

结合美术课堂浅谈影响当代青少年心理发展的因素与对美术教育的启示研究

易桦

成都市实验中学

摘要：在当今社会，青少年的心理发展受到多种复杂因素的交织影响，而美术教育作为培养青少年审美能力和创造力的重要途径，其对于青少年心理发展的积极影响日益凸显。对此，初中美术教师要从影响青少年心理发展的多重视角出发，将家庭教育、学校引导、社会氛围、个体认知等因素有机融入美术课堂中，以促进学生的心理健康发展。

关键词：青少年心理；美术教育；初中课堂

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.02.231

引言

青少年是国家的未来和民族的希望，其心理健康状况直接关系到社会的发展和稳定。但随着社会的快速发展和变革，当代青少年面临着前所未有的心理挑战，如，学业压力、人际关系、网络依赖等问题日益突出。初中美术教育在培养学生审美素养和创新能力的同时，也承载着促进青少年心理健康发展的重要使命。学生可以通过美术课堂，释放内心的压力，表达自我情感，逐步形成积极的心态和健康的心理品质。

一、青少年心理发展的影响因素

（一）家庭环境

家庭作为青少年成长的第一课堂，其环境对青少年的心理发展起着至关重要的作用。家庭氛围的和谐与否、父母的教养方式、家庭的经济状况以及家庭成员之间的关系等因素，都会直接或间接地影响青少年的心理健康。表现在美术课堂中，在和谐的家庭氛围中，学生更容易被鼓励去尝试新事物，包括美术创作，能够在无拘无束的环境中自由发挥想象力，这不仅有助于培养学生的艺术素养，更能激发学生对生活的热爱和对美的追求。相反，在紧张或冲突不断的家庭环境中，学生可能会感到压抑和不安，这种情绪状态可能会抑制学生在美术课堂上的创造力和表现欲^[1]。

（二）学校教育

学校是青少年成长的重要场所，学校教育对青少年心理发展影响深远。良好的学校教育环境、科学的教学方法以及积极的师生关系等，都为青少年心理的健康发展提供保障。在美术课堂中，专业的美术教师能够激发学生对美术的兴趣，通过多样化的教学手段培养学生的审美能力和创造力。学校丰富的美术活动和社团，为学生提供展示自我的平台，增强学生的自信心和成就感。

而如果学校忽视美术教育，或教学方式单一，可能会使学生失去对美术的热情，影响其艺术素养的提升和心理的全面发展。

（三）社会氛围

社会氛围是青少年心理发展的宏观背景，积极向上的社会文化、对艺术的重视程度以及广泛的艺术资源等，都能对青少年心理产生积极影响。在美术领域，当社会充满对艺术的尊重和推崇时，青少年更容易接触到各类美术展览、艺术活动，拓宽视野，激发艺术灵感。在此社会氛围中，美术课堂也能更好地发挥作用，引导学生将社会中的艺术元素融入创作。然而如果社会忽视艺术教育，艺术资源匮乏，青少年可能会缺乏艺术熏陶的机会，难以在美术课堂上充分展现自己的潜力。

二、影响当代青少年心理发展因素对美术教育的启示

（一）家庭美育之重

家庭氛围、父母的教育方式以及家庭的文化素养等因素，都在潜移默化中塑造着青少年的个性、价值观和审美观念。因此在具体的初中美术教育中，教师要充分认识到家庭因素对学生美术学习的潜在影响，采取多种方式将家庭因素融入美术教学，与家长建立积极的沟通与合作机制，拓展美术教育空间，共同营造良好的美育环境^[2]。

以人美版初中美术八年级上册“布置理想的家居”为例，在课程开始前，教师可以组织一次艺术交流会，在交流会上展示一些优秀的家居设计案例，引导学生探讨家居设计中的美学元素，如，色彩搭配、空间布局、装饰风格等。以此激发学生对家居设计的兴趣，让学生了解到美术在日常生活中的重要性。在具体的课堂教学中，教师可以鼓励学生以小组为单位设计一个理想家居

方案,鼓励学生充分发挥想象力,结合家庭成员的喜好和生活习惯进行创意构思。如,考虑到家庭成员的职业特点或共同爱好,设计一个具有特色的书房或工作区。同时引导学生思考如何运用色彩心理学来营造温馨、和谐的家居氛围,如,使用暖色调的灯光和墙面色彩来营造家的温暖感,使用冷色调的家具和装饰品来创造宁静的学习环境。以此培养学生的审美能力和创造力,为学生的心理健康发展提供有力支持。在课内教学结束后,教师还可以鼓励学生将课堂上学到的美术知识应用到家庭生活中,与家长一同进行家居装饰的小改造。如,将闲置的角落改造成一个舒适的阅读角,在此过程中,学生运用色彩搭配的知识,营造出宁静的阅读氛围,如,对于靠垫和地毯,学生可以选择柔和的色彩,如米色或浅灰色,这些色彩能够让人放松,有助于阅读时的专注与沉浸;对于灯具,学生可以选择光线柔和的台灯,既能提供足够的照明,又能避免刺眼的强光影响阅读体验。如此,学生不仅可以将美术知识转化为实际应用的能力,还可以加深对家庭美育的理解和重视,且与家长共同进行家居装饰的小改造,还能促进家庭成员之间的互动与沟通,营造更加和谐温馨的家庭氛围,这对于学生的心理健康发展无疑是有益的。此外,教师还可以鼓励学生定期更新家居装饰,尝试不同的风格与元素,这不仅能够激发学生的创造力和想象力,还能让学生在不断地变化中感受到生活的乐趣和美好,进一步促进学生的心理健康发展。家庭因素与美术教育的紧密结合,既能够满足青少年心理发展的需求,还能够提高美术教育的质量,让学生在家庭的温暖氛围中,感受美术的魅力。

(二) 学校引领之要

学校作为青少年成长过程中的重要场所,在美术教育中起着关键的引领作用,影响着学生的心理健康发展。因此,初中美术教师要将课内教学延伸到校园活动中,以此营造浓厚的艺术氛围,促进学生的全面发展^[3]。

以人美版初中美术九年级上册“民间工艺品制作”为例,教师可以在课程开展前,组织学生参观学校的艺术展览室,展示一些精美的民间工艺品,如泥塑、布玩具等,让学生直观地感受民间艺术的魅力和独特之处,以此激发学生对民间工艺品制作的兴趣和好奇心。在此基础上,教师可以组织本班级学生开展“民间工艺品制作活动”,鼓励学生运用所学知识和技能,亲手制作民间工艺品。在比赛过程中,教师可以邀请学校艺术团或民间艺术家来校指导,为学生提供专业的建议和帮助。如,在泥塑的制作中,指导学生掌握泥料的调配(比例和湿度)、塑造技巧(如捏、揉、搓、压等手法)以及上色方法等,使作品更加生动逼真。在布玩具的制作中,

向学生传授不同布料的选择技巧,比如柔软的棉布适合制作可爱的动物造型,而带有花纹的丝绸则可以为布玩具增添一份华丽感,指导学生运用针线的技巧,包括平针、回针、锁边针等,让学生能够熟练地将布料拼接缝合。在学生完成制作后,教师可以组织一场展示会,邀请全校师生前来参观,为学生提供一个展示自我的舞台,以此增强学生的自信心和成就感,让全校师生共同感受到美术的魅力,进一步营造浓厚的艺术氛围。此外,教师还可以将民间工艺品制作与校园文化建设相结合。如,在校园的走廊、教室等地方展示学生的优秀作品,营造浓厚的艺术氛围,组织学生将自己制作的民间工艺品进行义卖,所得款项用于公益事业。以此在锻炼学生社会实践能力的同时,培养学生的爱心和责任感。学校应当成为青少年艺术灵感的源泉,通过丰富的美术课程和实践活动,激发学生的创造力和想象力,将美术教育与学生的心理健康发展紧密结合,为青少年的成长提供更加丰富多彩的艺术体验和发展机会。

(三) 社会熏陶之需

社会的多元文化和丰富的艺术资源为青少年提供了广阔的视野和无尽的灵感,不同地区的传统艺术、现代艺术展览、街头艺术等都可以成为青少年美术学习的素材,激发学生的创造力和想象力,且社会对艺术的认可和支持也能够增强青少年对美术的热爱和追求,促进学生的心理健康发展^[4]。

以人美版初中美术九年级下册“环境雕塑设计”为例,教师可以引导学生关注社会上的环境雕塑作品,鼓励学生利用周末或假期时间,与家人一同参观城市中的雕塑公园、艺术街区或博物馆,欣赏不同风格、不同主题的环境雕塑作品。以此通过实地观察和体验,学生可以更直观地感受到雕塑作品所传递的艺术魅力和文化内涵,同时也能够增强对环境的敏感性和审美能力。

在具体的课堂教学中,教师可以组织学生开展“环境雕塑设计与社区融合”的项目,与当地的社区合作,让学生深入了解社区的历史、文化和居民需求,然后根据社区的特点设计环境雕塑方案。如,在一个具有悠久历史的老社区,学生可以通过走访居民、查阅资料等方式,了解到该社区曾经是一个繁华的市集,拥有许多传统的商业建筑和独特的民俗文化。基于此,学生可以设计一座融合传统与现代元素的雕塑,既体现社区的历史底蕴,又展现现代城市的风貌。在雕塑的设计过程中,教师可以指导学生运用所学到的构图、比例、色彩等美术知识,以及雕塑的材质选择和制作工艺等技巧,确保设计方案的可行性和艺术性。学生还可以邀请社区居民参与讨论和提出建议,使设计方案更加贴近居民的需求和期望。

通过这一项目,学生不仅能够将美术知识应用于实际创作中,还能增强对社区和社会的责任感和归属感,进一步促进学生的心理健康发展。

教师可以与当地的艺术机构、企业或文化组织合作,举办青少年环境雕塑设计展览,让更多的人看到学生的创意和才华,以此增强学生的自信心和成就感,促进社会对青少年美术教育的关注和支持。如,与一家艺术画廊合作,举办一场以“青少年眼中的城市之美”为主题的环境雕塑设计展览,面向社会公众展示学生的作品。在展览期间,可以邀请专业的艺术评论家或艺术家对学生的作品进行点评和指导,让学生获得更专业的反馈和建议,进一步提升学生的创作水平。这样的展览不仅可以为学生提供展示自己才华的平台,还能够激发学生的创作热情,增强学生对美术的热爱和追求。总之,通过整合社会资源,将美术教育与青少年的心理发展相结合,可以为青少年提供更加丰富、多元和有意义的艺术学习体验,培养学生的创造力、审美能力和责任感,促使学生成长为心理健康、全面发展的个体。

(四) 个体认知之切

个体认知在青少年心理发展中扮演着至关重要的角色,在美术教育中提升学生的自我认知能力和艺术鉴赏力,可以进一步促进学生的心理健康。为此,初中美术教师应注重培养学生的观察力和思考力,引导学生从多个角度审视艺术作品,理解其背后的深层含义和文化价值^[5]。

以人美版初中美术九年级下册“为文学作品配画”为例,教师可以鼓励学生分享自己喜欢的文学作品片段,如《红楼梦》中的“黛玉葬花”或《西游记》中的“三打白骨精”。之后,教师便可以引导学生深入分析这些文学作品片段的情节、人物形象、情感氛围以及所蕴含的主题思想,如,“黛玉葬花”中林黛玉的细腻情感、对生命的感悟以及那个时代的女性命运,“三打白骨精”中孙悟空的勇敢机智、唐僧的慈悲与迂腐、妖怪的狡诈等。在此基础上,教师可以鼓励学生根据自己对文学作品的理解,选择其中一个场景进行配画创作。如,学生在为“黛玉葬花”配画时,选择用淡粉色的花瓣雨作为背景,营造出一种凄美浪漫的氛围。画面中的林黛玉身着素雅的长裙,手持花锄,微微低头,在色彩运用上,学生选用柔和的色调,如淡蓝色、淡紫色等,来表现林黛玉的内心世界,同时通过细腻的笔触勾勒出林黛玉的面部表情和身姿,展现林黛玉的柔弱与美丽;对于“三打白骨精”的配画,学生选择用鲜明的色彩对比来突出紧张的情节,在构图方面,学生将孙悟空放在画面的中心位置,突出他的勇敢和机智,白骨精和小妖们则被安排在画面的下

方,显得狼狈不堪,唐僧被放在画面的一侧,与孙悟空形成对比,凸显出他的慈悲与迂腐。

在创作过程中,教师可以引导学生不断思考和调整自己的作品。如,对于“黛玉葬花”的画面,教师可以提问学生如何更好地表现林黛玉的情感?是否可以添加一些细节,如林黛玉手中的花朵、地上的脚印等,来增强画面的表现力?对于“三打白骨精”的画面,教师可以引导学生思考如何更好地表现孙悟空的神通广大?是否可以添加一些特效,如金箍棒的光芒、孙悟空的筋斗云等,来提升画面的视觉效果?不同的创作角度可以反映学生对文学作品的个性化理解,促进学生艺术鉴赏力和创造力的发展。

此外,教师还可以结合学生的心理特点,设计一些具有挑战性的美术创作任务,如“自我肖像画”或“未来世界构想图”等,让学生在创作过程中深入探索自己的内心世界,表达自己的情感和思想。如此,学生便可以更加清晰地认识自己,理解自己的情感需求和价值观,从而提升自我认知能力和心理健康水平。总之,在美术教育中,教师应注重培养学生的个体认知能力,通过多样化的美术创作活动,提升学生的观察力、思考力、表现力和鉴赏力,进一步促进学生的心理健康发展。

结语

综上所述,当代青少年心理发展受到家庭环境、学校教育、社会氛围等多方面因素的影响,而美术教育在青少年心理发展中扮演着重要角色,它不仅为学生提供了一种表达自我、理解世界的途径,引导学生关注内心、感受情感、思考生活。在美术课堂上,教师应积极创造宽松、自由的学习氛围,鼓励学生大胆尝试、勇于创新,让学生在创作中找到乐趣和成就感,从而成长为心理健康、富有创造力的个体。

参考文献

- [1] 胡爱华. 当代青少年心理发展的影响因素及其教育启示[J]. 广东安全生产技术, 2022(6): 32-35.
- [2] 文静, 张建伟. 艺术教育对青少年心理健康的积极作用[J]. 人民论坛, 2023(24): 139-141.
- [3] 孙鹏辉. 绘画艺术治疗在初中美术教育中的应用研究[J]. 艺术研究: 哈尔滨师范大学艺术学报, 2023(2): 113-115.
- [4] 杨咪咪. 把握学生心理特点优化美术课堂教学[J]. 新作文: 教研, 2022(2): 0222-0223.
- [5] 宋怡凡. 基于青春期心理发展的人美版初中美术教材分析——以人美版教材“欣赏·评述”领域为例[J]. 文科爱好者, 2023(4): 250-252, 256.