

吳小燕：讓每個孩子畫出自己的夢



素有「藝術哈佛」之稱的美國羅德島設計學院教授表示，小燕畫院學生的創作水平超越了該校藝術專業學生的水平。圖為小燕畫院學生作品。

# 打破思維桎梏 予生命多種可能



「我的人生比別人長，幾百個孩子延長了我的生命。我教的孩子是不斷成長的作品，他們的藝術生命延長了我的藝術生命。」吳小燕，深圳小燕畫院創辦人，通過「創作無禁忌」的美術少兒教育實踐，生動詮釋了「讓每個孩子畫出自己的夢」的教學目的。

文/圖：香港文匯報記者 熊君慧 深圳報道

課堂上，吳小燕給8、9歲孩子出的題目是鳥與植物。上課之前，她先讓12個孩子到台上畫出自己心目中的鳥。三五分鐘內，用稚氣、簡單的線條勾勒出的12隻小鳥緊挨着排列在畫框中。

## 創作無禁忌 讓鳥冠長出鮮花

吳小燕曾養過11種鳥，其中，「百鳥之王」孔雀給她帶來無窮的創作靈感。「我小時候看過很多動物，我畫的公雞尾巴有3米長，雖然看似有些誇張，但都是真實的。每天都有很多動物在消失，你們沒看過不代表這些動物不存在。」她繼續啟發學生，「鳥的羽毛像樹葉嗎？可不可以讓鳥冠上長出鮮花，穿上伴花衣服，翅膀長成一棵樹？」

在傳統美術教育者看來，讓鳥冠上長出鮮花、翅膀長成一棵樹無疑犯了常識上的大忌。然而在小燕畫院，學生的創作沒有禁忌。據了解，周天彤8歲開始跟吳小燕學畫，如今已經考上美國加州藝術學院。她表示，吳老師從來沒有要求她把一個事物畫得像其原貌，也沒有告訴她不能畫什麼。「我可以把花畫成各種樣子，也可以用毛筆和墨汁在油畫布上畫畫。」

在一個蒼翠的神秘花園中，孩子們仰着稚氣的臉龐望向天空，一位老人小心翼翼地捧着秋天的碩果，似乎用一雙手托起了生命之樹，臉上抑制不住豐收的喜悅。時光倏忽間，愛成為永恒——這幅名為《時間與永恒》的油畫作品出自小燕畫院國際班學員李晨暉之手，英國西敏公學的面試老師驚歎於這個作品呈現出的豐富想像力和繪畫張力。據悉，來自香港的李晨暉是2016年英國國際普通中學教育文憑考試(IGCSE) 11A\*女狀元，今年9月，她將在英國威斯敏斯特教堂舉辦個人畫展。為高一學生舉辦個人畫展不僅在留學生中絕無僅有，在英國同齡學生中也屬罕見。

## 激發想像力 讓經驗反哺老師

吳小燕教學理念的獨特之處在於她能夠緊跟時代的變化，調整教育方法，而非僵硬地繼承傳統。吳小燕和畫院老師共同為孩子設計了一套激發孩子創新能力的課程。

與傳統美術教育從素描起階的理念不同，小燕畫院將畫院切分成十幾個內容迥異的工作室，涵蓋插畫、設計、油畫、雕塑、素描、版畫等方面。在小燕畫院，連4歲的孩子都知道繪畫不是用筆刷將顏料塗抹在畫布上的單一動作。吳小燕說，孩子們愛玩什麼就玩什麼，她只告訴學生設計的概念，剩下的靠他們自由發揮。

「12歲孩子的繪畫思維可能是4歲孩子的思維，4歲孩子的思維也可能是14歲少年的思維。」吳小燕表示，「關鍵是打破桎梏，讓孩子的思維從線性突破到多維空間。很多孩子的想像力讓人驚歎，他們的經驗也反哺老師，師生共同成長。」

45分鐘的課程很快就結束了。12隻鳥的羽毛在抽芽吐新，鳥冠上盛開出並蒂蓮，腳掌深扎於泥土，兩種生命發生了關聯，打通了經脈，共同呼吸，生命具有了多種可能。吳小燕說，從此以後，這些孩子會從另一個角度觀察鳥類，並畫出自己夢中的世界，這可能是大多數人一輩子從未嘗試過的。



深圳小燕畫院創辦人吳小燕通過「創作無禁忌」的美術少兒教育實踐，生動詮釋了其「讓每個孩子畫出自己的夢」的教學目的。



吳小燕(左)表示，「關鍵是打破桎梏，讓孩子的思維從線性突破到多維空間。」圖為吳小燕在課堂上指導學生。



小燕畫院國際班學員李晨暉與其油畫作品《時間與永恒》。

網上圖片



45分鐘的課程結束，12隻鳥的羽毛在抽芽吐新，鳥冠上盛開出並蒂蓮，腳掌深扎於泥土，兩種生命發生了關聯，生命具有了多種可能。

## 同步名校課程 創留學新思路

「在歐美國家，考生個人創造性的作品是成功申請一線名校的關鍵，傳統的藝術教育早已跟不上現有的藝術留學需要。」吳小燕認為，必須對傳統的藝術留學道路進行專業化引導並加以創新。

小燕畫院的教師們通過傳授獨特的教學理念，讓普通孩子也能實現夢想。目前，小燕畫院培養了一大批父母老師眼中「平凡」的孩子，幫他們叩響了世界名校的大門。

### 拋傳統範式 走精品路線

過去，英美名校對中國學生心存戒心，但近五年來，英國AA建築學院、美國卡耐基梅隆大學、帕森斯藝術學院及紐約視覺藝術學

院等名校對小燕畫院的學生青睞有加。目前，小燕畫院已有300多位學員考入英美名校，小燕國際班的升學率達到罕見的100%。這種轉變來自他們對小燕畫院學生作品藝術廣度和深度的認同。香港女孩李晨暉只是小燕畫院走向國際知名藝術院校的學員之一。

文靜內向的彭同學一年前缺乏自信，經小燕畫院老師一年的指導，她順利拿到美國名校芝加哥大學的offer。「我們商業做不過別人，但對孩子的培養結果卻遠超其他培訓機構。」

和許多短時間內大量擴張的「吸金」幼兒培訓機構相比，吳小燕坦言自己的畫院一直堅持走精品路

線。她說：「藝術從樂趣開始，然後把繪畫思想、觀念和技法包裹在裡面。藝術不能作為產品去推，它就像速溶咖啡，100個人沖出來是一個味道。一堂課中，2張畫作可以有20種表現手法，每一種都不一樣。」

吳小燕認為，當代藝術家已經把畫當做一個表達的「殼」，遠離了傳統的範式。因此，吳小燕要求畫院每年研發新課程，與國際一線名校的課表同步，課程分類極其精細化，傳統藝術類、應用設計類均有二十餘項專業課程。此外，也讓考上各大名校的學員回來開課交流，讓畫院師生的藝術觸覺與國際一線同步。

## 繪畫觸動心靈 藝術改變人生

上世紀八十年代，吳小燕曾經教過一個名叫雷琛陽的孩子，他那時才5歲，每次都畫一個躲在盒子裡的兒童，眼神裡滿是驚慌，跟他自己的眼神一模一樣。

「他應該每天都做噩夢吧，承受着不為人知的痛苦」吳小燕表示，雷琛陽的媽媽得知這一情況後帶他做了檢查，發現他患有先天性心臟

病。「是病痛帶給他恐懼，但他因為年幼而無法表達痛苦。」吳小燕自此認識到，繪畫真的可以感知人心、觸動心靈。

據了解，雷琛陽5歲開始跟吳小燕學畫十多年，9歲時的油畫作品被深圳美術館收藏，他不斷地通過繪畫表達自己的內心世界，漸漸地變得開朗、自信，並最終成功入學美國賓夕

法尼亞大學沃頓商學院。每年回國，他都要跟師傅吳小燕見面、談心。

「如果我沒有學繪畫，很可能沒有今天的成績。」如今就任微軟公司產品經理的雷琛陽說，繪畫提高了他的想像力和理解力。譬如，繪畫使人對一個茶壺的理解不僅僅拘於表象，還對材質、溫度等有更深層次的把握。

## 叩響「藝術哈佛」大門

在上海開設小燕畫院分支機構時，吳小燕給十幾個孩子上繪畫課，要求他們用20分鐘畫出心目中「美好的一天」。

「天空全部右邊畫太陽，左邊畫雲彩，房子全是正方形，屋頂全是三角形。十幾幅畫分不出你我，都是極其相似的。」吳小燕說，這些孩子的家長不是外交官就是醫生，家境優渥。孩子被送去學習各種藝術特長，卻被教育機構「毀掉」了。「我寧可這些孩子沒有上過任何培訓課，是原生態的一張白紙。」這也堅定了吳小燕要把小燕畫院開到上海、廣州、香港、天津、西安等城市的信念。

### 發揮創造力扭轉偏見

正是這些在吳小燕看來被中國傳統美術教育「毀掉」的案例，讓世界名校對來自中國的留學生存有偏見。小燕畫院曾經組織學生到素有「藝術哈佛」之稱的美國羅德島設計學院考察學習。學院油畫系主任很不情願地接待這群來自中國的孩子。「你們中國孩子在我們眼中是拷貝、複製、臨摹的代名詞。從人物畫中看不出是張三還是李四，都是清一色一樣的。」這位知名教授告訴吳

小燕，學院僅有一位來自中國的交換研究生，缺乏創造力，還把其他學生都「帶壞了」。

吳小燕沒有反駁這位知名教授，而是邀請這位教授耐心看看小燕畫院學生的作品。從深圳出發時，這群8歲至10歲的孩子在飛機上就開始畫畫，到美國後一路邊走邊畫，還隨手配上中、英文文字。該教授看到他們這般富有創造力的作品之後大為驚歎，直呼：「孩子們，歡迎你們報考羅德島！」小燕畫院的學生們想了想，用英文回答教授：「我們要考慮一下！」

### 作畫水平已超越大學生

這次羅德島設計學院的考察學習

並不輕鬆，在這裡學習藝術設計需要極強的抗壓能力，很多學生每天只能睡4、5個小時，課程強調多維表現，對藝術素養要求極高。在與該校油畫系學生一起交流時，小燕畫院學生與大學生們一起創作作品。教授們認為，小燕畫院學生的創作水平超越了該校藝術專業學生的水平。

不久後，倪傳婧、鍾笛鳴等十多名小燕畫院的學生叩響了美國羅德島設計學院的大門。其中，倪傳婧畢業後闖蕩紐約，其創作的插畫常常現身於世界著名出版機構出版的讀物和廣告媒體作品中，25歲便登上福布斯「30歲以下30位傑出榜」，成為福布斯最新藝術榜上最年輕得主。