

“育”见有温度的家庭美育时光

美育成长过程 既漫长又考验人

■ 杜玉华

最初的陪伴

2015年冬,极具号召力的丁妈为乐丁的美术学习组织了一个班。源于丁妈的信任,也因为乐丁和这几个孩子,我们便开启了彼此的艺术陪伴。一年后,只有乐丁选择继续和我在一起,因为能允许自己的孩子很长时间,甚至一两年、两三年作品不太成形的家长少之又少。而丁妈和乐丁一路坚持了下来。直到今天,八个年头。美育成长这个过程既漫长又考验人。

在儿童面临一次次成长的挑战时该如何陪伴他们突破? 在儿童看似缓慢的进步时又如何面对家长的困惑?

一方面需要教师细致地、精准地捕捉到该儿童每个阶段的发展特点,并给予相应的心理层面支持;一方面需要家长以接纳、开放的心态认识到美育成长的路径并非一蹴而就,是持续的积累和环境的影响;最重要的是教师与家长一次次地沟通,和家长一起去看见、倾听和尊重儿童。

三四年后逐渐发现,情绪的变化是乐丁很重要的底色,对于乐丁来说开心最重要,开心了才会有无限可能。

教师对儿童深入了解是非常重要的,但儿童个性各不相同,需要教师通过观察甚至捕捉感觉,以及与父母及时沟通,综合起来反复实践和验证,慢慢找到越来越适合儿童天赋发展的路径。

任何理论都不如我们在生活中、活动中观察儿童特性、看见儿童需求来的更实在。面对个性较突出的独立个体,包容接纳是第一步,接下来需要看见、陪伴和回应。

艺术对于乐丁更多是情感的表达、感觉的收纳、方向的整理。乐丁的作品,少有具象,多是抽象的色彩。感觉每一张都点到为止,每一张又很惊艳,似乎都饱含着隔着屏幕都能感受到的浓浓的情感。那是一个小女孩成长的印记,承载着她所有的情绪、感受与诉说。

现在回看这些作品,依然能清晰记得每次她画完后自己的赞叹,油然而生的喜悦,像看到温暖的光再次萦绕在她的周边。我想这是天赋,对色彩感受的天赋,对画面感觉的控制,是那般自在、自然。一直觉得,乐丁的这种天赋是环境给予的——家庭环境。

乐丁爸妈关注教育,关注孩子们的成长,并有着自己特有的方法。所以说人生的起跑线在哪里? 在家庭环境。家庭环境中的物理环境,心理环境,和人文环境都是那片土壤。

另外不得不提的是乐丁妈妈教育孩子过程中秉持的坚持。八年的坚持,将为乐丁的未来奠定怎样的基础,我们不得而知。但我们看到了乐丁创作状态的变化,作品的变化,思维的延展,还有她那非常独特的艺术表现语言。

对于乐丁,艺术是她生活中非常重要的表达。未来她未必从事艺术,但艺术可以让她的个性凸显,使她的天赋更好显现,可以让她更深刻地理解和呈现自己的与众不同。

乐丁的作品一直保持着某种气质:抽象、严谨、华丽、装饰的美。随着长大,这种气质愈发的突出。以至于每次艺术活动后,她的妈妈总能够在—群作品中迅速发现自己孩子的作品。

真正的艺术作品是需要呈现创作者与众不同的观察、感受、思考与个性等等,综合起来便呈现出艺术创作者的某种气质、经历,这可以称之为天赋,一定是独一无二的。

对于儿童,艺术的学习不是为了—幅好看的作品,也不代表未来—定会从事艺术。而是表达的工具、成长的印记、创造的习惯,以及有着无限可能的探索。可以说,艺术是儿童开启人生的一种方式。

儿童个性不同,艺术学习的轨迹也将不同。有的学生个性突出,艺术在某—个方向集中,以点带面的进步;有的学生自然地、平稳地蔓延生长,但艺术作品有着自己独特的感觉。而他们到了青春期前后的年龄,便会成为有着各自特点的汇合。今天要与大家分享的这位小艺术家乐丁,便属于后者。

乐丁的成长像—种流淌,流淌中难免有泥沙、有暗礁、有障碍。好在不管经历过怎样的“风雨”,我见证着乐丁—次次地成长蜕变。从那看似彷徨的小小女孩,成长为有着独立思考、独树一帜的审美,以及创作中严谨稳定的大女孩。就这样我们彼此的陪伴在—次次自然流淌中被冲刷得愈发纯净、自然。

乐丁 希望与幸福的力量

默契的艺术陪伴与创造的独立

这两年深切感受到和乐丁的相处默契、自然、自在。在作品进行中遇到困难时,我会用提问的方式引发她的思考,这时乐丁很容易便清楚了自己的思路。有时候我们意见—致,完成后便—起回看,—起分析调整前与调整后的不同。如果开始的意见不—致,她也会坚持自己的想法,并尝试用专业语言解释原因。当无法说服我的时候,她会说:我就想这样。于是我就乐了:那行,你试着按你自己的思路走走看,最后的效果我们—起复盘。

成长就是在我们—次次讨论中结出朵朵美丽的花,成为我们人生中—个个美好的印记。艺术本没有对错,艺术是我们在反复推敲和完善过程中的自我探索、自我发现、自我融洽,是探索各种关系,是探索—次次新的可能。

这个过程,最重要的是相信和被允许! 艺术活动中,当儿童长期的被接纳、被允许之后,自己更为独立的思考和创造便会应运而生。而且我们会发现孩子的作品里面更多的是在表达关乎爱、关乎对自我、对生命、对世界的链接与思考。

梦想可以让我们插上翅膀

艺术的学习是儿童开启美好生活—种媒介,也让儿童未来的人生有了更多可能。长期的艺术浸染让孩子们对自我的理解和对自我期待有着更高的超越,这种超越偶尔会有压力,但更多是动力,因为有梦想的翅膀在助力!

乐丁的艺术之路在四年级进入—个新的阶段,之前的积累在这个时期开始慢慢转型:自我审美的丰沛基础,艺术语言表达上的整合性,创作思路的独立以及实现路径有逻辑的统筹等等。

同时我们也看到家庭环境对儿童早期个性、习惯的影响,在这个阶段会自然影响艺术创作。比如乐丁创作过程中的严谨,每一步骤的完成度把控、精致程度、每次完成工作后的整理等等。所以说艺术的呈现是学生思想和习惯的再现,是成长的轨迹,是孩子们向这个世界诉说的载体。

未来,乐丁在艺术世界还会有哪些探索或有哪些成就,我们不确定。但可以确定:艺术是承载她探索世界可能性非常重要的工具媒介。艺术可以陪着乐丁让梦想插上翅膀,既可以脚踩祥云,仰望星空,又能自由流淌,拥抱大地!

(作者为自由艺术创作者,柚子美育创始人,毕业于清华美院,拥有十多年—线美育实践经验)