

初夏已至,蝉鸣将起。对于大多数孩子来说,即将到来的“六一”是属于糖果和礼物的节日;而在萧山,有一群孩子,他们的“六一”礼物是聚光灯下的汗水,是舞台中央的绽放。

走进萧山剧院,总能看到一个脚步匆匆却眼神坚定的身影——杭州开元艺术团总团长刘芳。作为中国音乐舞蹈专业委员会会员、全国艺术教育先进个人,在孩子们的专属节日前夕,她比往常更加忙碌。因为对她而言,舞台不仅是展示技艺的地方,更是孩子们成长的“练兵场”。今天,让我们走近这位在少儿艺术教育路上“快跑”的领路人,看她如何用热爱作帆,以专业为舵,兑现那句沉甸甸的承诺:“你有梦想,我有舞台。”

刘芳

在少儿艺术教育的路上奔跑

反弹琵琶,从舞台到教室

在萧山,说起孩子们的艺术教育,刘芳是一个绕不开的名字。她身上有许多专业的头衔,但熟悉她的人更记得她那双常带笑意的眼睛,和那句朴实却充满力量的话——“你有梦想,我有舞台”。

2019年春天,萧山剧院·开元艺术团正式启航。对刘芳而言,那不仅是一个机构的成立,更意味着一场关于信任、陪伴与成长的漫长旅程就此开始。几年来,她以舞台为田、舞步为犁,以专业为根、管理为脉,更以一颗沉静而专注的心为种子,在这片教育的土壤中,耕耘出一幅关于热爱、传承、以美育人的生动画卷。画卷里,有孩子们从胆怯到自信的蜕变,也有一个团队从初心到匠心的前行之路。刘芳的成长之路,始于对舞蹈数十年如一日的执着,成于对教育规律的深刻洞察,更在于她将个人专业理想转化为卓越团队领导力的踏实实践。

刘芳的舞蹈之路开始得很早。11岁那年,怀揣着对舞蹈朦胧的喜爱,她独自北上,考入素有“舞蹈家摇篮”之称的北京舞蹈学院附中。六年的古典舞专业磨砺,赋予她的不仅是扎实到极致的基本功,更锤炼出舞者特有的坚韧心性,与审美格调。此后,从舞台演员到艺术教师,从教学带头人再到艺术学校的校长,多重身份的转换让她逐渐积淀下深厚的专业功底与接地气的教育智慧。

这种“从舞台到讲台再到管理岗”的完整经历,让她比许多人更懂一个

问题:为什么很多孩子“练得好却演不好”?也正因如此,当她站到开元艺术团总团长的位置上时,她没有走传统培训“重课堂、轻舞台”的老路,而是把舞台变成了日常训练的一部分。

在开元艺术团,刘芳推行了一套独特的“逆向教学法”。她大胆打破“课堂训练、偶尔登台”的传统路径,主张“以舞台表演与专业培训为核心,实现从舞台到教室的融合”。在这里,舞台不再是期末展示的终点,而是日常训练的“操场”。

刘芳常说:“我是一名老师,我十分清楚地知道教室的局限性。当一名老师长时间面对同一个学生的时候,会不自觉地屏蔽她的缺点,而舞台是可以放大这些缺点的。”孩子在舞台上从一个不相上下的集体走到万众瞩目的焦点,这种心态变化冲击力非常大。“孩子会不会做和能不能做之间,可以是一条鸿沟,也可以只是简单的一步。而舞台的目的就是帮助孩子从会做到能做的过程。”

于是,艺术团设置了舞台课、实践课、录音课、中考考核课等特色内容。孩子们在真实的演出中暴露问题,导师则在一旁详细记录,再回到课堂进行针对性攻克,形成高效的能力提升闭环。甚至老师还会在舞台实践课里随机安排常见“舞台事故”,锻炼孩子的临场应变、抗挫与抗压能力。刘芳那句常被引用的话也在团里流传:“久经沙场的士兵不一定会做将军,而将军一定久战沙场。所有的优秀都源自实战。”

彼此点亮,我们从维博出发

在当前流行舞与西方舞种更受关注的环境下,刘芳始终坚持以中国舞为教学的核心。她认为,中国舞是“老祖宗留下来的珍贵文化遗产”,教授中国舞不仅是传授动作技巧,更是在孩子心中播下文化认同的种子。

因此,在她的课堂上,孩子们学习的每一个身韵、手位乃至眼神,都不只是舞台动作,更是东方审美与文化的生动体现。她常对孩子们说:“这是我们自己的文化基因。”她希望孩子们在起舞时,能真正感受到那种独特的东方韵律与美,并由此生发出一份自信与自豪。

这份对文化根脉的自觉守护,让刘芳的艺术教育超越了单纯的技术培训,成为一种潜移默化的文化启蒙。

艺术团能有今天的活力与温度,离不开背后那群心意相通、脚步同频的团队。刘芳始终相信,教育是生命影响生命的过程,而一支有光的教师团队,才能照亮更多孩子。为此,她用心为老师们搭建了一个共同成长的空间,取名为“维博学院”。这里不只是一个业务提升的平台,更是一个精神共修的家。

在维博学院,老师们会定期共读一本书,有时是

教育经典,有时是人文著作,在字里行间寻找教育的智慧与共鸣;他们会一起观赏一部精心挑选的电影或艺术纪录片,在光影叙事中滋养审美、探讨人性;他们也会在天气晴好的日子组织一场运动会或户外徒步,在欢声笑语与并肩前行中凝聚团队的情感。这些看似“不务正业”的时光,恰恰成了团队最珍贵的黏合剂,让彼此在思想与情感上深度联结,形成一种超越工作关系的伙伴情谊。

刘芳为这个“家园”锚定了两个质朴而重要的内核:一是培养“最美的眼睛”,即一种善于发现与欣赏的视角——不仅看到孩子们的独特闪光点,也看到同事们的付出与才华,让肯定与鼓励成为团队流动的养分;二是倡导“向内求”的心态,每当遇到挑战或摩擦,首先回观自身:“我能做什么来改善局面?”这种自省自觉,共同维护了一种积极、负责、不抱怨的团队氛围。她很少使用硬性的考核或刻板的管理术语,更相信“人同此心”的力量——用共同的教育理想、彼此的真诚尊重,以及一份“我们在一起”的归属感,自然而然地将大家凝聚成一个温暖而有力的整体。维博学院的存在,最终让教学不仅是一份工作,更成为一段共同成长、彼此点亮的美好旅程。

每个梦想,都值得被看见

褪去总团长的身份,生活中的刘芳有着多元的侧面,而这些侧面又反过来滋养着她的教育观。

舞台之下,刘芳的生活被多种艺术形式温柔包裹。她钟情书法,在笔墨提按间涵养静气;闲暇时喜爱绘画,用色彩勾勒心境;钢琴与吉他亦是她的“知己”,指尖流淌的旋律是她与自己对话的私语。这些看似“不务正业”的爱好,是她放松的方式,也无形中滋养着她的教育理念——美是相通的,热爱生活的人,更能把这份感知传递给身边的人。这份源于生活的从容哲学,也让她的教育多了一份智慧的厚度。

这份对生活的热爱,也自然而然地流露为对他人的关怀。她曾带着自己的孩子,跟随萧山区新联会“萧西”公益组织远赴新疆,给当地的孩子们送去一份远方的问候。在杭州,她也和艺术团的老师、家长、孩子们一起,走上街头进行过爱心义卖,为需要帮助的儿童尽一点心力。对她来说,艺术教育不仅是技能的培养,更是人格的塑造;学会感受美、表达美的同时,也应懂得分享爱与温暖。在刘芳的带领下,开元艺术团从2019年的一粒种子,已茁壮成长为萧山本地少儿艺术教育领域一张闪亮的“金名片”。

回望来时路,这枚种子的扎根与生长,早已写满了时间的刻度。不知不觉,开元艺术团已走过七个年头。从最初的一个梦想,发展到拥有剧院团、永盛团、博艺团3个分团,50多位老师近2000名学员,这个大家庭在慢慢长大。这七年,艺术团坚守“以赛代练,以演促学”的理念,小学员们累计参与了79期舞台实践

课、126场汇报演出。七年间,学员们在声乐、舞蹈、语言等多个艺术门类的省级以上赛事中斩获颇丰,累计夺得特金奖353枚、金奖627枚。

但比奖杯更珍贵的,是每一次登场时孩子们眼里的光和成长中收获的自信与友谊。2019年开团仪式上,看着舞台上手捧证书的6位小团员代言人,刘芳说出了她对孩子们最真切的期待:“这份证书只是一个开始,但我更期待的是,你们能从这里带走一份敢于梦想、也敢于发光的自信。这份自信,会照亮你们未来更远的路。”这句话,后来在无数个孩子身上应验。

站在艺术团成立七周年的新起点,刘芳和她的团队心里有更清晰的图景。作为开元旅业集团大家庭的一员,艺术团拥有了更为广阔的平台。她希望,未来不仅能继续深耕本地的美育土壤,还能借助集团的资源,让孩子们的艺术体验更加丰富——或是在山水之间开设艺术营地,或是在更大的舞台上与国内外朋友交流。她始终相信,教育是一场静待花开的陪伴,而她和团队要做的,就是提供一片肥沃的土壤和一方自由的天空。

正如艺术团那句质朴而有力的口号——“你有梦想,我有舞台”,这位爱教育、爱生活的领路人,依然怀着最初的执着与温情,陪伴着一批又一批孩子,在追光之下,跃入他们各自繁花似锦的未来。

而这一切,都始于她那个简单的相信:每一个梦想,都值得被看见。

文/ 萧茹 一道 图片由刘芳本人提供