴》等双效俱佳的作品，有300多种图书获省部级以上奖项，19种出版物获国家出版基金资助。

入选首批“十四五”职业教育国家规划教材

“十二五”以来，湖南美术出版社先后有24种选题入选国家重点出版物出版规划项目，《为有牺牲多壮志——革命先烈连环画读本》《中国抗战版画选集（上、下卷）》等3种选题入选中宣部主题出版重点出版物；教育部审核通过的全国性义务教育教科书2种共26册、普通高中美术教科书7种，入选国家级规划教材的高校教材9种，其中，今年入选首批“十四五”职业教育国家规划教材的《中国民间美术》（乔晓光主编）、《中国民间美术造型》（左汉中著）是此批全国入选书目中仅有的2种民间美术方面的教材，《中国民间美术》还是此批全国入选高职本科文化艺术大类教材的9种之一；《义务教育教科书·美术》一年级上下册、三年级上下册、七年级上下册、九年级下册，《普通高中教科书·美术必修美术鉴赏》，“十二五”职业教育国家规划教材《色彩》共9种荣获“首届全国教材建设奖”，就获奖的美术教材而言，湖南美术出版社获奖品种数名列前茅，尤其是义务教育阶段的美术教材获奖品种占国内获奖美术教材的40%，且9个品种涵盖各个学段、不同年级；《鲁迅藏外国版画全集》《光荣与梦想——中国工业版画与新中国建设七十年》《怒吼——北京鲁迅博物馆藏抗战版画展图录》等4种图书获“中国出版政府奖”，《中国油画五百年》《世界佛教美术图说大典》等5种图书获“中华优秀出版物奖”，《念楼学短》入选“三个一百”原创图书出版工程，《欧洲绘画史》《第一堂课：在哈佛和芝大教中国美术史》《小人书大人物：中国连环画大家群英谱》《造房子》《在故宫寻找苏东坡》5种图书入选或入围年度“中国好书”，《故宫惊梦》《古画新品录：一部眼睛的历史》《动物去哪里》等5种图书获“文津图书奖”；《书与法》《怒吼——北京鲁迅博物馆藏抗战版画展图录》2种图书获“中国最美的书”，《经典中国故事绘本：桃花扇》获中国绘本展“最美中国绘本”。

践行社会责任 彰显企业担当

湖南美术出版社旗下有北京圣之空间艺术中心、长沙美仑美术馆两个美术馆，还有参照国内一流美术馆的藏品库建造的现代化艺术藏品库。美仑美术馆每年会策划并举办一系列公益性的

展览活动和学术讲座，展览全年免费向社会公众开放，为提升人们的艺术素养、满足人民日益增长的美好生活需要作出了一定的贡献。如目前正在美仑美术馆火热展出的“时代生活的肖像——靳尚谊素描展”，以时间为轴线，展示了20世纪中国美术成就卓越的艺术家的素描作品。通过他的这些素描肖像作品，可以发现时代之变、生活之美，也是我们解读20世纪后半叶以来中国社会时代变迁的重要途径。该展览在暑期举办，持续时间长，很多家长或老师带领孩子来观摩学习。其间还举办了中央美术学院教授孙逊“从靳尚谊的素描讲起，探究西方绘画造型的演变规律”等公共教育讲座，长沙全市近百名中小学美术教师参加了该讲座。又如，今年4-5月湖南美术出版社与湖南图书馆一起举办的“美从书中来——‘世界读书日’”主题特展，以“空间之美”“阅读之美”“书籍之美”“交流之美”为主线，通过摄影作品、实物展示、影像投影等多种展览手段，带领观者从书籍、空间、行为各方面一起探寻阅读的美学价值；今年5-6月由湖南美术出版社、法国驻武汉总领事馆主办，美仑美术馆承办的“中法文化之春：艺术馆的一天”展览，秉承开放与分享的精神，不仅为中国观众提供了近距离欣赏国际艺术家优秀作品的机会，也进一步展示了中法文化交流合作的成果，加强了中法两国在文化、艺术领域的交流与合作，有着重要的文化价值。这些公益展览、公共教育讲座或活动，成为加强全民美育教育，全面提升大众审美能力的重要助推力。

此外，湖南美术出版社每年都积极参与公益事业，成立了“美仑艺术教育基金”，在湘西矮寨等地设立了实践基地，组织并参与“第五届蒲公英行动·乡村学校美育夏令营”等支教活动或公共教育活动；派驻员工到永州新田县梧村开展扶贫工作，驻村帮扶工作取得了脱贫攻坚阶段的最终胜利；每年向大中小学、图书馆、博物馆、村镇等捐赠图书，助力全民阅读。

数字化赋能 加速融媒转型

早在2010年，湖南美术出版社成立了专门的数字媒体部。初期，湖南美术出版社参与了文化部文化共享工程“大众美育馆”项目，承担了架构规划和部分资源的制作。在随后的工作中，湘美社将内容制作与版权管理相结合。陆续建设了“美仑艺术数字资源中心”

“美仑数字美术馆”等自有版权管理项目。“美仑艺术数字资源中心”将湘美社多年积累的各类艺术高清图片进行统一管理，数据库已入库各类艺术图片数据20余万条；“美仑数字美术馆”通过360度全景拍摄技术将湖南美术出版社承办的自有版权艺术展进行数字化并上线展出，目前已完成20多个展览的数字化。

拥有完整知识产权的优质内容资源对于出版社十分重要。湖南美术出版社利用出版业优势，整合各种出版资源、教育资源和艺术资源，将纸质出版、数字出版、美仑艺术数字资源中心、美术在线教育与培训体系、艺术品交易电子商务平台、艺术品展览等“实体—虚拟”结合，打造“艺术步行街”艺术全媒体综合运营平台，以实现出版产业的延伸与升级，促进湖南美术出版社由单一型的出版单位向纸质图书出版、数字出版和艺术品经营为一体的综合运营的现代艺术传媒单位升级转型。

作为一家拥有《美术》《书法》两科国标义教教材出版权的教材出版社，湖南美术出版社结合自身特点，围绕美术教育，从2014年开始积极主动地积累融媒体数字资源（包括视频、音频等），并成立了自有的视频资源制作团队，从最开始为教材制作配套课程视频（如《微课堂》等）到后来主打视频类数字出版项目（如国家出版基金项目《湖南民间美术大系》数字出版物、“十三五”国家重点图书出版规划项目《齐白石大全集》电子出版物等），经过多年的发展和积累，湘美社已初步建立起一个庞大的美术类数字资源库。2023年4月，湖南美术出版社获得中国版权保护中心授予的“2022年度十大著作权人”荣誉。

此外，湘美社还开发增值内容，为出版物融媒体赋能，如为《经典中国故事绘本》（国家出版基金项目）配置中英双语音频，为《全景湖南》（湖南省重点项目）配置纪录长片、网络短片，策划、出版了很多图书和音频、视频等相结合的融媒体出版物。与中南大学合作研发的书法云课堂项目，通过图像识别、深度学习、人工智能技术，实现辅助书法教育和智能测评。2020年新冠疫情期间，“艺术步行街”的子板块eFA益画微信小程序免费快速上线700多节课程，为方便广大师生开展教学，停课不停学，为教育抗疫胜利奉献了力量。

坚定文化自信 推动中华文化“走出去”

“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”。艺

术是中国文化的组成部分，中国艺术的海外传播是文化输出的重要内容之一，是建设与提升国家软实力的重要途径。湖南美术出版社素有重视国际版权贸易的历史，始终积极开展“走出去”工作。依托与中国传统文化的结合，立足湘美社独有的艺术资源，以及美术、书法教育资源，在国家“一带一路”的大背景下，讲好中国故事，积极推动中华优秀传统文化“走出去”，打造一条有湘美特色的“大美术”输出之路，在文化艺术交流互鉴中让世界更加了解中国，推进构建人类命运共同体、共建人类美好未来。

图书版权、成品书“走出去”。近年来，湘美社输出的版权数量呈现较好的增长态势，品种数达到150余种，输出的语种原来多为英语，如今逐渐拓展了日语、韩语、西班牙语、葡萄牙语、越南语、阿拉伯语、俄语等多个语种。其中输出到美国圣智集团的《毛泽东时代美术（1942—1976）》一直在各个英语国家热销，还以阿拉伯语形式输出到了阿拉伯科学出版社，扩大了中东地区的影响；输出到葡萄牙的《喝茶的智慧》一直被葡萄牙米尼奥孔子学院作为教材使用；输出到俄罗斯东方图书出版公司的《百年中国艺术史（1900—2000）》（5种）受到了原国家新闻出版广电总局实施的图书版权输出奖励计划二期项目的重点奖励；版权输出到东南亚和欧美等国家和地区的《吴冠中全集》，为大型画册也能在国门内外叫好又叫座作出了成功的尝试。此外，成品书输出亮点频现，如《世界佛教美术图说大典》成品书输出到日本，《安德鲁海龟故事》成品书输出到巴巴多斯。

教材“走出去”。2012年初，通过设在美国的孔子学院，向美国犹他州盐湖城湖谷东南地区的印第安纳山中学推荐湖南美术出版社的《美术》教科书。这一教材很快出现在该校的中国文化选修课上，并开始在该州多所中学传阅。同年9月，又接到了美国犹他州另外几所中学对湖南美术出版社《美术》教材（七年级上册）的订单。2018年，成功将《书法练习指导》（8种）输出到美国世界华语出版社，实现了湘美版书法教材进美国的重大突破。

艺术展览“走出去”。2012年3月，由湖南美术出版社和古巴文化部、哈瓦那历史学家办公室共同举办的“新中国版画——湖南美术出版社藏品展”在古巴首都哈瓦那举办，展出了湖南美术出版社收藏的1949—2009年中国48位知名版画家创作的60幅作品，有中国著名版画家古元创作的《鞍钢的修复》《祥林嫂》和《小篷船》、李桦的《山乡巨变》、宋广训的《小萝卜头》、牛文的《草地新征》和蒙绍华的《清水江上的节日》等，这些作品反映了中华人民共和国成立后中国社会的发展以及风土人情、少数民族风俗习惯等方面的内容。古巴展出只是该社国际巡展的一部分，第一站之所以选择了古巴，是考虑到古巴与中国同属社会主义国家，但在文化上又有着自己独特的民族特征。这次展览受到古巴各界人士的热烈欢迎，收到了良好效果。

2014年12月，“湖南文化走进泰国”活动之“翡翠边城——大美湘西中国画展”在泰国曼谷诗丽吉国际会展中心举行。参展艺术家包括黄永玉、陈白一等。展览中30幅作品出自29位来自中国湖南的优秀中国画家，从湘西原始、灵性、朴野、神秘的人文社会，秀美的自然山水花鸟景观，蓬勃的现代湘西发展风貌三个方面，以中国艺术传统概念中的写意和工笔，描绘一个原生态兼容现代的多姿多彩的湘西，展现给泰国观众美丽的湘西、美丽的湖南、美丽的中国。今后，湘美社还将策划更多的艺术展览，走进更多的国家。

正如湖南美术出版社党总支书记、社长、总编辑黄啸所言：“创新是企业的灵魂，引领学术方向是出版企业的动力，持之以恒是企业持续发展的保证。”“认定目标，沉下去，一步一个脚印，一切皆有可能。”未来的发展中，湘美社将继续发现美，传播美，创造美，引领美，在不断创新中发展，继续提升原创出版能力，打造美术出版品牌，做成美术专业出版及美术教育出版的百年老店。

荣获首届全国教材建设奖

