

美育上的同行故事

王海珍

公益路

生命树马赛克壁画前合影

◀叶蕾蕾(右)何韵兰(左)谢丽芳(中)在公益美育领域深耕数十年,三人也在一路同行的道路中结下了深刻而绵久的友谊。在业内有着“美育三剑客”的美称。

创作中的巨幅生命树马赛克壁画

叶蕾蕾:让生命力在被破碎的地方再次生长

叶蕾蕾在谈及生命树的设计理念时说,她在青少年时期,遇到了一次很大的变革——全家从台湾搬到了美国,“有些东西突然就完全改变了,就像植物突然移植到了另外一片完全不同的空间,但我告诉自己,还是要像大树一样,扎根,深深扎根,要好好生长下去。”所以她喜欢用树来表达生命的意象。她考入了一个非常有名的大学,毕业后也在一座很好的艺术大学任教,过着衣食无忧的生活。但总觉得有一处是不完整的,后来她接手了费城怡乐村贫民窟改造社区的任务,带领社区的孩子重建废墟。之后她又孤身一人前往卢旺达大屠杀现场与巴勒斯坦难民营,在无数被抛弃被打碎的地方重建温暖与希望。她说,艺术仿佛是黑暗中的一缕烛光,艺术让那些深陷黑暗的人看到了希望。这也让她对生命的体验更完整。她期待着通过艺术的力量,通过改变环境,进而滋润心灵,点燃曾经被熄灭的希望,让生命力在被破碎的地方再次生长,并为此付出一生的努力。“我觉得蒲公英的孩子每一个人都是一棵树,这棵树要扎根,扎向自己的内心与本土文化。”叶蕾蕾说,“我们要学会倾听自己内心的声音,找到自己的使命,把心沉下来,在实践中与他人深度链接,不断探索美育路径。”

何韵兰:共创作品本身 就是一次不可替代的美育体验

何韵兰与孩子们一起分享了她的童年记忆,在充满战乱的民国时期,只有贫困无助和朝不保夕的逃亡。但是在那样充满惊悸恐惧的童年里,给予她抚慰的是大自然,是画画,也是靠一直保持的兴趣加努力,克服没有学习条件的困难,考入了中央美院附中,从此开始了艺术生涯。一路走来,仍需要独立面对很多困惑,但也遇到了太多让她感动,给她温暖的人,其中就有叶蕾蕾和谢丽芳。也是艺术和这些朋友的影响,让她成为了现在的她。她非常欣赏叶蕾蕾老师的设计理念,让艺术与生活相结合以影响心灵。而共同创造作品的过程,本身就是一

10月27日,由美籍华人著名环境艺术家叶蕾蕾老师主导设计生命树马赛克壁画在北京蒲公英中学揭牌亮相。值此佳机,蒲公英中学邀请与叶蕾蕾相交30余年的两位老友,教育部艺术教育委员会专家委员、中国美协少儿美术艺委会原主任何韵兰,中国女画家协会副主席、中国美协少儿艺委会原副主任谢丽芳一起座谈,共话美育。三位老师在公益美育领域深耕数十年,也在一路同行的道路中结下了深刻而绵久的友谊,在业内有着“美育三剑客”的美称。座谈会由首都师大美育教育讲师朱健博士主持。

蒲公英中学于2005年创办,是一所公益性、非营利性的平民学校,是唯一的一所专门为流动儿童开办的非营利性义务教育初中学校。办学18年以来,学校始终站在流动儿童教育这一历史性社会课题前沿,潜心探索服务困境儿童的义务教育并取得硕果。目前,蒲公英的学生来自全国27个省份中的不同村落,在校生有498名。

座谈会上,蒲公英中学的数百名孩子席地而坐,静静聆听着三位老师们谈她们互相支撑,一路在美育公益道路上同行的故事。

孩子们看到三位老师很兴奋,有无数问题想要和三位老师们交流。老师们都是从什么学校毕业的呀?童年是怎样的情景呢?老师们是很小的时候就有公益梦吗?为什么监狱里也可以做美术教育?巴勒斯坦现在正在打仗,以前也战火不断,叶老师为什么还要去那里?在那里有什么样的遇见呢?为什么会选择树来表达生命力呢?火热的氛围点燃了座谈会的现场,小朋友们天真无琢的好奇发问也进一步促进了老师们的思考,在以生命树为契机的座谈会现场,美育三剑客们与孩子们一起共同完成了一场既有分享又有思考的美育大课堂。

次最美好的不可替代的美育体验。“孩子们,如果你们有什么心事,一时解不开了,就可以去生命树那里坐一会,或许就能获得力量平复一下心情了。”这也是生命树存在的意义,让孩子们有了安放心灵的具体地方。何韵兰老师还强调,美育就是尊重每个人不同的体验感受,让不同的孩子都获得自信。美育不只对少年儿童,更是人类文明进步的共同需要。

谢丽芳:美育的核心是爱

谢丽芳和孩子们分享了属于她那个年代独有的成长经历,从小在岳麓山脚下生长,爱画画,爱艺术,后来走进湖南戏剧学院,尽管因为特殊的年代无法正常上课,但童年收获的爱与美滋养了她的心灵,并富足一生。她带领着蒲公英公益行动走遍了全国11个省份的偏远山区,遍及103所乡村小学,20年行走在公益一线,翻山越岭、长途跋涉为无数个孩子播下美育的种子,送去了美与爱的希望。尤为可贵的是,她也把美的理念送进了女子监狱,“她们不该被社会抛弃,她们也需要爱与关心,艺术是最好的教育,是她们可以自我原谅的方式,画画是特别好的情绪释放。”她告诉孩子们,每个人的生命只有一次,要好好珍惜,“每个人都是太阳,有时太小会被乌云遮住,但是要相信,太阳总会有冲破乌云的时候,每个人都要靠自己的力量去冲破乌云,而艺术就是帮助大家冲破乌云的力量。”谢老师又说,每个人都要做太阳,也要做月亮,因为月亮会反射别人身上的光,“要看到别人身上的光芒,去做一个包容的人。艺术也让人看到不同的切面,会让人更有包容心,因为美育的核心是爱!”

相信美育三剑客在蒲公英学子们心中播撒的爱与美的种子在发芽,并开始散发涟漪。参与蒲公英西墙拼贴生命树的志愿者,初一学生曾思琦在参加完学校的活动后写下了这样一段话:艺术不只是一定要创造美,更要创造善,更要改变世界。有时候给人幸福的不是神,而是人。一位善良的人,弥补了神不在的遗憾。这就是美育的力量,让更多的人燃起爱的心灯,拥有了更多改变世界的生命力。