

绘画心理学在初中美术教学中的实践与思考

荣开明

上栗镇中心小学

摘要：绘画心理学是心理学与美术专业结合的产物，它能够指导心理分析师透过绘画作品的画面布局、创作手法、色彩运用等细节，感知到创作者的内心世界，从而为创作者实施针对性的心理疏导与治疗。初中学生处于青春迷茫期，心理状态正由幼稚向成熟阶段发展，内心常常充斥着多种复杂的情绪与思想。初中美术教师可以借助绘画心理学的相关知识，精心设计课堂教学内容的表现形式，透过绘画作品了解学生的心理状态与思想动态，分析影响学生情绪波动与心理变化的核心因素，据此为学生设计针对性的教学方案，实施必要的心理健康教育，确保学生健康且稳定地度过这一敏感时期。本文对绘画心理学在初中美术教学中的实践应用展开深入的探索，期望为相关教育工作者提供参考。

关键词：初中美术；绘画心理学；教学研究

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2024.01.106

随着素质教育理念的贯彻与执行，学生心理健康教育的重要性日趋凸显。在全面育人的教育大背景下，每一名教师都必须具备一定的心理健康知识，能够将心理健康教育与本学科教学紧密结合，随时关注学生的心理健康状态，及时为学生实施心理指导，保证学生身心健康的成长。美术作品能够自然流露出创作者的心理状态，毫无保留地呈现创作者的价值取向，故美术学科对于实施心理健康教育有着独特的优势。初中美术教师有必要了解并掌握绘画心理学的相关知识，自如地将绘画心理学应用于课堂教学中，透过美术课堂教学帮助学生构建积极乐观的人生态度和健康向上的思想品质，促进学生的身心健康和可持续发展。本文深入浅出地论述绘画心理学在初中美术教学中的应用优势与实践策略，具有极强的参考价值与借鉴意义。

一、绘画心理学在初中美术教学中的应用优势

（一）缓解学生的不良情绪

美术教师将绘画心理学与美术教学进行深度融合，为学生设计目标明确的学习活动，可以让学生在接受美术专业知识熏陶的同时，心灵得到同步滋养，内心世界变得充盈，从而有效缓解不良情绪的再度滋生，帮助学生以积极阳光的心态面对学习与生活。

如在经历三年公共卫生事件这一特殊时期之后，很多学生返回学校均出现沟通障碍、敏感自卑、焦躁不安等心理问题。教师为此专门设计了以小组协作为主的美术活动，请学生通过相互的协作与沟通完成美术任务。随着沟通的深入和协作的默契，学生们逐渐放下戒备心理，成功突破自身的心理障碍，能够进行融洽且顺畅的情感表达与思想沟通，有效改善了学生的不良心理状态。

（二）丰富学生的情感体验

美术学科重点培养学生的审美能力和艺术情操，拥有其他学科所不具备的情感价值。学生在创作或鉴赏美术作品时，内心深处丰富的情感被完全激发出来，教师再借助绘画心理学的专业知识对学生加以引导，学生将会获得更加充沛的情感体验，也会及时关闭对负面情感的感知力，从而持续保持积极乐观的生活态度，正确应对情绪变化与情感波动。

如在开展“和谐温馨的生活空间”的教学活动时，有位学生在创作作品时，将画中的自己孤零零地放置在远离人群的地方。教师透过画作看到了学生内心的孤独感与情感的压抑，于是巧妙地引导班级学生与该同学进行互动交流，让该同学在同学们温情的关爱中找到心灵的寄托，使得学生的内在情感得以疗愈，能够非常温暖舒服地与同学融洽相处。

（三）培养学生的自我心理感知力

评价是课堂教学不可缺少的环节，现阶段课堂教学普遍采取自评、互评、师评等多种形式的评价格段，让学生在不同的评语中全面而客观的认识自己，以此增强学生的学习自信心，挖掘学生的学习潜能。在初中美术教学课堂，教师可以引导学生围绕美术作品展开多种形式的评价活动，借助绘画心理学投射测验方法的应用，培养学生的自我感知能力，让学生学会心理状态的自我调节。

如在学习“独特的装扮”一课中面具的设计与制作方法之后，学生们制作了色彩绚丽、造型夸张的各式面具。在本次美术作品的评价环节，全班学生围绕每一名学生制作的面具展开了详细的评价，从面具的造型、色彩、材质等方面进行了全面的点评。每名学生各抒己见，发表自己对面具的独到见解。虽然每名学生的评价角度和意见各不相同，但是可以让被评价者从中更加清

晰的认识自己。正如投射测验法的测试结果没有标准答案，却可以让被评价者从自我认知的偏差过渡到自我洞察，提升了学生的心理感知能力。

（四）激发学生的发展潜能

美术是一种视觉艺术，美术鉴赏是动态的赏析过程，人们运用自己的情感感知力、审美能力、想象空间和道德品质，去领悟作品带来的独特视觉体验，感悟作品带来的思想启迪。在初中美术课堂应用绘画心理学，能够将教学的重点聚焦于学生的学习过程，透过学习细节的精心设计启迪学生的思维，唤醒学生的潜能，促进学生美术素养和心理素质的同步发展。

如在进行“外国美术名作巡礼”内容教学时，教师先向学生阐明名作鉴赏的要则，引导学生从布局、色彩、构图和背景等几方面赏析作品，再请学生围绕作品以小组的形式进行讨论，让学生在互动交流中全方位地感受美、体验美，进而学会构建美，提升学生的审美能力。紧接着，教师请学生将自己的赏析心得应用于作品创作中，进一步强化学生的学习体验，让学生尽情施展自己的想象力和创新力，为自己的作品增添更多创意与新意，使得学生的发展潜能得以释放与开发。

二、绘画心理学在初中美术教学中的应用策略

（一）打造多元化的学习情境，满足学生的心理需求

随着高新科技的蓬勃发展，众多先进的技术与现代化的设备应用于课堂教学，为学生带来了全新的学习体验，使得学生的学习活动变得丰富多彩。现阶段，学生已经适应了由多媒体设备辅助打造的课堂学习氛围，初中美术教学也应紧跟现代教学发展的步伐，借助多媒体设备和互联网资源，为学生打造多元化的美术学习情境，满足学生多变的学习需求，提高学生的美术学习兴趣。教师有必要再结合绘画心理学的应用，透过学生的美术学习活动探寻学生的心理发展状况，进而为学生实施有效的心理健康教育。

教师开展美术赏析教学时，可以利用强大的互联网资源，为学生搜索并下载大量优秀的美术作品，再借助多媒体设备将作品以声影兼备的形式呈现，使原本单调的作品赏析课演变成为一场精彩纷呈的视觉盛宴，让学生沉浸于作品的情境中全方位接受大师级作品的洗礼。与此同时，教师也要创设促进互动交流的情境氛围，为学生预留足够的交流时间与空间，鼓励学生大胆表述自己对作品的理解。只有学生充分表达，教师才能够读懂学生，了解学生的心理现状与思想动态，从而提升学生心理健康教育的有效性。教师还可以根据实际教学需要，选择一批同风格、同主题、同作家的优秀作品，请

学生对多部作品进行对比品鉴。通过学生对同一类作品异同点的剖析，教师不仅能够了解学生对美术作品的理解能力和感知力，更能够准确地捕捉到学生微小的心理变化，让教师从中发觉影响学生心理健康的因素，寻找到更具针对性的心理健康教育举措。

教师要不拘一格地创新课堂教学的表现形式，以此满足学生日益增长的学习诉求；也要保证学生在课堂教学中的主体地位，让学生充分展现其学习的自主性，在自由愉悦的氛围中主动思考、大胆表达，从而促进其美育与德育的同步发展。

（二）借助交互式的教学方式，提升学生的参与热情

现阶段的初中美术教学课堂，教师要改变传统教学模式下学生被动学习的状态，创建以学生为主、教师为辅的新型学习态势，让学生充分发挥其主观能动性，自行展开对知识的探索与学习。教师要加强与学生的互动交流，让学生展现自己对知识的内化吸收过程，教师则可以透过学生的表现洞察学生的思维发展、心理变化，以及对知识的掌握程度，从而准确掌握学生的学习状态，实施行之有效的教学举措与心理健康教育。此外，教师尤其要注意知识的传授方式，不宜将教学内容和盘托出，而应以教学内容的局部为线索，给予学生一定的思维引导，让学生在好奇心的驱使下，经过自己的努力循序渐进地掌握教学内容的全貌。

艺术的创作往往来源于真实的生活，教师可以用贴近学生实际生活的素材作为美术作品创作的源头，使学生在熟悉的生活元素的启发下，迸发出更有新意、更具特色的创作灵感。在作品的创作过程中，教师要为学生预留足够的独立创作时间，让学生自主思考作品的风格、画面的布局、色彩的搭配、线条的运用等，并在不断的尝试中寻找作品最恰当的表现方式，从而巩固美术学科的相关专业知识，为之后的美术创作积累丰富的经验，也让教师从中了解学生的学习习惯，以便让教学活动更加贴合学生的需要。此外，课堂教学活动不仅要增强师生间的互动，更要加强学生之间的交流，让学生在协同合作型任务的驱动下，畅所欲言地表达自己的观点、展现自我的才能，在讨论交流中拓宽思维边界，获得思想的认同与心理的满足，进而以更加饱满的热情和积极的心态面对后续的学习。

新课改倡导现阶段课堂教学要秉持“以学生为本”的教育理念，将课堂学习的主动权还给学生，把传统课堂教学的“教”转换为学生的“学”，而交互式的教学方式便是现阶段教师的最佳选择。初中美术教师要毫不犹豫地开发交互式教学方式的应用方法，为学生创建多样

化的互动交流形式，让学生持续保持参与课堂学习的热情，如此才能提升美术教学的有效性，同时也使教师在美术课堂实施心理健康教育成为可能。

（三）营造积极的竞争氛围，激发学生的进取心

初中美术学科由于没有应试考试的压力，被大多数学生认为是可有可无的“副科”，通常以相当松懈的态度对待美术学习。每一名学生都有着强烈的进取心，极度渴望努力得到认可，付出有所回报。现阶段的初中美术教学已不仅仅是传授美术专业知识，而是要培养学生美的感知力与创造力，促进学生身心健康的发展。为了实现这一教育目标，教师必须准确把握学生的心理特点，知道学生想要怎么学，想要学什么，才能提升学生对美术教学的关注度与喜爱度，进而彻底改变学生消极的美术学习态度。

良好的竞争氛围对学生的有着极大的促进作用，教师可以为学生创造积极的竞争态势，让学生之间形成你追我赶的良好学习形势，在“比、赶、超”的学习氛围中，迸发出锐意进取的学习斗志。无论是优秀作品赏析课，还是学生个人作品创作课，教师都可以引入竞争机制，让学生之间进行适度的评比，从而在争优创优心理动机的促使下，专注于美术课堂的学习活动。教师应鼓励学生之间互相竞争，还可以让学生以小组的形式展开竞争。个人的竞争机制，能够促使学生更加努力学习，提高学生的学习质量；小组之间的竞争，则可以促进学生之间的交流合作，让学生放下个人英雄主义的思想，建立集体荣誉感，在相互帮助、互相学习的良好氛围下，达到共同进步、共同提高的学习目的。此外，教师要合理设定竞争目标，避免因过高的目标打击学生的学习积极性，也要引导学生以正确的心态对待竞争，避免学生用不恰当的方式赢得比赛，或者因不理想的竞争结果而气馁。

竞争是一把双刃剑，用好了会促进学生的学习，用不好则会打击学生的学习心态，影响学生之间的感情。教师要正确认识竞争的利与弊，对竞争机制进行巧妙且合理的设计，使竞争机制发挥其积极的一面，让竞争机制激发学生的进取心，促使学生更加积极主动的进行美术学习。

（四）完善教师的培训机制，提升教师的专业素养

随着新课程改革的不断深入，初中美术已成为基础教育阶段必不可少的重点学科，促进学生德智体美劳全面发展也成为现阶段教学的根本任务。教育理念的改变与教育目标的提升，势必对教师的专业素养和教学水平提出了更高的要求。绘画心理学在美术学科的实践应用，能够让教师更加清晰地认识到自己的不足之处，也

更加准确地了解学生的学习需求，从而对教学活动进行针对性的调整，使得教育活动符合学生的心理需求，满足新课改提出的培养要求。

教师是教学活动的设计者与实施者，教师的专业素养与教学水平决定着教学质量。学校应为教师制订完善的培训机制，提供多种形式的培训机会，让教师通过线下与线上、脱产与在职、集体与个人等方式参与培训。学校也要拓展教师的培训内容，为教师提供内容丰富的培训活动，让教师通过培训提高对美术教学的认知和自己的专业素养。绘画心理学不属于美术学科的范畴，却是提升美术教学质量的有利工具，学校尤其要重视这部分内容的知识传授与应用讲解。同时，教师应具有强烈的求知欲和高尚的职业素养，本着对学生负责、对学校负责的心态，在教学之余自行寻找更广阔的培训资源，用工匠精神精益求精的态度不断攀登专业技能的高峰。

百年大计，教育为本。教育大计，教师为本。教师是教育的核心，只有强化教师队伍的建设，不断提升教师的专业素养，才是提高教育质量的保证。学校应该围绕现阶段美术教育的中心任务，以打造素质高、专业过硬的教师队伍为核心，为教师开展系统且全面的培训活动，从而提升整个教师队伍的专业素养。

结语

将绘画心理学应用于初中美术教学，其意义是深远且巨大的，既弥补了学校心理健康教育资源不足的现状，也有效提升了美术学科的教学价值，促进了学生身心健康的全面发展。绘画心理学的应用是循序渐进的过程，教师切莫有急于求进的思想，只需要不断提升自己对绘画心理学的认知高度与应用技巧，加强心理学与美术教学的有机融合，根据学生学习过程中的具体表现与心理特点，对教学活动加以优化与改进，对学生的心理状态加以疏导与调节。相信经过教师的不懈努力与大胆探索，绘画心理学定能在初中美术教学中大放异彩，推动美术教学的改革与发展。

参考文献

- [1]张莉. 绘画心理学在美术教育教学中的意义及应用刍议[J]. 高教学刊. 2018(21): 115-117.
- [2]高会卓, 段青. 浅谈美术心理学在美术欣赏教学中的应用[J]. 艺术教育. 2019(7): 239-240.
- [3]王战戈. 绘画心理学在美术教育教学中的意义及应用[J]. 艺术教育. 2015(8): 100-102.
- [4]刘强. 探讨初中美术课堂有效教学的优化策略[J]. 读与写. 2022(7): 187-189.