

拙人画室描绘未来的世界

——记拙人画室院长肖利

□ 金刚

在北京天安门广场向东约30公里的小城燕郊镇，有一处名为东方夏威夷可爱岛的别墅群，在这里独揽三栋滨湖别墅，“品”字型分布建成了拙人画室，这就是燕郊校区。

毗邻中央美术学院附中，远离喧嚣，环境优美。但与别的画室不同的是，这里的学生来自全国各地，四面八方。他们都怀着一个共同的梦想，就是考入中央美术学院附属中学。进入中央美院附中就意味着在现今形势下可以参加北京高考，他们带着家人的希望和自己的梦想来到了拙人画室。画室的主人叫肖利，同学们都亲切地叫她“肖妈”。

2001年，肖利的儿子柳青以优异成绩考进了中央美术学院，一年后开办了一家画室。得知这一消息后，肖利既高兴又担忧。高兴的是孩子个人能力的提高，担忧的是会影响他的学业。更担忧的是儿子自身也还是个学生，一无时间，二无经验，这样办班会不会误人子弟？身为学生家长的她深有感触和体会。带着这些问题，肖利放下家里的事情，从湖南老家毅然来到了北京，参与儿子画室的创建和运行。

拙人画室成立17年来，在肖利院长和全体老师的不懈努力下，取得了长足的发展和进步。如今的拙人画室，已经建成了北京望京和河北燕郊两个校区，在长期的实践中形成了独特的教学理念和突破性的教学方法，成立了出色的管理模式和经营模式，成长为全国一流的美术培训机构，在业内享有很高的知名度。尤其是在中考美术教育领域，更是全国领先。据统计，中央美术学院附属中等美术学校每年招生约200人，仅2012年~2018年7年间就有539人来自拙人画室。拙人画室毕业生考入中央美术学院附中的升学率连续7年蝉联全国第一。

“拙人”理念 “补拙”精彩人生

在很多人的印象中，从事绘画艺术学习和研究的人，一定是天资聪明、极具天赋的一群人，然而肖利的画室为什么偏偏起名叫“拙人画室”呢？

肖利解释说：“拙”字有两层含义，一是勤能补拙。我国著名数学家华罗庚有句名言“勤能补拙是良训，一分辛劳一分才”，成就伟业者，未必有过人之聪慧，但一定有过人之勤奋。要养成踏实的学习习惯，每一分钟都要有质量，不走捷径，宁拙毋巧。二是“拙”字是由“扌”旁和“出”字组成的，“拙人”这两字的字形隐含着“提人才”“出人才”的美好愿望，这也是画室追求的目标。起名“拙人”，画室有别于市场上其他同类型美术培训机构的“灵魂”。“拙”字的文化内涵是她自己在教导儿子成长为一名出色的青年艺术家的道路上总结领悟出来的。她说这是生活给予她的智慧，她也愿意将之与每一位拙人画室的家长和学生分享。

“宁拙毋巧”是拙人画室的根本灵魂，也是肖利的独特教学理念。这不仅体现了画室的质朴之风，更暗合了

中国的传统智慧。《论语·雍也》有言“行不由径”，就是在教导人们走路不抄小道，要正大光明。清末名臣曾国藩也曾凭借着“结硬寨、打呆仗，下笨功夫”的方法立下赫赫战功。从一家默默无闻的小画室到全国一流的美术培训机构，肖利和她的“拙人画室”用“日拱一卒”的“拙功夫”在竞争日益激烈的艺考培训市场“红海”中赢得了一席之地，获得了学生和家长们以及社会各界的一致肯定和高度赞誉。

拙人画室致力于对青少年美术专业的培养，激发学生们对绘画艺术的热情，建立专业的审美素质，提高艺术感受修养，培养灵活的思辨能力，并训练扎实的造型表达能力，以应对不同程度不同院校的专业考核，负责地为学员今后的艺术学习和长远发展奠定坚实的基础。创办17年来，拙人画室的所有员工始终将这种朴素的“宁拙毋巧”灵魂贯穿于整个教学、日常管理、师资传承、市场定位等各个环节，历经17年的磨合沉淀，历久弥新，如今的拙人画室每年都能为中央美院等多所全国顶级艺术院校输送大量的优质生源。而这种不变的灵魂，也正是拙人画室的核心价值所在。

因人施教 灵活教学模式

拙人画室采用理性思维与感性思维交替训练的模式，使学生始终处在亢奋地学习状态当中。画室定期对教学内容、教学方法进行分析总结，研究、提炼出一整套文化及专业课本作为自己的内部教材。正是通过这种不断地摸索、钻研和改进，形成了拙人画室独特的训练体系和教学方法。拙人画室的这套教学方法在业内很多同类型的画室看来都是十分“笨拙”的。绝不采用概念化的专业课教学和以考代练的文化课教学，增加的是拙人画室自身的教学精力投入和成本支出。但在肖利看来，这正是“宁拙毋巧”精神灵魂在教学实践中的具体体现，正是这种“拙”办法，让画室在新一轮的教育改革中抓住了先机，培养了一批又一批基本功扎实、综合素质水平高的专业人才。

近年来，随着越来越多的人对素质教育重视程度的提高，中央美术学院选拔学生的方式也发生了变化，由原来主要考察学生的艺术水平转向考察学生的综合素质能力。拙人画室针对这一变化，逐步探索出了适应这种新选拔方式的教学方法。“我们在专业课的教学上灵活多变，着重培养的就是学生的综合素质能力。”肖利说。拙人画室在专业课上，会让不同的老师全方位地为学员进行专业讲解，同时不会用固定的教材来“锁”住学生自由发挥的艺术思想，在教学上以鼓励为主，让学生逐步形成自己的艺术思路。经过几年的教学实践检验，她的这一套“法无定法”的教学方法对提高学生的综合素质养成非常明显。

同时拙人画室还坚持小班教学，一个班级最多15人~20人。肖利说：“为了所谓的升学率而将绘画教学模式化、概念化，追求速成过线，导致学生机械地背方法、背步骤。这样教出来的学生，变成了考学机器，而不懂真

考取中央美术学院的优秀学生与肖利合影

正的绘画原理。小班教学，更利于因材施教，可以针对每个孩子的特点，有针对性地进行教学和辅导。固强补弱，更有利于学生学习成绩的提高和综合素质的培养。”

学好文化课是提高学生素质的基础。在文化课教育方面，拙人画室要求老师每节课都要告诉学生这节课要讲的知识点，每堂课以讲、练、测的形式带动学习气氛，以面批着重“落实”。下课时会再次进行课堂总结，争取每堂课的知识点100%掌握落实，通过每月对专业、文化全方位的摸底考试来了解学生对知识点的消化程度，及时调整教学计划，以确保在全国招生考试中赢得好的成绩。拙人画室的文化课教材大多数是由资深经验教师自行编写，以国家9年制义务教育的知识点为主干，以实用为主。

拙人画室在文化方面除统一一教课进程，同时还配备小课的形式来补充学生的能力差异。具体实施方法是以校方、家长、老师和学生“四方”一起来制定学习计划。以互相制约、互相要求、互相考核的方式查出学生的知识薄弱点，逐步解决似懂非懂的学习问题。肖利说：“这样才能使学生达到事半功倍的学习效果。”在专业课教育方面，首先建立了好作品的评判标准。教师引导学生判断什么样的作品是一幅好作品。比如，专业老师言传身教，带着学员看优秀画作，讲解好在哪里，继而再举出一些反面的例子，说明哪些是不可取的。配合一些美术史的一系列讲座和经典名画赏析，逐步建立完善的评判标准(中央美院传统的造型教学体系)，逐步完善对于艺术和艺术史的基本认知。简而言之，就是对于审美的引导和培养。其次，培养学生具备“发现”的眼睛和敏锐的艺术感受力。比如通过课下速写作业、课堂速写、课堂长期写生等训练，磨练学员的观察能力。再次，也是极为重要的部分就是训练并提高绘画的造型表达能力。要求学生刻苦练习、勤于思考，经过一段时间的集训，能掌握正确的观察思考方法和娴熟的绘画技巧，

最终能独立地画出一幅好画。最后，要有“随机应变”的本领。要求学生在拥有强悍的造型能力的同时，针对不同的艺术院校的专业考试方向，着重训练应试技巧，使之能在短期内营造出一张出彩的考卷，并能根据不同考题随机应变。

严学慈教 雏鹰成长的港湾

严师出高徒。拙人画室在学生的日常管理中，采用严格的军事化半封闭管理模式。肖利认为，造就一个美术人才，不仅仅是要培养学生的艺术水平，还必须要培养好学生的良好品德。学生良好的生活学习习惯是培养良好品德的重要举措，这不仅关系到学生学习的提升，更是关系到孩子以后甚至一生生活和工作的大事。为此，拙人画室制定了严格的教学管理制度和生活制度，从学生的早上起床、到洗漱、吃饭、上课、休息、到晚上就寝，都有明确的条文规定。每个新生入学后，第一件事就是认真抄写学校的各种规章制度，进行入学的道德品行教育。

但据拙人画室的学生们反映，他们在学习和生活中感受到最多的，并不是制度的约束，而是肖利院长和老师们的无微不至的关怀、关爱和关心。在很多学生的记忆里，肖利就像自己的“妈妈”一样，尽管有严格的管理条例，但“肖妈”首先想到的总是学生，她心里装的不光是学生的学习，时刻惦记着学生的冷暖，挂念着学生的安危，关注着学生的心理变化。学校的很多工作，她都亲力亲为。她关心学生的后勤保障，食物的采买、制作都是由她直接监督管理，既要保证学生的营养平衡，更要做到绝对的安全。遇到事情，肖利总是先从我自己身上和管理制度上找原因。正是因为肖利既严格又温情的管理方式，让她最终收获了学生们的尊重，更赢得了家长的认可。

肖利认为，画室的学生都是十来岁的孩子，对这个年龄段孩子的管理是没有捷径可走的，也不是投机取巧可以做好的。“真正优秀的管理模式

是从办学实践中摸索总结出来的，还是用最‘拙’的方式最实用。”肖利每年都会根据师生们在运作当中出现的问题修订画室的管理条例，补充、完善各种规章制度。肖利说，她对学生的管理更看重的是时间上的管理，她经常向学生强调要把每一分钟的学习时间都最大化地利用起来。同时在家校沟通方面，她常常站在家长的立场，经常督促、引导教师们多与学生家长交流，她要求所有任课老师和管理老师，把学生的所有表现事无巨细地通过微信第一时间发送给家长，使家长们能随时了解、掌握自己孩子在校的表现及学习情况，让家长放心、安心。

肖利喜欢孩子，爱惜人才。对于那些天赋好、品行正但家庭经济困难的学生，她总是给予额外照顾。“让我能遇到这样的孩子，不仅是缘分，还要感谢老天给我帮助他的机会。同时，能够把孩子培养成才，改变孩子一生的命运，从而改变一个家庭的命运，对我来说是莫大的欣慰。”当孩子期满离开的时候，每每都伤感难耐，想想又非常的兴奋。孩子回“家”探望的时候，满心欢喜地来个大大的拥抱，那一刻她觉得这是全世界最好的奖。

凯歌回荡 教职团队比肩“央美”

教师是教育机构的主要力量，是提高教育质量、培养高素质人才的基本保证。没有一支高水平的教师队伍，就谈不上教学水平的提高，也不可能产生较高的升学率。拙人画室确定的“宁拙毋巧”的教学理念，也吸引了众多认可这种理念、勤奋好学、品行高尚的优秀教学和管理人员来到画室工作。一所教育培训机构是否专业、是否有实力，主要看它的师资队伍是从哪里来的。17年来拙人画室向“中央美院”及“央美附中”输送了大量的优质生源，肖利也因此了解很多“央美”即将毕业的博士生、研究生和本科生的基础教学能力，这些数年前从“拙人”走出去的毕业生们也对拙人画室

保留着深厚的感情。每年的大学毕业生季，肖利都能以她的独特理念和个人魅力引来了不少英才来画室任教。如今，拙人画室教育教学的中坚力量，相当大一部分都是中央美术学院毕业的高材生，以至于肖利戏言“拙人画室与中央美院和央美附中长期以来共享师资力量”。这些拙人画室的往届学子敬仰“肖妈”的为人，熟悉“肖妈”的教育理念和管理思想，也习惯“肖妈”对他们的严格教学要求，在教学中他们自觉地秉承着拙人画室的“拙”文化，尽心尽力的帮助学弟学妹实现升学愿望。在教学实践中，这些老师对于“央美”的教育模式和招生标准了然于胸，对“央美”最新的教育改革动态能够及时了解掌握，反映在拙人画室的专业课教学上，能够让画室的学生及时学习、了解到国内外最优秀的美术理念和技术方法。除此之外，拙人画室的学生还经常参加中央美院和美院附中老师的讲座，把学生的艺术思维。这些措施对于提高拙人画室的教育质量、提升学生的培训水平、扩大拙人画室在同类教育机构中的影响力起到了重要作用。

独树一帜 只为百花盛开

如今，拙人画室已经拥有两个校区。“拙人燕郊校区”紧邻中央美院燕郊校区，占地约4000平方米，绿化面积达40%，绿树成荫，像一个小公园。“公园”内设施齐全，有乒乓球、羽毛球等。“拙人望京校区”同样是紧邻中央美院望京校区，占地2000平方米左右，距中央美院步行仅需10分钟，且临近著名的北京798艺术区。两个校区都有自己的食堂、宿舍、多媒体教室、文化教室及专业教室，学生宿舍统一配备了空调，实现了集中供暖，24小时供应热水，确保为学生提供安全、良好的学习条件和生活保障。

拙人画室以拙朴的文化、坚韧的精神，坚持以人为本，坚持秉承与中央美院一脉相承的“宁拙毋巧”的教育理念，坚持以学生考试升学率来检测自己的教学成果，坚持以口碑相传作为招生的主要渠道，“不求做大，但求求精”。就这样，“拙人”以自己的“拙”赢得了学生、家长及圈内同行的高度认可。

在市场经济条件下，拙人画室从诞生之日起直到今天，从没有接受过任何的资本注入，“拙人”的发展壮大，都是肖利和她的团队成员们依靠独特的教学理念和卓越的管理运营能力、通过长期的共同努力取得的。肖利在接受中央电视台著名主持人朱迅专访时坦言，拙人画室成立10多年来，一直是独立经营，没有引入任何外来资金，原因是她不愿意为资本逐利，因为艺术是纯粹的，她坚持以人为本做口碑提高升学率才是生存的硬道理。目前，拙人画室的“拙人”文字和图形都已注册了商标。无论何时，她都希望“拙人”理念一直延续发展，不忘初心，回归本真，不受资本力量的制约和影响。

2019年拙人画室走过了17年不平凡的岁月。期间为很多的家庭带来了欢声笑语，圆了他们最初的愿望。肖利表示，她希望创办一所被国家认可学历的学校，培养艺术人才。希望他们思想开阔，知多学广，将学校办成国际艺术学府。她坚信，随着国家对教育工作的持续关注和大力支持，通过不懈努力，这一天一定会到来。

(本文配图由肖利提供)

2019年元旦在望京校区与部分师生合影

2019年考入中央美术学院附中学生家长赠送锦旗

2019年考入中央美术学院的高中学生家长赠送锦旗

2019年元旦在燕郊校区与部分教职员和学生合影