

带着“中国儿童想象”去英国

口述 周文富 撰写 思济

作者与英国友人道格拉斯

邀请函翩然而至

羊年春节前，上海市虹桥当代艺术馆《“人在梦境中”2015 年当代儿童想象艺术 30 年过程展》吸引了众多观众，尤其是许多小朋友。4000 件展品，孩子们奇幻的线条、斑斓的色彩，有“铺天盖地”似的壮观。作为儿童想象艺术的推行者，我走过了 30 年。我要将这些展品拍成录像，带到大洋彼岸的另一个国度，与那里的孩子做一次“未来梦境”的交流。

2 月 13 日晚，我登上了国际航班，在迪拜转机后，飞往英国东北部的著名城市纽卡斯尔。英国友人道格拉斯和一位翻译在机场迎接我。

道格拉斯开着车疾驰，一会儿，竟驶上了郊区公路。我正诧异间，道格拉斯有些狡黠地笑着说：“我要让你看看英国的乡村风景！”

车窗外闪过大片的田野，简洁的农舍、古典的带着砖砌烟囱的乡村别墅。田野上不时突兀挺立着一棵棵大树。英国的树很有意思，虽然是冬季，树叶落尽，但大小枝桠几乎一律向上伸展，特别是那些繁密的细枝桠，在风中“洋发飘飘”，让大树颇具英格兰绅士风度。这些正是十八、十九世纪英国经典画家笔下的风物。我看得如痴如醉，真感谢道格拉斯这特别的安排。

道格拉斯将我安顿在纽卡斯尔附近的一个小镇旅馆里，用意自然是我尽情领略小镇的古典风情。

我这次前来英国，正是由于道格拉斯的牵线搭桥。

两年前，在一位朋友处结识了这位体格结实的大胡子英国人。道格拉斯热爱中国，还娶了一位中国女子为妻。当时我就邀请他来参观正在长宁区民俗文化中心举办的《梦境天体想象艺术大展》。展会分 5 个主题，共 2000 件作品。

那天下午，他如约而至。在“画墙”前，他专注地欣赏孩子们的习作，在几幅习作前，他问起作者如今的情况。当我说作者因为升入高中或考进大学，现在已经没有时间继续画画，他连呼“可惜”。我知道，这位伦敦大学美术专业双学位的毕业生，如今也不再从事美术，但他心中对于美术的热爱仍是那么热烈。

参观完画展，我约他去我的工作室。在工作室，面对满墙的儿童想象画习作，他又逐幅欣赏。这时，随行的朋友提醒他看赛车的时间到了。他说：“不看了，在这里看艺术更精彩！”

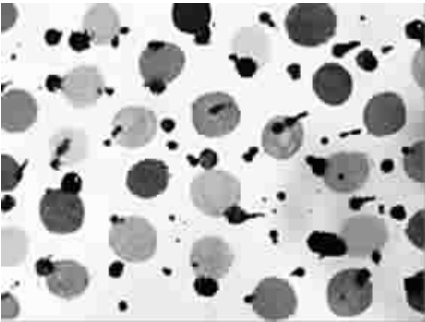
坐下喝茶聊天，他对我说：在英国，儿童的美术启蒙大多也是以具象为主的，像你这样的教学，确实有些超前。但我很赞赏这种尝试。因为这种让儿童以抽象符号释放心灵想象空间的方法，对于儿童的启智和美育，也许是更加卓越的。临别时，道格拉斯对我说：“我一定要想法让你到英国来，向英国人介绍你的想象教育。”

道格拉斯回国后不久，就发来 E-mail，说正到处努力。半年后，一封英国纽卡斯尔大学的正式邀请函翩然而至。凭着纽卡斯尔大学的邀请函，我顺利办理了签证。当我登上飞机时，心里浮现出道格拉斯的和蔼面孔，他正在大洋那一边对着我微笑……

悟性竟然这么高

到英国的前几天，正逢中国春节，我们参加了当地华人社团的各种节庆活动。在一次活动中，我还被介绍给纽卡斯尔市的市长。然后，就开始了正式的交流活动。

第一个去的是纽卡斯尔的一所中学。因为提前预约，来到校门，就有专人将我们领进艺术教育工作室。艺术教育工作室布置得很有艺术氛围，孩子们的作品张贴在墙上，或别具一格地陈列着。孩子们围着几张桌

英国学生的即兴想象创作作品

子坐着，鼓掌欢迎我。我先做自我介绍，然后说：“我带着中国同学的艺术想象来与英国同学交流，共同想象未来……”我打开投影机，播放《30 年过程展》录像。我发现孩子们看得津津有味，他们被迷住了。

录像播完，我说：“先和你们做个游戏。”这个“游戏”是我灵机一动的念头，因为没有其他道具，我就用餐巾纸表演了一个行为艺术：先用餐巾纸快速地对工作室进行立体分割，使得原来的格局立刻改变成错落有致的新空间。然后用墨汁在餐巾纸上滴流。墨汁在餐巾纸上渲染开来，形成自然的东方墨韵。东方哲学的黑与白在西方现代教室呈现的效果，让学生和老师都很兴奋。

接着，就是让英国学生想象创作了。学生们先看了录像，每张桌子上还放着我带去的中国儿童想象画范本。英国学生对着范本反复观摩，然后就纷纷落笔。

令我吃惊的是，英国学生们悟性竟这么高！只见他们个个身手不凡，而且极具个性，奇妙的线条，幻梦的色彩，从他们笔端流出，组成一幅幅漂亮的想象画！在一边观看的他们的老师也惊讶不已，他们也想不到，自己熟悉的学生，居然能在这么短的时间里，就创作出如此出色的抽象作品！喜悦洋溢在每个人的脸上。

告别时，我们彼此依依不舍。我向学校赠送了一幅中国儿童想象画原作，学校回赠我镶在一个镜框里的三幅学生作品。

第二天我们去了另一所中学。接待的老师很热情，原来他们已经向我们昨天去的那所学校打听过，那所学校反馈的信息是：很成功，很有意思！于是，他们索性还请了当地媒体前来采访。

活动开展得有声有色，同学们的悟性又一次让我吃惊。当同学们的习作完成，所有的人，包括孩子们自己，都感到惊讶不已。那位记者特地要求学生用毛笔书写了“热烈欢迎周文富”几个大大的汉字，然后让同学们拿着与我合影留念。

后两天，我们又去了纽卡斯尔的一所高中。这所高中条件相当好，校园就像花园，走廊里贴着许多人文、历史的图片，每个教室里都布置着学生的作品。当我走进艺术教育工作室，里面张贴的学生习作简直让我吃惊，有些几乎就是画家的作品了！英国高中生的综合素质给我留下了极其深刻的印象。

当我播放完《30 年过程展》录像，接待我们的副校长立刻将校长也请来参加后面的所有活动。两位老师也跟同学们一起创作想象画。高中生们的悟性自不必说，画技更是高了一筹，他们作画就像鱼儿在水里自由游动。看他们笔下灵动的线条，那简直是一种享受！

活动结束后，我向学校赠送了一幅想象画原作，校长赠送我一枚纪念金币。次日，我收到学校的一封信，对我表示感谢，并表示希望今后能继续交流。

交流活动最后一站是一所“连带”幼儿园的小学。这次活动是纽卡斯尔大学推荐的。参加交流活动的都是一二年级的学生，个个活泼可爱。我介绍了想象艺术，然后在黑板上示范。小学生们立刻画出了各种各样的作品，虽然他们的线条稚嫩，但奇幻的想象力，让画面充满了张力。

这天我们还参观了“连带”的幼儿园。在一个大活动室里，我看见很有意思的一幕。大屋子里有许多“群落”，有的孩子在玩沙，有的在做服装，有的在用电脑作画，还有学表演的……孩子们各取所需，随心所欲，玩得不亦乐乎。

返回时，在一间教室外我停住了脚步。这是三年级的学生在上数学课。小学三年级，你知道他们怎么学习的吗？只见他们几个人围一张桌子坐着，每个人面前摊开一本书，书页上有一排可以抽动的图形——有动物、有植物，比如苹果、兔子等。加减法就此展开：从一排动物或植物中抽出几个，然后计算剩余有多少。或加进几个动物、植物，计算增加了多少。

这就是三年级的数学！是不是太小儿科了？但正是从这样的数学课上，我明白了英国学生为什么综合素质那么好！他们没有让学生淹没在大量高难度的题海中，而是用更多的时间，进行美育和体育，还让他们发展各种兴趣爱好。所以，他们的“悟性”曾出色得令我吃惊！

天造地设的因缘

在半个月的时间里，道格拉斯还陪我到处参观。我们参观了大教堂，这座中世纪的建筑古朴敦厚，令人赞叹。我们在图书馆和美术馆流连忘返。纽卡斯尔的市容给我耳目一新的感觉。在这里，到处都是有年代的建筑，你会感到一种时光的温暖；到处都有别致的现代建筑，历史与现实的对话和谐而美丽。反思我们的一些城市，令人生畏的高楼林立，已将历史遗忘在脑后。

纽卡斯尔有一座很有意思的“眼睛桥”，半圆弧的造型，河里游船经过时可以由钢索拉起，与同样形状的圆弧钢架闭合，好像合上眼睛。这令我想起中国的石拱桥。中国的石拱桥是非常符合力学原理的，拱形的结构，让石拱桥可以屹立几百年。而这座英国现代如彩虹般的平面圆弧桥，却让我一念闪现：艺术不是直线的，她是一种灵动的美啊！

3 月 1 日下午，我告别道格拉斯，登上了返程的航班。飞机震颤着飞上了蓝天。飞了一会儿，当我无意中往舷窗下一望，惊鸿一瞥！下面是英格兰大地，那是多么美丽的画面啊！一些粗细不一的河流以优美的曲线将大地分割成不同的美妙无比的几何图形，这不就是一幅高超的抽象画巨作吗？大自然是最伟大的艺术家，在这样的大自然的怀抱里，孕育了西方现代派抽象艺术，真是天造地设的因缘！

我觉得，这是冥冥之中上苍对此次文化交流最完美的赠与我，我感动极了。美丽的英格兰，期待下次的相遇！

中国学生的艺术想象作品

上幼儿园的小妹是家中至高无上的“公主”，除了在幼儿园，其余的时间全被大人们“监控”了：外婆负责给她讲故事，外公负责带她出去散步；周末呢，白天爸爸带她去公园观光，晚上妈妈陪她弹钢琴。爷爷和奶奶也没空闲着，一个是她的营养师，一个是她的保健医生。家里还另外请了两个保姆，负责小妹的饮食起居，而这两个保姆还常常忙不过来。小妹可以产生这么大的工作量，还增加了这么多的就业机会，实在是出人意料的。

可是咱们的小妹有了这么多的“臣民”还是感到很孤独，因为她认为没有一个是合适的。小妹需要的是玩伴，而不是这些只会说“老”话的臣民。她需要会玩的小伙伴。可是会玩的小伙伴又上哪里去找？因此，她整天总是沉默寡言。经医生检查，有孤独症前期的表现。

本来，小妹与幼儿园的同学小胖是一对很好的朋友。可是小胖太野，动不动就要动手打人。小胖在家里也是“皇帝”，他打人是没有人敢反抗的，养尊处优，养成了爱打人的毛病。这天，小妹就挨了小胖的打。其实小妹和小胖冲突的原因很简单，仅仅是因为发音的问题。小妹一天到晚听奶奶的话听多了，把什么都要念成重复音，比如吃饭是“吃饭饭”，穿衣是“穿衣衣”，睡觉是“睡觉觉”……诸如此例，很让小胖不齿。最让小胖不能容忍的是小妹居然把老师也念成“老师师”。于是小胖讥笑小妹是“屁丝丝！”两人谁也不服气谁，打了起来。

这还了得，家里立刻炸开了锅。爷爷赶紧召开家庭会议，经过讨论，大家一致认为有必要带小妹去做 CT，有必要的話还要进一步做核磁共振，一定要查清楚是否被打出了毛病。小妹是连风都吹得倒的小姑娘，哪里经得起小胖这么粗暴的对待？又派出小妹的外婆、奶奶率领小妹的妈妈去小胖家交涉，两家针尖对麦芒地大吵了一架，最后由小胖家出了做 CT 的钞票了事。

这之后，为了防备“公主”再次受到伤害，家里又为小妹配备了一个“保镖”——她爸爸。小妹上学放学“保镖”要接送，进进出出“保镖”要跟着。这样一来更没有人敢接近小妹了，小妹更加孤独了。

上个星期天，趁“保镖”不在，小胖把小妹拉了出去，说附近新建了一个儿童乐园，里面很好玩哩，有滚铁环、跷跷板、跳房子、跳橡皮筋、拍沙袋等，小胖说：我上次真是玩疯了。小妹一听眼睛就睁得圆圆的，喜形于色地回家报告了这一消息。但大人们全体反对，说这些东西是小胖那种顽皮小孩玩的，作为高贵的公主，只可以玩芭比娃娃，只可以玩电脑，还可以弹钢琴……总之，家里一切现代化的玩意儿她都应尽有，而且家里又给她买了苹果手机了，难道还不快乐吗？

可是小妹还是感到很不快乐，并且最终患上了心理疾病。大人们“倾巢出动”带她去看了心理医生，医生开出的药方很有意思：建议小妹的家人不要给小妹请保姆，并立即让小妹恢复与小胖的正常交往，去儿童乐园玩一玩那些土的掉渣的游戏。

现在，小妹身边一个保姆也没有了，各位大人也故意疏远她了，却增加了几个小伙伴，他们经常到儿童乐园玩得忘乎所以。近日，小妹高兴地对各位大人说：现在我的日子要比以前自由开心得许多了。

小妹是谁呢？我隔壁邻居家的孙女是也。

童心要开心

杨建明