

初中美术教育中应用绘画心理学的意义与实践

黄志

上栗镇第二中学

摘要：随着美术教学改革呈现多元化发展的趋势，教师们逐渐认识到绘画心理学对美术教学的巨大影响，也认识到美术教育对学生智力发展和心理发展的促进作用，故而教师们加强了绘画心理学在美术教学中的实践应用，希望借此全面了解学生的心理状态，维护学生的心理健康，在提升美术学科教学质量的同时，促进学生身心健康的成长。本文对初中美术教育中应用绘画心理学的意义与应用进行了系统的阐述，旨在为初中美术教师们的教学探索提供参考。

关键词：初中美术；绘画心理学；意义；实践策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2024.01.107

伴随着教育改革如火如荼地开展，初中美术教师们尝试将绘画心理学引入到美术教学活动中，结果发现绘画心理学不仅为美术教育提供了方法论的支持，更促进了美育与美术教育的协同发展。绘画作品不仅体现艺术美，更能反映创作者的思想意识和心理活动，可以让观看者透过作品洞察到创作者的内心世界。教师借助绘画心理学的有效应用，能够正确认识每一名学生的个性特点，及时获知学生的心理状态与学习需求，从而帮助班级学生均衡且健康的成长，这也是现阶段素质教育的核心目标。本文对初中美术教育中应用绘画心理学的意义与实践进行深入的实践研究与探索，期望能为初中美术教师提供些许参考价值。

一、绘画心理学的概念及在我国的应用现状

（一）绘画心理学的概念

绘画作品可以反映出创作者内在的心理状态与思想意识，能够将他自己未曾察觉的潜意识层面的信息暴露无遗。心理医生透过作品可以观察到创作者的内心世界、认知能力和情绪状态，甚至还能够分析出创作者的发展趋势、人生经历和人际关系。这种透过绘画作品分析被观察者的心理状态，便被称之为绘画心理学。

绘画心理学已有上百年的发展历程，是一种比较成熟的心理疏导和治疗手段。绘画心理学的操作十分简单，它不需要被观察者有专业的绘画功底和认知能力，也不受任何时间和地点的局限，只要观察者在纸上随心所欲地绘画即可。心理分析师可以透过分析被观察者的随意涂鸦，便能够收集对方丰富的心理资讯，可以据此为被观察者提供专业的心理指导，帮助被观察者缓解压力、舒缓心情、调节状态。

（二）绘画心理学在我国的应用现状

现阶段我国主要利用绘画心理学进行儿童心理障碍的治疗，尤其对自闭症儿童有着很好的治疗效果。自闭症儿童缺乏与他人正常交流互动的能力，让人们无法通

过言语和行为获知他的思想动态。但是自闭症儿童却可以在绘画过程中，将自己的心理状态、思想情感、心理诉求真实地表露出来，这是自闭症儿童最直接且真实的表达。心理医生通过对自闭症儿童的绘画作品进行专业的分析，能够准确判断自闭症儿童的心理发展状态和认知发展趋势，从而据此实施极具针对性的治病方案，对自闭症儿童逐步恢复心理健康起到了有效的辅助治疗作用。

二、初中美术教育中应用绘画心理学的意义

（一）保证全体学生的均衡发展

现阶段国家提出了促进学生全面发展的教育理念，即是通过教育要促进每一名学生身心健康的全面发展，也要保证全体学生均衡发展，不让任何一名学生掉队。学生发展既有群体的共同特点，也有着鲜明的个体差异，还存在着发展不均衡的矛盾点，这些都为教师实施全面发展的教育理念增加了难度。教师想要解决这一教育难题，就必须全面且细致的了解学生的心理状态与学习需求，根据学生的心理现状实施针对性的教育举措。

绘画作品是一个人内心世界的真实体现，每一名学生由于智力水平、性格特点、成长环境各不相同，导致了对美术作品的表现力、理解力和审美程度存在差异。教师熟知绘画心理学的理论知识与应用方法，可以透过作品清楚看到学生的心理状态与发展趋势，并通过对比了解班级学生整体的心理活动与学生个体的差异性，能够据此设计与学生心理诉求相契合的教育活动，更可以对发展较为缓慢的学生实施针对性的辅导，从而保证了全体学生的均衡发展。

（二）有助于美术道德教育的实施

现阶段美术教育普遍倾向于对学生实施专业技能的培养，甚少关注到学生的思想道德品质教育，这主要是由于教师教育理论认知的偏差所造成。部分教师和家长认为，美术学科只要教会学生各种绘画技能，陶冶学生

的艺术情操即可。其实不然，任何一项教育必须以立德为先，道德教育应建立在所有教育的基础之上，美术教育自然也不例外。教师应该将道德教育渗透进美术教学活动中，提升美术学科的教育价值，促进学生专业技能与思想品质的全面发展。

传统教学模式下德育教育之所以被忽视，很大原因是德育教育没有量化标准与评价依据，且德育教育的周期长、效果慢，教师不能像专业学科一样看到学生立竿见影的学习效果，也不能像测试美术学科一样检测德育教育成果。绘画心理学可以透过学生对美术信息的加工能力与理解能力，以及创作美术作品的表现力与创造力，揭示学生道德理念的现状与形成原因，从而使教师准确捕捉到学生真实的道德认知与德育行为，据此便可以实施精准的德育教育活动，并可以清晰看到德育教育的成果，实现了量化评价标准所能达到的同等教学效果。

（三）提升学生的认知高度

认知能力是人们获取知识、应用知识、加工信息的能力，认知能力的高度直接决定了学生的学习质量，更影响着学生未来人生发展的高度。美术创作实质是一项认知活动，整个绘画过程都离不开认知能力在作祟。学生在创作美术作品的过程中，会将自己的知觉、视觉、记忆、想象、思维等能力全部调动起来，学生的创作水准揭示了学生现有的认知水平。但是学生的认知水平并非一成不变，会随着绘画技能的增长和绘画风格的转变而得到相应的提升。

国内外专家经过大量的研究发现了绘画与认知之间的关系，寻找到了美术作品背后潜藏的认知发展规律，揭示了不同绘画作品能够传递出不同的心理状态与认知水平，纵使内向孤僻、不善言辞的学生，都会透过绘画透露出自己真实的认知水平。教师运用绘画心理学的理论知识，可以通过学生美术作品的色彩、线条、构图等因素，探知学生蕴藏在作品之中的认知能力，从而设计提升学生认知水平行之有效的教学计划，保证了学生认知能力的持续发展。

三、初中美术教育中应用绘画心理学的实践策略

（一）关注心灵健康，提高美术学科的教育价值

美术教育通常被大多数人认为是趋近专业范畴的教育，但其核心本质仍是教育，基础教育阶段的根本目标是培养学生心智健全的健康成长，确保每一名学生都拥有健康的心灵和良好的品质。传统教学模式下的美术教育，重点培养学生的专业美术技能，难以实现现阶段所要求的理想的教育高度，但是教师借助绘画心理学的有效应用，便能够对学生进行专业技能与思想品质相结合

的教育，保证了学生全面均衡的发展，充分体现了美术学科应有的教育价值。

美国心理学家奥苏伯尔倡导良好的教育应在学生的最佳发展区进行，如此不仅能够保证学生的学习质量，提高学生的学习效率，更能增强学生的学习自信心，让学生持续保持良好的学习状态。教师在应用绘画心理学的知识实施教学活动时，也要遵循此原则。教师要根据学生表现出的认知能力与发展趋势，设计相匹配的教学方案，既不过度拔高教学目标，也不过分地低估学生的认知水平。同时，教师也要认识到即使处于同一心理发展阶段的学生，其认知能力与发展趋势也存在着差异，教师有必要依据学生的个体状况调整教学计划，使得教学活动更加贴合每一名学生的需求。此外，对于认知发展欠佳的学生，教师要本着不抛弃、不放弃的原则，为他们多提供一些展示个人才华的机会，鼓励他们要勇于实践大胆尝试，及时地肯定他们的表现，这样才能够维护该层次学生的心理健康，激发他们的学习潜能，使他们拥有持续前进的动能。

美术归根究底无疑是一种艺术表现形式，具有一定的审美功能，它能够陶冶人的情操，净化人的心灵，给人以美的享受。绘画心理学作为一种辅助的心理健康疏导和治疗手段，便是充分发挥了美术专业这一基本原理。教师在运用绘画心理学知识实施教学活动时，也可以参照绘画分析与心理治疗相结合的手段，让学生的心灵在教学活动中得以释放与调节，让美术课堂变身为学生表达情感和情绪宣泄的场所，从而有效提升美术教学的作用与价值。

（二）重视教学创新，优化美术教学的课程设置

将绘画心理学引入美术教学，是在教学改革新思想指引下诞生的创新型教学举措，必将会对美术教学造成翻天覆地的改变。教师有必要运用绘画心理学的相关理论知识，以学生现有的心理状态与认知发展趋势为基点，对美术教学的课程安排、实践模式、评价方式等环节进行全新的设计，如此才是绘画心理学与美术教学的有效结合，才能让教学活动更有利于学生的学习，教师的专业能力也会在此过程中得到同步的提升。

例如，教学目标是学生通过参与教学活动所能达到的学习结果，对教学活动的设计与实施起着导向性的作用。教学目标也可以理解为是一种心理暗示，向学生指明前进的方向。教师在设定教学目标时，既要符合教材的教学要求和学科的培养目标，也要适度增加贴合学生心理发展趋势的目标内容。教学目标高度的设计要恰到好处，既不低于学生现有的认知水平，又不高于学生当下的认知发展能力，既要结合当前社会发展对人才需要

的因素，也要兼顾学生现阶段美术学科的发展需求，此外，还要考虑到认知发展能力较差学生的学习需求。如此全方位的统筹设计才能从源头确保教学活动的切实有效，从而让学生在触手可及目标的引领下，健康且全面的发展。

在教学活动的实施过程中，教师有必要根据学生的现场反应和学习结果，对教学目标进行合理的调整，并反思教学目标设定不够准确的原因所在，进而改进教学目标的设定。此外，教师不仅要关注学生的学习结果，更要关注学生的学习过程，重视学生在教学活动中的状态与表现，不可忽视教学结果评价与过程评价相结合的评价举措的实施。

（三）注重评价体系，改进美术教学的评价指标

教育的终极使命是培养学生成人成才，个别教师认为培养学生成人与成才的发展路径相同，培养目标一致。其实不然，“成人”与“成才”是学生发展的不同阶段，“成人”是培养学生德智体美劳全面发展，而“成才”是训练学生向专、精、深的方向发展，使学生成长为具有一技之长的专业人才。成才是在“成人”基础之上的进阶发展，毫无疑问初中学生正处于“成人”的基础教育阶段和“成才”的准备阶段，教师只有先建立培养学生成人的目标，才能够进一步训练学生成为优秀的人才。

教学评价影响着教学目标的实现，明确了学生的培养方向，教师便要设计与之相匹配的评价体系。在引入绘画心理学的初中美术教学中，教师有必要在传统专业技能评价的基础上，增加对学生心理健康、认知能力、情感发展等内容的评价，并设定可以量化考核的评价指标，如此教师便能够直观地感知到学生的成长与进步，察觉到学生需要继续提升和重点关注的方面，从而实施行之有效的教学举措。当前有很多家长渴望孩子尽快成才，可能会向教师提出不太合理的要求。教师不能为了迁就家长，就给学生设计拔苗助长的培养目标与相应的评价体系。教师必须充分尊重学生认知发展规律的客观事实，斩钉截铁地带领学生走先成人后成才的健康稳妥的成长道路。

当然，艺术类学科不同于文化科目，对资质优异、表现突出的学生，教师可以设置“成人”和“成才”兼而有之的评价体系，在相关育人的评价指标之上，增加专业性较强的育才评价指标。但是，教师设定的评价高度要恰如其分，以免优秀学生在过高评价目标的影响下丧失了学生的兴趣，那必将得到适得其反的教学效果。

（四）提高综合素质，增强美术教学的有效性

教师是教学活动的设计者与实施者，教师的个人素质直接决定着教学活动的效果，也决定着学生的学习质量。随着素质教育的全面推进，对美术教师的资质要求也在逐步推高。作为一名美术教师，必须具有良好的道德品质，能够在潜移默化中向学生传递正确的价值理念和良好的行为示范，也必须具备专业的美术素养，能够帮助学生建立较高级的审美情趣，教会学生专业的美术技能。教师唯有不断提升自我的综合素质，才能满足现阶段的教学要求。

绘画心理学可以帮助教师认识到自身的不足之处，增强教师提升个人素质的意识；绘画心理学同时还可以为教师提供方法论的指导，不仅让教师认识学生应该如何正确地“学”，还可以让教师知道自己该怎么“教”学生，帮助教师找到改进教学方法的途径。例如，教师在绘画心理学的指导下，能够找到恰当的鼓励学生的机会，以此增强学生的自信心，也可以在学生取得小小的成绩后给予适度的效果强化，激励学生取得更大的进步，还可以帮助学生寻找到适合自己的创作风格，引导学生个性化发展。

教师应在绘画心理学的指导下，以谦虚谨慎的学习心态对待自己神圣的职业，及时地检讨自己的教学行为，修正不正确的教学举措，提高美术教师应该具备的个人修为和专业技能，增强对学生心理状态的把控能力，从而成为符合时代需要的优秀教师，为学生的健康成长保驾护航。

结语

绘画心理学虽已有上百年的发展历程，但将其应用于初中美术教学中，还是在教学改革思想推动下的创新之举。教师们没有成熟的教学经验可以借鉴，只能在深度领会绘画心理学的理论知识与应用技巧的基础之上，去挖掘和探索多元化的应用举措，在推陈出新中寻找更多更有效的教学应用策略，在美术教学中将绘画心理学的优势充分体现出来，从而维护学生的心理健康，保证全体学生都能够身心健康的成长。

参考文献

- [1]王凯来.浅谈绘画心理学在初中美术教学中的实践与研究[J].美术教育研究,2021(17):164-165.
- [2]张孝霞.浅谈绘画心理学在初中美术教学中的实践与研究[J].灌篮,2020(30):86-87.
- [3]翁宏国.转型期美术教学的研究与探索——初中美术绘画教学的实践研究[J].美术教育研究,2021(6):99-101.
- [4]陈经纬.绘画心理学在初中美术教育中的意义和运用[J].大观,2019(5):202-203.