

【Lisa Baermann - 教育发展基金会与校友事务资深总监】

Lisa Baermann: 欢迎来到大师班。本课程是专为您，我们的父母们，而设计的。当我和 Suki 与 Concordia 的教职员工会面讨论 Concordia 基金项目时，我们意识到这里的教职员中有许多是他们自己领域的专家，有些是作曲家，有些是研究人员，还有作家，艺术家和科学家。他们每天都把他们的经验带到教室和我们的学生一起分享。我们想，你们或许也想了解这些内容，于是便创立了大师班，希望你们能够喜欢。

Lisa Baermann: 欢迎再次来到大师班。今天我和 Stephanie Barenz-Wiegman 坐在一起。她是一名小学美术老师，也是一位职业艺术家。
谢谢你今天来到这里！

【Stephanie Wiegman - 小学美术老师以及职业艺术家】

Stephanie Wiegman: 谢谢你给我这个机会！

Lisa Baermann: 很高兴今天能和你坐在一起。在今年秋季时，我去参观了你在中国美术馆的画廊艺术展，那时我就在考虑采访你。你创作的作品给我留下了深刻的印象。所以，我在想，作为一名职业艺术家对你作为老师上课会带来怎样的影响呢？

Stephanie Wiegman: 这是一个很好的问题。作为一个职业艺术家，在创造过程中总会经历起伏。也正是因为经历了这个过程，所以我知道学生们正在经历什么。我每天都在创造新的作品，所以，当我看到一个孩子感到手足无措，或是搞砸了什么，对自己以及自己的作品感到不满和失望时，也许我也有过同样的经历，能够理解他们的烦恼。所以，我认为我艺术家的身份能够帮助我更好的理解孩子们。当我尝试不同的材质，不同的材料，甚至不同的作品大小，我会想着要怎么把它们纳入我的教学，因为我有制作的经验并拥有这种技能。之前我想，“或许我可以和孩子们一起在地上画一幅超大的画。”而我后来也的确做到了。又或许我可以教他们使用绘图工具或那个很酷的新绘图应用程序。我认为这样的双重身份需要我不断学习，这只会帮助我保持敏锐，同时，也促进我通过孩子们的创作过程来了解他们可能面临的感觉。创作需要创作者展现出内心的脆弱，你必须愿意接受错误，所以，我非常希望能怀着同理心来接近学生们。

Lisa Baermann: 看起来这让你能够从真正意义上与他们的创作过程联系起来。就像你说的，孩子们正在经历的可能正是你前一天晚上经历过的事，比如说在创作时的烦躁，又或者是挫败感。

Stephanie Wiegman: 是的，没错。往往那些年纪小些的学生们走进美术教室时，他们自由的表达想法，这也是我做为一名教师所喜欢的部分，因为我真被这种原始的创造力所吸引。但随着年龄的增长，若是你进入一年级、二年级或三年级的课堂时，他们则开始会比较，把自己的作品和其他同龄人对比。不仅仅是在美术教室里，或许他们是觉得在生活中的另一个方面被比下去了等等。在艺术室里，所有的体验都可以很情绪化，因为这是一个抒发感情的地方。所以作为老师，你需要对学生们的各种情况都带有同情心，并且知道这份工作的一大部分就是确保你能帮助他们度过创作的障碍。

Lisa Baermann: 对于小学的这几年，你有什么想要教授的技能或课程吗？

Stephanie Wiegman: 我们试图把很多内容都塞进去。我和我的同事，也是这里的另一个美术老师，Kim Gibson，经常讨论这个。几乎所有美术教师都会在教课时参考一套针对于各个年龄阶层学生（无论从幼儿到高中）的指导原则，那就是**艺术元素（Elements of Art）**。这些基本元素包含线条，形状，颜色，质地等。我们尝试通过一整年，以不同的形式展现给孩子们。我试图让他们用**2D**和**3D**的组合，像绘画，陶瓷，版画制作，等等，就在不久前我们刚刚完成的印刷制作的单元。我们会让他们去把每一样都尝试一下，在他们在**Concordia**这些年的旅程，不断的在前一年的基础上成长。这样当他们进入中学或高中时，他们会非常了解自己的喜好和强项，他们可以说，“我真的很喜欢陶瓷，所以我想这样做。”或是，“我喜欢绘画，所以我想朝那个方向努力”……我们要做的，只是让他们去把每一样都尝试一下。

Lisa Baermann: 你认为拥有一个较稳固的艺术基础对孩子们之后的人生以及其他的科目领域会有什么帮助吗？

Stephanie Wiegman: 我觉得这真的很重要。我经常开玩笑说，希望人们能称艺术老师为“创造性教练”，因为艺术归根结底是为了建立一个“工具箱”。假设说，孩子们遇到了科学或数学方面的问题，而在艺术课上，他们学会了如何通过创造性去解决问题以及面对遗憾和错误，那么他们可能会在这些科目难题上更具创新性。有时人们会想，“哦，美术课就是为了培养艺术家的”，然而并不是这样，这门课是为了在人们的脑海里形成一个工具箱，可以携带进入所有其他领域。我的意思是，若是他们向往艺术创作类的职业，那当然很好，我一定会鼓励这些热情和梦想的，但同时，这更多的是学习如何去锻炼他们的创造性和创造力。若是我们能在这方面帮到他们，那他们便会在其他的课堂中取得好成绩，因为无论是哪个科目领域，都会需要用到创造力。

Lisa Baermann: 很多人认为创造力只是对一种水平的定义，然而它也是可以不断提升，不断成长，在磨砺和锻炼中不断扩展的。

Stephanie Wiegman: 有过很多次，别人跑来和我说：“我连火柴人都画不好。”可是，你有没有想过，虽然你可能不擅长绘画，但你有创造力啊，这是每个人都拥有的能力。无论是做饭，还是搭配，或是设计一个房间，即使是参加一项体育运动也需要创造力。你所做的每一个决定，每一个在瞬间做出的抉择，还有你空间意识，这所有的一切，都需要用到创造力。所以，我会告诉那些人：“你很有创造力！这也许并不意味着你是一个传统概念里的艺术家，因为大多数人都认为，艺术就是写真，或是那些拿得出手的作品，但在生活中，你或许非常具有创意。”我总是告诉我的学生，“重要的是过程，而不是结果。你应该去享受这一路上学习的过程，因为这才是整个“旅途”中的精华。”

Lisa Baermann: 当我们准备这次采访时，Suki 告诉我们，中国现在已经确定美术教育将成为中国教育体系标准课程的一部分了。我认为，这是对我们创造性思维和发展重要性的一种认识和认可。

Stephanie Wiegman: 我也听说了，听到这个消息的时候我真的很兴奋，因为我觉得他们开始明白艺术不仅仅是去创造物品，而是去建立那套技能。如果你去到那些工作的地方，每个人都在谈论设计思维、创新、解决问题和灵活性。想想我们去年因为新冠而不得不去开辟出的新道路，我们是怎么做到想办法想的那么快，新颖，有创意的。我认为人们真的开始明白，

这是一套我们所需要的技能，一套可以建立应用的技能，它不仅仅是出现在艺术工作室或艺术博物馆这种地方，它就在我们身边，它无处不在。这是一条非常令人兴奋的消息，我也会去鼓励家长注意这件事，去试着为孩子们探索他们感兴趣的东西吧，这也会很好的锻炼他们的创造能力。

Lisa Baermann: 你刚刚提到了设计思维。你认为 Concordia 还有哪些地方或做法在帮助构建或鼓励孩子们的创造力呢？或许不像在美术课教室那么明显。

Stephanie Wiegman: 有很多不同的方式呢。我们有 Maker Space，这是一个非常大，且一直有新的创新发生的地方。老师在 Maker Space 鼓励学生们跳出框架性思维去思考问题，在那儿，设计思维的培养是比较明显的。不过我知道教师们在各自己的课程中都会有意无意地培养孩子们的创造力，无论是社会学还是科学，都是如此，将教育模式与多种元素融合。此外，服务学习是一个非常大的一部分，首先这有助于培养孩子们的同理心，但同时，你也需要以创造性思维来解决问题，或帮助他人解决问题。这也许是两个涉及到创造性的最大领域，不过我有时甚至在课间也会看到创造力的影子，例如孩子们参与的不同游戏方式就是一种。还有在烹饪课上，表演艺术，等等，创造力的培养是无处不在的。

Lisa Baermann: 你希望学生们对于你作为职业艺术家的这个身份又什么了解吗？

Stephanie Wiegman: 嗯，我认为有几种不同的方面吧。例如我使用的形式，或材质，然后我创作的主题和中心思想，以及我创作的初衷。从更专业的角度上来讲，我使用混合材料为多，这意味着我会运用到很多不同的绘画形式，不过通常用的都是 2D 的艺术形式，像版画，摄影，数码绘画，纸上绘画，拼贴画等等。在我创作时，我会使用所有材料和形式，但就主题而言，我总是从旅程中受到启发，像是从地点 A 去到地点 B 这样。它概括了从海的一面到另一面，或者是每天的一小段散步，这些生活中的点点滴滴都会反映在我的作品上。或者说也可以说，这更像是一场感情上的旅行，比如说人生中经历了什么，又或者自己改变了什么，以及自己对这些历程的看法。

Lisa Baermann: 你刚刚说，你的艺术反映了从地点 A 到地点 B 之间的过渡。你能和我们再多分享一些吗？

Stephanie Wiegman: 当然。就像我刚刚笼统概括的那样，因为对我来说，这可以是一次跨洋旅行，或者去一个新的地方，又或者每天的散步。甚至像一段情感之旅，也许你结识了一些新的人，或者你经历了一些事情，这些经历改变了你，让你从一个阶段过渡到了下一个阶段。我真正想表达的，是关于这些改变的过程和体验，基于我们所处的环境，以及我们所经历的事件。

Lisa Baermann: 作为一名生活在中国的外籍人士，这又会对你的创作有着怎样的影响呢？我知道这也不是你第一次来中国了。

Stephanie Wiegman: 我之前住在杭州。实际上，我和我丈夫就是在那里遇到的。我们当时都在杭州教书，那天晚上下飞机就碰到了。

Lisa Baermann: 真的吗？他是来机场接你的吗？

Stephanie Wiegman: 他是来机场接我的朋友的朋友。

Lisa Baermann: 诶? 你当时是不是想着: “一切都没那么糟了”?

Stephanie Wiegman: 是的, 我想我真的很喜欢中国。所以, 我们当时在这里度过了整整一年, 意义非凡的一年。当然啦, 这一年后, 我就最后结婚了。可我真的爱上中国了。后来我们回了一趟老家, 但大约五年后我们又回来了。所以, 这是我第二次来中国。

Lisa Baermann: 这也是你创作中的一大部分吧。

Stephanie Wiegman: 是的, 是很大的一部分。我想我算是在中国长大, 我成年后就来到了这里, 这里成就了我, 甚至影响了我的世界观, 改变了我对很多事的看法。在这里, 我结识了很多新的朋友。并且每一次来回往返在中国和家乡之间, 都会给我的创作带来变化。我想, 这是因为, 这种跨洋旅行于我来说是大转折。所以, 如果你现在去看我几年前的作品, 就会发现和现在的风格完全不一样。

Lisa Baermann: 我记得你做了一幅作品, 上面有个人在收集旧车, 将废弃的车子堆成一堆。是一个 6*8 作品。还在你那儿吗?

Stephanie Wiegman: 我把那幅卖了。

Lisa Baermann: 那幅很酷!

Stephanie Wiegman: 谢谢!

Lisa Baermann: 所以说, 那时候的风格和你现在的混合形式, 水彩, 以及月亮的风格主题截然不同。能不能形容一下这个变化以及这种变化是怎么产生的呢?

Stephanie Wiegman: 当然, 我认为作为一个艺术家, 做的越多, 你就越喜欢制作的经历与过程。特别是你如果每天都在做, 你的转变也会逐步变快。对我来说, 这样的风格转变是一个非常缓慢的过程, 但人们往往只看到那么几幅作品, 所以风格的转变好似恍然之间。但如果你看到这两者之间的过渡桥梁, 你就会明白我是如何从一个风格转变成另外一种的了, 唯一不变的, 是我旅程的主题。这些作品有些是别人的故事, 有些是我的故事, 就像生活中的写照一样。我曾经会试图把很多信息都放进作品中, 但逐渐, 我开始拆分那些信息, 一次只概括一个, 这样的作品更为简洁, 主题集中, 也更加的平静。你知道, 在探索中, 人们往往会想把所有的信息都塞在这一幅画里, 这很好, 并没有什么不对的。但是, 当我经历了这些年, 我只想集中在一个想法或是经历上。

Lisa Baermann: 我认为你最近在中国美术馆的展览就体现出了这一点。

Stephanie Wiegman: 是的, 对于那个展的作品, 我其实在尝试摆弄颜料的各种形态, 例如如何让他们像水一样在画布上移动, 如何才能通过画面和绘画形式来探索旅程。最后, 我把一只船的图片放到每一幅作品中。最有意思的是, 该系列作品在创作期间跟着我们一起, 由于新冠的关系, 回了国, 之后又跟着我们回到这儿隔离。我觉得这些作品好像真的踏上了旅行,

而我在心灵以及情感上也踏上了旅程，就和其他的所有人在新冠这个难关中一样。

Lisa Baermann: 你的那些展品可以说是相当大。

Stephanie Wiegman: 它们的大小不一，有些是 1m*1m，有些大概 1.5m*1m。

Lisa Baermann: 我从以前看过的另一个画家的展时明白的，就是说，如果要创作一幅大作品，就会需要一个
大空间来创作。所以你当时是在哪里创作的？我知道你用到了几个非常有意思的工具，
能与我们分享一下吗？

Stephanie Wiegman: 是的，我很乐意。我刚开始做这项工作的时候是在我父母家，当时因为新冠期间我们就
住在那儿。我当时就想着可以利用他们的后院来做这些事，因为我父母住在乡下，他们
有整整一英亩后的院，所以我把画都铺开。我买了卷巨大的画布，差不多有 175 英
尺长。我把它切成几段，铺在后院，然后用花园里的软管，扫帚和拖把来进行创作。我
去了趟五金店的颜料区，买了调色刀。我想使用这些大的工具和家居用品来进行创作，
甚至还利用了天气，我把上了色的画布留在外面，看下雨将如何影响着上面的颜
料。这是一种不同的绘画方式，更像是水染，因为用的是粗帆布，所以当时也用了一种特
殊的颜料来晕染，一般对于油画而言，把油画留在外面淋雨可不行，但因为用的材料不
同，我也可以做一些更大胆的尝试。

Lisa Baermann: 我注意到其中一件作品叫做"A Star to Stare by"（凝视着的一颗星）。关于这个题目的背后有什么
故事吗？是什么启发了你？或者是什么引导你创作了这幅作品呢？

Stephanie Wiegman: 当时在后院创作，我仔细地观察了每一块画布上颜料的情况，以及那些颜料的颜色和形
状让我想到了什么。然后这其中就有这么一块，我盯着它，那看起来就像银河一样。我
能看见这些颜料，星星点点，就像漫天的星星一般。等到画布都干了之后，我打了一些
草图，尝试了其它不同的组合和结构构成。我感觉这一幅画让我有一种一眼望穿千里
的感觉，我真的希望观众能看到我所看到的，并和我一起踏上这段旅程。所以，我在画
面中加了一只船，就好像看画的人可以爬到船上一样，可以随时启程。这种感觉很微妙，
很神奇，但也带有一些面对未知的恐惧。我去年创作它的时候就是这么想的，更有意思
的是，那幅画跟着我回到了美国，之后我把它包了起来，又更着我上飞机，来到了中
国。后来又跟着我一起隔离，最后来到了现在上海的这个家。于我来说。创作它就是一
段非常治愈的过程，而这幅画也切切实实跟着我踏上了旅途吧。

Lisa Baermann: 我想这也不是你第一次的画廊展览，不过在中国展出是怎样的体验呢？

Stephanie Wiegman: 是的，这是我的第三个画展了，我在前年办了两场。我最初以为，踏上艺术界的舞台如
同攀上一座高山。其实主要原因是因为我的普通话不太好。但是这是那么大的一个城
市，而我还要全职教书，所以，这一切的准备和布置都进行的非常慢而仔细。我真的感
到惊喜，有机会去与这个圈子，这个城市，这个我爱着的地方，分享我的作品。于我
来说，他们愿意把地方腾出来给我一个外国人开展，是我的荣幸。他们愿意给我一个空
间和一个平台来做到这一切，这就是我职业生涯中的一个重要时刻。你知道，当你十八岁
在妈妈的地下室里画画的时候，是怎么也不会预料到这样一天的。因此，这真的是非常
美妙的一件事，同时，也是我融入这个圈子的一个非常好的方式，以不同的形式成为这

个社会的一部分。我非常爱我 Concordia 的这个圈子，但能见到上海的艺术圈子也是非常酷的一件事呢。

Lisa Baermann: 你之前提到说你在母亲的地下室画画，这种从小培养出来的艺术兴趣是什么样的？

Stephanie Wiegman: 是我父母培养了我这方面的兴趣。我想他们很早就知道了：“Stephanie 是一个特别敏感的孩子。”我很情绪化，而且总是喜欢自己动手制作一些小东西，似乎比较喜欢用那种方式来表达自己。所以，我想他们也知道，我是一个靠视觉学习的人，而这样的方式，也给我带来了快乐。所以，他们会给我材料和空间去创造。他们会带我去工作室或其他这类地方，让我去探索。在这过程中，他们会鼓励我去发现，去探究，去尝试。还有一点就是，你在上学期间，会得到老师的鼓励和表扬，所以，我对艺术的兴趣就慢慢凝结，我自己也渐渐知道，我就是我，而对艺术的热爱是我的一部分，我想要继续探索它，也因为如此，在我后来上大学的时候，我就已经确认这就是我想要做的。

Lisa Baermann: 作为一名艺术家，你有过一些很有趣的经历。我知道你在意大利上过一段时间的学。

Stephanie Wiegman: 是的。我在意大利佛罗伦萨上了一年学，那是我人生中十分重要的一年。是那里的教授们帮助我走上了今天的道路，鼓励，并引导我获得美术硕士学位，带我走进了版画的世界。那真是美好的一年。

Lisa Baermann: 是的，我可以想象，在佛罗伦萨学习艺术。

Stephanie Wiegman: 那是最梦幻的一年。

Lisa Baermann: 除此之外，还有什么经历影响了你吗？

Stephanie Wiegman: 我想我在学校接受的教育也是其中重要的一部分。上大学的时候，我的教授会每天都坚持不懈地去画室创作。我记得这位教授的工作室就在艺术绘画教室对面，他每次教完课后，就会去画画。我们每次都会看到他这么做，他的长期坚持也让我们明白，这本来就是一件持之以恒的事，而我至今也保持着这个习惯。在意大利的那一年于我的意义是重大的。当进入硕士阶段时，我感受到了前所未有的挑战，那两年真的很难，你必须把你过去学的一切都扔出窗外，因为在这里，你要将一切达到极致，从而推动自己的极限。所以，我想在这两年里我也成长了很多。

Lisa Baermann: 你也是密尔沃基 Pfister Hotel 的 Artist-in-Residence 的一员。你可以讲一讲你那时的作品以及如何加入到这一荣誉的吗？

Stephanie Wiegman: 当然可以！实际上，这与中国也有密不可分的关系。Zach 和我之前在杭州，后来我们回了美国结婚，之后我就立即申请了居留权，在那期间，我创作了大量于中国生活有关的作品，记录了我们在中国的那几年。结果他们真的很喜欢这些旅行主题的作品，因为他们的酒店每年都会有超过一百万的旅客进进出出。所以，他们把画廊借给我整整一年，在那一年里，我会去那儿与客人们互动，交谈，也会去那儿画画，展示我的作品。那一年真的很美好，我也锻炼了自己，增强了自己的专业性，其中的一个原因是，我必须自学所有有关营销的知识。

Lisa Baermann: 我记得你有一次说过：“当你在创作之外开始考虑生意，那便象征着一个艺术家的改变。”

Stephanie Wiegman: 是的，因为这是两个完全不一样的考虑方向。老实说，商业管理这一方面真的很麻烦，因为在学校里，他们只教了我如何绘画以及掌握那些技巧，但并没有教授我如何记账和管理营销。所以，我总是找有这方面能力的人来代我完成这一部分。在 Pfister，他们有一整个营销团队，真的是太好了。

Lisa Baermann: 他们都帮你安排好了。

Stephanie Wiegman: 是的，是他们帮助我对那个领域有了更多的了解。但是，我觉得，对于艺术家来说，可能最困难的部分应该就是怎么去分享并找到渠道将作品展现给这个世界吧。

Lisa Baermann: 刚开始一定很困难吧。

Stephanie Wiegman: 是的，我觉得真的很难，因为，大部分情况下，人们并不会在这方面的训练。一个刚走到社会上的二十多岁的年轻人，可能会想着，只要能拿出作品再卖掉就好了，但其实并不是这样的。无论你是做什么，体恤衫还是水果派，你都必须要懂得如何商业营销。

Lisa Baermann: 所以，你在密尔沃基也有过一段奇遇，但是，我想，你之后回中国遇到了一个鼓励你的人，那就是----

Stephanie Wiegman: Klammer，是的！她是这里的 AP 美术老师。那时候 Zach 和我已经关注 Concordia 一段时间了。除了当艺术家，我还会当兼职老师，所以我一般会在本地的学院和大学里教上那么几节课，不过我一直想着回到教室，做全职老师，只是那时候我并不确定我是否能胜任这份工作。后来 Zach 在 Concordia 得到了一份职位，就像我们之间说好的，只要我们二人之间有一人找到了工作，我们就会一起去。这其中，Jane-Klammer 在我们的决心这一部分起到了很大的作用。在我们还在密尔沃基的时候，我就发 email 给她了，那时她也碰巧在芝加哥。那个周末我们就约见了，最后谈了五六个小时。之后一起吃了晚饭，我们还在芝加哥转了转。我那时就在想：“那里的人们真的太好了！听起来会是一个很棒的圈子呢。”所以在一年半之后，我们便回到了中国。

Lisa Baermann: 现在很多网络上都会有每天挑战这种活动，像脸书，Instagram 上就能经常看到。我知道你一直在进行一个很有意思的每日艺术挑战。我在 Instagram 上也看到了你昨天发表的作品，我真的很喜欢那个！真的太棒了！再往后翻几页，我还看到了一首诗，是 LeeAnne Lavender 写的，她也正在接受每日作诗的挑战。我不明白你们是怎么做到每天都能想出新的东西的？这些挑战又有什么益处吗？为什么这很重要？以及，这些对于你的工作又带来了怎样的影响呢？

Stephanie Wiegman: 每天都去做这件事是很难的，总会有那么几天，我也会埋怨：“我为什么要这么做.....”但是我认为，也正是通过这些挑战，像我们之前谈到的，克服这些困难，让自己有了成长。有些日子，你可能会做出一些自己不满意的东西，但主动地去做这些任务，从长远角度来讲，却磨练了你的技巧。也许你完成了二十件作品，真正喜欢的却只有两件，但那两件却是让你很满意的作品。从数量上来讲，这样锻炼了你的创造性。我也常常告诉

我的学生们，做这样的任务，重点并不在于品质。当然，对于每一件作品，你都要用心去完成，尽全力做到最好，只要你每天都去创造一些新东西，你总会找到你喜欢的。

Lisa Baermann: 我们之前也在一起采访中看到过，知道自己会每天来这里报道，从早上八九点到晚上结束，这是工作时间。我认为这和你刚刚讲每日美术挑战是一回事，就这样推着你自己去每天坚持做同一件事。这种持续性和韧性是最后成功的原因吧。

Stephanie Wiegman: 是的，我想就把这个放在第一位。作为老师，有时在一天结束的时候会真的很累，但我觉得，每天去在空余时间做这些日常小事，例如散步，锻炼，或者是用一个小时来画点什么，这些事真的可以帮助你调节你自己，帮助你恢复精神，之后，你便可以将精力更好地给到学生们。我常常觉得，在我绘画创作时，我在变成一位更好的美术老师，我知道这听起来可能很反常理，因为很多人可能会说：“你怎么抽得出这个时间？”但我知道，如果我坚持每天创作，我的创作人生会得到更大的满足，这样我也可以将更多的内容带到教室里。

Lisa Baermann: 你最近还在 Concordia 办了一个你学生的作品展览。我觉得真的太酷了，而且就在我办公室外面。这些作品好像还都是用可回收物品做成的，然后孩子们还用混凝纸来做----

Stephanie Wiegman: 它看起来像一整个动物园。这是一个有关濒危动物还有栖息地受到威胁的动物的主题展。学生们自己选择一种动物，并对该动物进行调查。**Ms.Tonor** 还带来了一大堆有关这些的书籍，孩子们也可以从书籍中翻找资料。我带着他们一步一步进行，差不多花了六个星期在这上面。当开始制作时，他们得要从缩略图、草图开始，然后再建设基础，之后还去了 **Maker Space**，看到了洗衣粉的泡泡是如何变成恐龙的。再后来，我们做了好几层的混凝纸，等干固后上色并添加细节。这个项目可以说是包含的很多的东西。最后，在做思考练习时，孩子们还给他们的展品配上了相对应动物的绘图。

Lisa Baermann: 这里包含了很多科目的交叉学习呢。我没有想到可以这样把所有内容都合并到这一个项目里，连图书馆，**Maker Space** 都加入进来了。而且你似乎还融入了绿色环保目标的内容在里面。

Stephanie Wiegman: 是的。另一位美术老师，**Ms.Gibson**，和我总是在尝试把其他科目的内容也融合到美术教室，这也是为了缩短并精简孩子们要在学校学的东西。总的来说，真的很有意思。这些孩子都是二年级，所以他们对于能在高中部，这个大孩子们的展区，展出作品也很兴奋。他们还当了一天小管理员呢，我把他们带到那儿，他们自己来策划该怎么布置展出。我们还聊了聊管理员应该做什么。所以，他们真的学了很多呢。

Lisa Baermann: 我们很喜欢那个展览！我们真的很享受过去几个星期在那里展出的各种展览，展现了不同年龄阶层的孩子们的作品。而且能够看到你们和这些作品，以及孩子们从这过程中学到的东西，真的很有意思。

Stephanie Wiegman: 是的，学期末的时候，**Jane. Klammer** 也在这里布置了一场 **AP Art** 的展览秀，那是我最喜欢的一场。能够看到学生们在 Concordia 这些年的作品真的是太棒了。

Lisa Baermann: 我希望接下来能有更多这样的展览，它们把我们的每一天都点亮了呢。

Stephanie Wiegman: 当然!

Lisa Baermann: 作为父母, 我们能做些什么来鼓励孩子们的创造力呢?

Stephanie Wiegman: 你可以做很多不同的事情。你可以在他们把作品带回家时避免用评判性的话语。比如说, 孩子们带了一幅作品回来, 你说: “这真是太漂亮了!”当然, 这样说没有什么问题, 你也不用担心这样说话会毁了他们的创作能力, 但你可以将话题往更深一层引导。你可以问: “你能解释一下作品背后的故事吗?”或者是“为什么这里用了红色而不是蓝色呢?”甚至可以是“有没有什么地方是你想改掉的?”或者“你下一次会做出什么不一样的选择吗?”这样可以帮助你的孩子以批判性的思维去考虑他们的作品和创作。也让他们更加投入到有关于创造性和如何创造的这一话题中。

Lisa Baermann: 如果孩子们做出来的作品和想象中的差别很大, 这时候作为家长又该怎么开导他们呢?

Stephanie Wiegman: 那种感觉是很失落的, 我们美术课上也经常聊到这个问题。一般美术课上, 在学生们开始制作前, 我会给孩子们先讲一下这个问题, 让他们接下来能够坦然面对失误以及一些不如意的小插曲。有时, 这可能是一个美好的意外, 将你领向一个意想不到的结果。或许, 你可以把作品里好的部分裁剪出来, 然后以另一种形式完成它。可以把它做成拼接图, 也可以用它做一朵花。告诉孩子们, 只因为现实中的成果和脑子里想的不一样, 并不能代表你创作的就什么都不是。创造性本是如此。当你成为一名艺术家时, 你的脑海里会有一幅愿景, 当你创作出来的成品和愿景不符时, 你可能会对自己的能力有所怀疑。这一切都和持之以恒的练习有关, 因为会有那么一天, 你能够把脑海中的东西都落实到行动上。之前有一些对 Eric Glass 的采访, 他做了一整个关于这方面的播客, 并且鼓励人们去多加探索。他就聊到当脑子里的想象和实际的作品有出入时, 该怎么办。其实并不用担心这一情况, 只要你愿意花时间, 总有一天是能做到的。

Lisa Baermann: 那么在家里父母能做些什么来鼓励创造力?

Stephanie Wiegman: 我想父母们可以给孩子一个空间。如果你住在小公寓里, 那个空间甚至可以是一个盒子, 里面装着所有孩子可能会用到的工具。他们可以任意使用箱子里的工具, 也可以随意带到房子里的任何一个地方。或者像这里的 **Maker Space** 一样, 准备一些可回收的小东西, 钟的旧碎片等等。我妈妈以前是一个女裁缝, 她从小就会缝缝补补。她那时有一个大箱子, 里面都是一些剩余的布料和纽扣。当别人问起我的小时候, 给我最深回忆的, 可能就是那个破破烂烂的箱子了。

Lisa Baermann: 我妈妈也有收集东西的习惯。她会收集盖子还有牛奶罐头, 把这些都装在一个大袋子里。每次都会拿出来给我的孩子们看这些收藏品。现在孩子们也都长大了, 每次聊到这部分, 他们都会说: “外婆在干什么?”但我知道, 我妈的举动肯定也给孩子们带来了一些影响。

Stephanie Wiegman: 她在鼓励创造力。我们在学校这里有 **Free Choice Friday**。差不多每三到四周, 每个教室都会有一次 **Free Choice Friday**。这一天, 老师们会把零零碎碎的东西都拿出来, 也有关于科学和研究的零件。这些对幼儿教育用的比较多, 这样的方式帮助培养幼儿们做决定的能力, 同时, 这也是孩子们最喜欢的一天。他们总是会跑过来问: “下一次的 **Free Choice**

Friday 是什么时候？下一次是什么时候？”但这只是一些零零碎碎的小物件。我有一个学生之前用这些小零件，拼出了一整座城，有些学生还会做弓和箭，上个星期还有个我班里的学生，用卷筒纸做出了一条裙子。这对于孩子们来说是探索不同材料和实践不同想法的好机会。

Lisa Baermann: 所以只要把它们放在一个空间或者一个盒子里，让孩子们可以接触到的地方。

Stephanie Wiegman: 是的，让他们知道自己可以去拿，知道它在那里。这很重要。你可以慢慢地去引导他们，当你听到他们说：“好无聊啊”或者“我不知道要干什么啊”，你可以领着孩子去一起完成些东西，哪怕只是散散步，逛逛街，或者去邻居那儿，去小花园，带着去创造，去发现的目的，带上一个绘画本，或者去收集东西，去拍拍照。孩子们都会喜欢的。生活中的一切也给他们提供了素材。作为一名画家，我也经常会这么做。尤其是在没有灵感的时候，我通常会出门散散步，这真的能够帮到我。而且，对于亲子来说，这也是增进亲子关系的机会。

Lisa Baermann: 能更具体的和我们分享一下一般父母该怎么和孩子谈论他们的作品吗？

Stephanie Wiegman: 可以啊。假设你的孩子从 Free Choice Friday 带回家一些东西，与其一上来你就问：“这是什么东西”，你可以说：“能给我讲讲这件作品以及制作的过程吗？”“你在这里用了粘土，为什么选择了绿色的粘土呢？”“这些小的部分是什么？”“为什么要在这边角落放这些扣子呢？”“制作的时候有没有遇到什么困难呢？”“那块掉下来的时候有没有很懊恼？”“你后来又是怎么做呢？是怎么拼回去的？”“你想把这个作品放在哪里？”“还有什么你想加的吗？”“要不要再为作品画一幅图呢？”这些问题能够帮助他们来回想总结，你一定会对他们的回答感到惊讶的。当我在教室里这么询问我的学生时，我当时一个学生是这么说的：“这是一个岛屿社会。这个是火之岛，这是高树之岛，还有这里是怪物们住的地方。”他直接讲了一整个故事。或许家长也可以和孩子坐下，一起将故事写下来，或是询问孩子们的心理活动和想法。我认为这会是一场非常好的对话，或许还能成为其他话题的切入点。

Lisa Baermann: 作为家长，我家里有好几堆孩子们的作品，对此你怎么看待？你认为这该怎么处理呢？可以处理掉吗？

Stephanie Wiegman: 可以处理掉，并且最好让孩子也参与这个过程。你可以告诉你的孩子，家里没有太多的存放空间了。而艺术家通常会对自己的作品进行拍摄留档，然后创建一个组合文档。尤其是当你的孩子带回来了一份大作品，你可以询问你的孩子，是否也愿意这样做，重新规划这些作品。如果只是绘画，或许可以放进收藏夹，或者扫描进电脑，做成一个文件夹，以便日后翻找。大多数时候，就算是在教室，学生们往往没有我们所认为的那么在在意那些作品。经常当你说：“你们可以把作品带回家。”他们的反应往往都是：“不用了，没关系的，你可以留着。”

Lisa Baermann: “我妈妈不想要它。”

Stephanie Wiegman: 他们都是，“没关系，我玩得很开心。”或者是“我要把它剪下来，做成别的东西。”他们并没有我们以为的那么宝贝这些作品。有时候，他们会说，“我想把这个带回家，放在我

的床头柜上，每天看看它。”我认为这种情况很值得尊重，但我并不觉得家长需要把所有的东西都留着。让孩子们一起来清理吧。

Lisa Baermann: 你觉得是什么会妨碍创造力呢？

Stephanie Wiegman: 对我来说，两个最大的困阻是完美主义和对失败的恐惧。在创作的过程中，害怕失败是正常，但若是让那对不完美的恐惧阻扰了你的创作，那便得不偿失了。我想这也是我在学生们身上看到最多的。任何年龄段的学生都会对不完美的结果而担忧结果没有那么好。

Lisa Baermann: 对于一个孩子来说，他一直都在做一件事，但是突然有那么一天，或者就是突然意识到了什么，他发现自己并没有那么擅长那件事。你会如何帮助他跨过障碍呢？或者说，怎么鼓励他继续下去呢？

Stephanie Wiegman: 嗯，我想，有几件事你必须考虑。首先你需要考虑这是否只针对于那个孩子所用的绘画形式。如果你把粘土放在我面前，我就会告诉你，这并不是我的强项。所以，你或许可以试着换一种绘画形式，用一些不同的材料。或许他们更加适应锤子和钉子，但却并不喜欢绘画或缝制。所以，试着换一下吧。但如果是更深层的问题，让他们有了挫败感，或是本就不擅长此类事，那么你就要和他们好好谈一谈他们的感受和想法。或许他们在拿自己和班里的其他人做对比，又或许是有人说了些什么。很多人都听说过 **Brené Brown**，以及她所说提到过的艺术伤疤。很多人都有，**Brown**说，她的很多顾客以及她所收集的数据中，百分之七八十的人都有过类似的经历。他们都有受到和创造力有关的伤害，这些伤害让他们坚持，让他们忍让，又或者让他们去做一些有风险的事，以及让他们变得脆弱。通常这种伤害可以简单到只是有人说你的作品很糟糕，或者说你画的东西很蠢。或者有人告诉他们唱的歌很难听。但人们真的会在意，会当真。所以，如果你的孩子表现出了失落，试着讲讲怎么跨过这关，或是尝试些别的东西吧。

Lisa Baermann: 作为一名教育工作者，帮助人们理解艺术在课堂中的重要性，会遇到哪些障碍呢？

Stephanie Wiegman: 要让人们摆脱艺术就是产品的想法，这是我认为最大的一点。艺术看的是过程以及发展那些重要的技能。就像我早些说的那样，我宁愿被叫做“创意教练”。我真的希望人们能够意识到我们所教授的是一门孩子们需要的技能，让他们从生活的各方面都更具有创造力。这不只是画一幅漂亮的画或者做一个很酷的雕塑，虽然这的确是课程的一部分，但艺术的本身是一套培养你创造性的工具。还有一点就是艺术是需要大量时间投资的，是急不得的。但通常，至少在美国，美术并不被重视，也没有收到和其他科目一样的资金支持，或是并没有给到足够的时间。

Lisa Baermann: 我们真的很幸运，有多个艺术教师和完备的设施和用品。

Stephanie Wiegman: 的确，这太神奇了。这就是我说的，在美国，我总是反对他们的体系，所以，当我们来到这里时，被这里的供应，支持，与其他课程的结合，以及所给到的充裕时间而惊呆了。我会再说一件事，人们经常会想，如果你在上艺术课，那么你最终目标就是要成为一名艺术家。然而不是这样的，美术课只是为你开辟一条新的道路，而且创造性的职业是可行的职业。有些人会对美术带有一些成见，例如“艺术家赚不到钱”，或类似的想

法。我认识很多艺术家，他们是艺术总监，建筑师，平面设计师.....你应该鼓励你的孩子，帮他们找到真正适合他们的道路，这会带他们走向成功，因为那样的话，他们是遵循着自己的内心，做着自己真正关心、喜欢的事。

Lisa Baermann: 对于那些对艺术充满热情，并以成为艺术家为目标的学生们，你有什么想提醒告诉他们的吗？

Stephanie Wiegman: 我想说，持之以恒是关键。也不必是每天，但确保自己会去练习。放轻松，不要把自己逼得太紧，给自己留有犯错的余地。不停地去尝试些新东西，去探索，去发现，去融入一个艺术团体。如果你上美术班，那就是一个小团体。去看看画展，见见其他的艺术家，以及那些可以带领你，帮助你的人。最后，就像我们之前说过的，你脑海中的画面不一定能和你创造出来的东西一样，所以，对自己耐心一些。这本就是一个漫长的过程，只要你坚持练习，总有那么一天，你会达到一个你满意的程度的。

Lisa Baermann: 我觉得这个收尾特别好。谢谢你今天来和我们一起，我很感激。

Stephanie Wiegman: 谢谢！我真的很享受我们今天的谈话。

Lisa Baermann: 真的特别好。