

学术联结艺术 申请形象可视化的“点睛之笔”

Original Ivy Labs 美国常春藤教育 2022-11-09 20:00 Posted on 北京

收录于合集 #专家观点 53个

在 Ivy Labs创始人Alice老师眼中，艺术不仅是“理解生活”的工具，更是学生学术探索和深化的手段。艺术与其他学科领域的对接与融合，能为观察和思考提供全新的角度和感知空间。“Design Thinking”是最近几年美国大学录取学生非常看重的一个特质。

怀抱这样的信念和丰富的专业经验，Ivy Labs导师在指导学生的过程中会潜移默化地将学术与艺术相互渗透、融合，除了使成长过程更加丰富多彩丰盈，最终呈现的结果也往往能成为凸显申请形象、打动招生官的“点睛之笔”。

不久前，Alice老师和中央美院的江帆副教授进行了一场深入探讨科技、人文与艺术联结的对话，通过个性化的学术组合和可视化手段呈现学生独具特色的申请形象。

艺术融合的项目制学习

在申请中展现自己的艺术造诣并不鲜见，但Ivy Labs所推崇的学术与艺术的融合并不是以展现学生在绘画、摄影等方面的技术特长为目的，而是帮助学生运用艺术手段或从艺术的角度对自身学术兴趣进行探索和实践，最终以图文并茂的学术调研报告的形式，向大学呈现学术兴趣发生发展过程的记录与思考。

在这样的项目制学习过程中，导师会带领学生完成一次完整的社会学创新研究——从一个真实、有趣而复杂的问题或挑战出发确立选题，运用社会学的研究方法进行文献阅读、田野调查、数据分析，完成符合美国大学论文学术规范的高水准调研报告，并找到与之契合的角度和艺术形式进行生动和专业的呈现。其中所蕴含的学术能力、创新能力、人文关怀等更是搭建申请形象的重要支撑材料。

Zijun的课题是基于北京历史和建筑的特殊性，探索历史上不同阶段北京建筑的色彩分布，依次深入挖掘不同时期北京的人文变迁，最终通过他所擅长的音乐表达对这些色彩的感受和自己的观点。

截图自Zijun的《北京城市美学研究》

江帆教授介绍说：“这是一个经典的研究方法与现代艺术结合的课题，难度非常大，涉及的建筑群地域分布非常广，需要进行大量的实地考察和对比。过程中Zijun通过和导师进行积极的探讨，总结自己的思考和经验，最终确定了聚焦的方向：在城市快速发展的过程中，美学和色彩紧密相关，色彩也和人居环境的舒适紧密结合。”

正如Diane Tavenner在《准备》中所提到的，项目制学习能够帮助学生进行更深入的探索，理解更为透彻，知识掌握更加牢固，并有机会将书本上的知识同自身实际联系起来从而真正地去思考和解决问题。Zijun就在这次项目中拓展了思路，对本理念有了更深的理解和体会。

Alice老师从申请大学的角度总结认为，这个城市色彩课题是将建筑、美学、历史、人文和社会学科交叉结合的一次尝试，和他最终录取的纽约大学的个性化学习学院以及为自主选课而设计的学习高度吻合。

艺术赋予的全新角度

很多家长第一次听到学术与艺术的组合时，会认为这只适合那些经过长期的专业培训、拥有深厚艺术功底的孩子，如果孩子没有艺术特长，或者并不想申请艺术专业，两者的结合还能实现吗？又是否有必要呢？

江帆教授对于这样的疑问并不陌生。“所谓艺术功底，更多是技术层面的东西，而我们想要通过这些项目带给孩子的，是艺术在学术探索中所赋予的全新视角和研究思路。因此，两者的结合并不一定需要高超的艺术表现技艺来实现，而是可以通过构思巧妙地加以结合。”个性化的定制项目会结合孩子的学术方向、兴趣特长及能力水平找到最契合的对接方式。

Eric就是一个很好的案例。Eric擅长数据分析，在他自己的博客中运用R语言探讨感兴趣的内容，比如球星转会费用、Hip Hop榜单。同时，他也是学校摔跤队和英式橄榄球队的队长，在区域比赛中取得过出色的成绩，对这些运动中的力量之美有着执着的追求。

正是这些特质为Eric的研究项目带来了灵感：换个角度来欣赏和量化摔跤这项运动。在导师的带领下，他从中西方的壁画入手，深入研究摔跤从古至今的演变，运用他所擅长的数据分析对摔跤技巧进行分析，并对不同格斗运动进行了对比。研究报告里汇集了Eric收集、整理和拍摄的大量图片素材，以及他对这项运动的长期观察和深入分析。这个过程也让Eric能够跳出运动员的视角，暂时放下对于胜负的关注，单纯从形体美感和格斗智慧的角度重新审视摔跤这项运动。

截图自Eric的《摔跤的演变》

正如Alice老师所说，当这样的研究报告递交给大学时，招生官关注的并不是他的绘画或拍照技艺，他们真正感兴趣的是其中透露出的创造力、个人风格、独特视角，以及研究过程本身对学生意味着什么。在Eric的故事里，恰恰是艺术为学术研究注入了活力与色彩。

艺术带来的申请加分

这些个性化的研究经历往往能够成为学生申请材料中的重要一项，是使申请形象更加饱满立体不可或缺的组成。

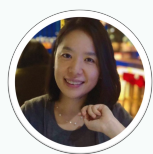
Tobby进入高中后才改变了想法，从原本备战高考转轨进入国际体系。作为一个典型的理科男生，他有过硬的在校成绩和耀眼的大赛经历。他的活动多是围绕物理和数学展开，充分体现他长期的学术钻研和扎实的学科基础，但这也使他的申请形象相对片面、单一，很容易落入招生官对大陆申请者“死读书”的刻板印象中。

为此，Alice老师和Tobby进行了头脑风暴，去挖掘更多的兴趣点，寻找打破“理工男”形象的突破口，向大学展现他对这个世界的好奇心和探索欲。沙头角鱼灯舞正是在这个时候走进了他的生活。Tobby对这项传统艺术形式产生了浓厚的兴趣，但却发现由于政府在文化遗产保护方面的工作与村庄自身的努力之间出现了脱节，导致这项艺术正在慢慢消失。经过长达一年的研究，通过广泛的采访和与民间艺术家的深入对话，Tobby完成了一份研究报告，揭示了声誉和商业因素如何阻碍了这项传统艺术的传播和发展。而他记录鱼灯舞的摄影作品更获得了JEA学生媒体大赛的优胜奖。

有了这样的补充，Tobby敏锐的洞察力和公民意识得以在申请材料中充分展现。Alice老师总结说，“大学能够看到他是一个天生的领导者、一个解决问题的人、一个社会的倡导者、一个有交叉学科兴趣的求知者，正是这些特质使Tobby最终获得宾大的青睐。”

在申请材料的呈现中，导师一般建议学生将这些研究报告以链接的形式在补充材料中呈现，便于招生官审阅时有更直观的认识。而从Ivy Labs过往的录取案例中，这些与学术兴趣紧密结合、形式丰富多彩的补充材料确实给招生官留下了深刻的印象。以政治和经济为申请方向的George获得了杜克大学的全额奖学金录取。在写给George的邮件中，招生官专门提到了补充材料中的观点与作品带给他的震撼，希望有机会能够在杜克校园里和George深入探讨。

不难看出，艺术与学术的结合并不是将两者生搬硬套地扭在一起，或是炫技般的“花拳绣腿”，而是真正从孩子的学术方向及兴趣特质中找到让申请形象丰盈立体的有效结合。基于超过二十年的规划与申请经验，Alice老师表示，**未来三到五年，顶尖大学会更多关注跨学科的研究，及其中所蕴含的原创性和独特的思维空间。**“而我们要解决的是，找到最合适的方式去联结、呈现这样的学术研究，展现一个真实动人的探索过程。”

孙小林 Alice Sun

美国常春藤教育创始人
首席合伙人

扫码查看完整版

科技、人文+艺术：

可视化呈现独具特色的申请形象

您可能错过的精彩...

一份ESP方案是怎样炼成的？

- 选校 | 三方面看“学术大牛”伯克利的申请要点
- 特色 | Ivy Labs导师的自我修养
- 规划 | 新高一规划的“远见”与“筑实”
- 专业 | STS：美国大学横跨文理的新贵专业
- 活动 | 在公益中成长 用心触摸复杂多元的社会

美国升学专业解决方案请咨询

美国私立中学申请咨询

Ella老师

美国本科申请咨询

● 华北华东地区及海外咨询
滕老师

● 华南地区及海外咨询
叶老师

美国研究生申请咨询

叶老师

美国常春藤教育
源自美国本土的精品教育顾问

中美两地联合办公
北京·深圳·美国纽黑文

公司网站 | www.ivylabs.cn
联络邮箱 | info@ivylabs.org

[点击阅读原文查看Ivy Labs详细介绍](#)

收录于合集 [#专家观点](#) 53

[上一篇ED落榜 焉知非福](#) [下一篇从这三方面看“学术大牛”伯克利的申请和规划要点](#)