

将美术治疗理念融入培智美术课堂研究

沈琳

绍兴市越城区育才学校

摘要：在培智美术课堂的教学中，将美术治疗理念融入并非将美术教学提升至心理治疗的层面，而是在培智美术教育中汲取美术治疗师对待个体的关切态度。这体现在创作主题设计、媒材运用、作品解读态度及解读目的等方面的教学改革与探索尝试。通过借鉴美术治疗理念，本文致力于使培智美术课堂更为丰富、完善与发展。这一融合的方法并非简单地将心理治疗引入美术教学，而是在教育实践中秉持美术治疗的关切态度，以期通过对创作过程的教学改革，更好地满足培智学生的需求，促使其在美术学习中实现全面的发展。

关键词：美术治疗；培智教育；美术课堂

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2023.09.009

引言

随着对特殊教育的关注不断增加，培智教育作为一种针对智力发育迟缓学生的特殊教育形式，在教学实践中逐渐得到了广泛应用。智力培养的学生常常面临认知、情感和社交等多方面的发展困难，而传统的教学方法在满足其个性化需求上存在一定的挑战。因此，如何有效融入创新的教学理念，提升培智学生的整体发展水平成为当前特殊教育领域中的一项紧迫任务。在这一背景下，美术治疗理念因其结合艺术创作和心理治疗的独特方式引发了广泛关注。培智学生的学习需求极具多样性，如何通过美术治疗理念提供更有效的学习途径，使他们在认知、情感和社交领域全面提升，成为当前急待研究的问题。

一、美术治疗概述

（一）美术治疗的定义和原理

美术治疗（又称为艺术治疗或绘画治疗）起源于20世纪中叶。在这个治疗范畴中，艺术创作被视为一种有力的媒介，可用于促进个体的心理康复和认知发展。具体而言，它强调艺术创作的过程高于产物本身，将艺术作为一种表达情感、解决问题以及促进个体成长的有力工具。在美术治疗中，治疗师扮演着引导和支持的角色，通过激发个体在艺术创作中的探索和表达，从而引发心理上的变化。这种过程性的关注强调了个体的独特体验和表达方式，使美术治疗更侧重于个体的内在感受，而非单纯追求最终创作的艺术品质。通过艺术媒介，治疗师可以帮助个体深入自己的情感、思考和经历，进而引导他们更好地理解和处理心理问题。

美术治疗的理论基础涵盖了心理动力学、人本主义、认知行为等多个心理学领域，使其成为一种融合了多元理论的治疗方式。这种综合性的特点使得美术治疗

具有灵活性和个体化的优势，能够根据个体的需求和特点提供有针对性的心理支持^[1]。因此，美术治疗不仅仅是一种疗法，更是一种创造性的心理康复途径，为个体提供了展示内在世界、促进个体成长的独特空间。

（二）美术治疗在心理健康和认知发展中的作用

美术治疗在心理健康领域发挥了独特而重要的作用。通过艺术创作，个体能够表达难以言喻的情感，促使潜在的心理冲突浮出水面。这种情感表达有助于释放紧张情绪、减轻焦虑和压力，同时，美术治疗也被广泛应用于心理康复，帮助个体逐步恢复自信、建立积极的自我形象^[2]。在认知发展方面，通过参与艺术创作，个体能够提升观察、记忆、问题解决和创造性思维等认知技能。

（三）美术治疗与创造力的关系

美术治疗与创造力有着密切的关系，因为它们共同强调个体的创造性表达。通过艺术媒介，个体能够释放创造力，从而深入探索自身内在世界。该治疗方法提供了一个安全的环境，鼓励个体冒险尝试新的艺术形式和表达方式。在这个过程中，创造性的思维得以培养和发展，从而促使个体在生活中更具创新力和解决问题的能力。因此，美术治疗不仅关注个体的心理健康，同时也激发和培养了创造性思维，对个体的全面发展起到积极作用。

二、美术治疗理念融入培智美术课堂的过程及方法

一年级的的小丁同学，在她三岁半的时候，她经历了早期干预，这为她的发展奠定了基础。早期干预是一种综合性的、系统性的干预措施，致力于帮助儿童在关键发育阶段克服潜在的发展障碍。通过专业的干预团队，小丁在早期接受了有针对性的康复和教育，这一阶段的干预强调个体差异，根据小丁的具体情况设计个性化的

干预计划，以最大限度地发挥她的潜力。随着时间的推移，到六岁时，她的手眼协调能力仍未达到正常水平，难以完成一些精细动作，对生活用品缺乏认知，无法区分颜色和形状。除了生理上的发展困难，小丁还面临着情绪和社交方面的挑战。她的情绪波动大、易激怒表明她在情绪管理方面存在困难。社交和适应新环境的能力较差也进一步影响了她与他人的互动和在不同环境中的适应性。作为培智学生，小丁的发展困难需要多学科的综合干预。为了更全面地支持小丁的发展，我们选择将美术治疗理念融入培智美术课堂，以其为依托进行美术治疗。

（一）提前了解学生现状，做好课前准备

通过双溪课程综合侧面分析，教育者能够收集更多关于小丁的信息，包括学术表现、兴趣爱好、社交互动等方面的全貌。还应用以罗恩菲 Lowenfeid 的儿童绘画与智力发展之间的关系理论，给学生做了进一步的美术心理诊断测试研究。

1 感官知觉

	□□ □
1. 1 视觉的运用	□□□□ □□□
1. 1. 1 视觉敏锐度	□ □□□
0 盲或无视觉注意力	
1 只能看到眼前约三十公分远之小物体	
2 能看到眼前约一至二公尺远之小物体	
3 能看到眼前约三公尺远之小物体	
1. 1. 2 视觉追踪能力	□□□□
0 盲或视觉注意力短暂	
1 能注视物体五秒以上	
2 能追视视野内一个方向移动之物体	
3 能追视视野内任何方向移动之物体	
1. 1. 3 视觉辨别能力	□□□□
0 盲或无法表现其辨别能力	
1 只能辨别少数特定物品	
2 能以视觉辨别不同之物品	

图1 双溪课程评量

通过双溪课程综合侧面分析，小丁展现出对绘画和手工艺术的浓厚兴趣，喜好在这些领域进行创作。社交互动方面，在小组活动中表现出积极参与和与同学合作的能力。然而，根据罗恩菲 Lowenfeid 的理论，小丁的手眼协调能力发展评分为65，情绪管理方面的评分为70，显示出存在一定的困难和易激怒的情况。双溪课程综合侧面分析还提供了小丁在不同环境中的社交适应性评估，得分为75，表明她在社交互动中具有一定的适应性。

（二）针对学生特点和所需选择媒材与课程

首先，针对小丁手眼协调能力较差的情况，教师选择了更具触感和手工操作性的媒材，如黏土雕塑。同

时，通过双溪课程综合侧面分析，了解到小丁对绘画和手工艺术有浓厚的兴趣。在媒材选择上，教师充分考虑了小丁的兴趣爱好，以确保她在美术学习中能够更好地投入。例如，对于喜欢表达情感的小丁，教师选择了色彩丰富、表现力强的绘画媒材，鼓励她通过色彩和形状来表达内心感受。此外，在课程内容的选择上，教师根据小丁的认知水平和兴趣点进行了精心设计。通过深入挖掘小丁的兴趣领域，教师创设了更具吸引力的课程内容，引导小丁在艺术创作中展现独特的个性。这种个性化的设计有助于激发小丁的学习兴趣和积极性。

（三）给予积极评价，增强学生自主性和自信心

在培智美术课堂中，教师在发现学生的优势和潜力方面起到关键作用。通过积极的鼓励和认可，教师致力于激发学生对艺术创作的自主性和自信心。

教师：「小丁，我注意到你在绘画和手工艺术方面展现出了惊人的才华，你的创作真的很独特。」

小丁：「真的吗？谢谢老师！」

教师：「是的，你的画作和手工艺品在班里脱颖而出。我喜欢你在每一件作品中表达出的独特见解，你的创作潜力真的很大。」

小丁：「我一直很喜欢画画和做手工，觉得这样很有趣。」

教师：「你的兴趣和天赋都很出色。我鼓励你继续发挥你的想象力，尽情表达自己的创意。」

小丁：「嗯，我会的，老师。」

教师：「同时，如果你有任何新的创意或想法，都随时可以和我分享。我期待看到更多你精彩的作品。」

小丁：「好的，我会努力的，谢谢老师的鼓励。」

通过这样的对话，教师通过具体的赞美和鼓励，直接表达了对小丁才华的认可，激发了她更深入参与艺术创作的积极态度。

三、美术治疗技术在培智美术课堂的应用

（一）利用艺术创作表达情感

对于培智学生，他们难以用言语清晰地表达内心感受。通过绘画、雕塑等艺术媒介，学生能够以非语言的方式表达情感，释放内在紧张和压力。举例而言，当一个学生感到沮丧或愤怒时，他可能选择使用深色的画笔或压实的造型，而当他感到快乐时，可能会选择明亮的颜色和轻盈的线条。通过观察和解读学生的艺术作品，教师能更好地理解学生的情感状态，从而提供更有针对性的支持和引导。

（二）提升自我认知和自尊心

美术治疗技术在培智美术课堂的应用还包括提升学生的自我认知和自尊心。通过艺术创作，学生有机会深入探索自己的兴趣、优势和挑战。例如，一个学生通过绘画发现自己对某种颜色或主题有特别的喜好，而另一位学生通过雕塑感受到自己在手工制作方面的潜力。这种深入的自我认知有助于学生树立积极的自我形象，并在课堂中体验到成就感。教师在引导学生时，可以通过肯定和鼓励，增强学生的自尊心，让他们感受到自己在艺术创作中的独特价值。

（三）促进沟通和社交技能的发展

在培智美术课堂中，美术治疗技术还被应用于促进沟通和社交技能的发展。通过集体创作和合作项目，学生有机会与同伴互动，分享彼此的创意和想法。举例来说，一个群体雕塑项目要求学生共同设计和制作一个艺术作品，需要协调和沟通。这样的活动可以培养学生的社交技能，增进他们与他人的合作意识。同时，学生还能够从合作中学到彼此尊重和理解的重要性，从而提高他们在群体中的适应性。通过这些美术治疗技术的应用，培智美术课堂不仅成为学术技能的培养场所，更是促进情感、认知和社交发展的有效工具^[5]。每一个学生都能够在创意表达的过程中找到自己独特的声音，通过与他人互动，建立起更加丰富和积极的学习体验。这样的培智美术课堂既关注了学术发展，又注重了学生整体素养的培养。

四、评估与跟踪

（一）制定有效的评估工具

评估工具的设计需要充分考虑学生的特殊需求和培智美术课堂的独特性质。可以采用多元化的评估方式，包括定性和定量的方法。例如，通过观察学生在艺术创作中的表现，教师可以记录下学生的表达方式、色彩运用、形状组合等方面的情况，从而获得更为细致的信息。此外，也可以运用标准化的艺术评估工具，如专门设计的创意作品评价表，来客观评价学生的艺术表现。这样的多元评估方法有助于全面地了解学生的发展状况，更好地反映培智美术课堂的实际效果^[6]。针对不同年龄段、认知水平和发展阶段的学生，可以设计差异化的评估指标，以确保评估工具的适用性和公正性。

（二）定期跟踪学生的进展和参与度

定期跟踪能够及时发现学生在艺术创作中的变化和

困难，有助于调整教学策略和提供个性化支持。在培智美术课堂中，我们可以通过多种途径进行跟踪，包括观察、记录、家长反馈等。观察是最直接的一种跟踪方式。教师可以通过观察学生在课堂上的表现，包括参与度、专注程度、合作与沟通等方面的情况，来了解他们在艺术创作中的态度和能力。同时，通过记录学生的作品，可以追踪他们在艺术技能和表达能力方面的发展^[7]。定期与家长进行沟通也是跟踪学生进展的重要手段。家长了解孩子在家中的表现，能够提供更为全面的信息。通过与家长的合作，可以共同制定更为个性化的发展目标，并了解学生在家庭环境中的特殊需求，从而更好地支持学生的全面发展。

结语

通过将美术治疗理念融入培智美术课堂，不仅能够更好地满足培智学生的多样化学习需求，还能够艺术创作中促进他们的认知、情感和社交发展。这一综合的教学方法为培智美术课堂的发展提供了丰富的路径，为学生提供了更为全面的成长体验。随着对美术治疗理念的深入理解和实践，我们有信心在未来的培智美术教育中取得更为显著的成果，为学生的全面发展做出更大的贡献。

参考文献

- [1] 陈星宇, 王得义. “美术治疗”元素融入高职院校特殊教育专业美术课程建设研究[J]. 现代职业教育, 2023, (01): 53-56.
- [2] 张晓盛. 唤醒绘画天性 描绘生活之美——关于培智学校美术课堂教学的实践思考[J]. 新美域, 2022, (04): 118-120.
- [3] 宗传玉. 美术治疗理念下的儿童美术活动设计[J]. 陶瓷科学与艺术, 2021, 55(09): 5-7.
- [4] 闫冬媚. 培智学校美术康复课堂教学实践探索[J]. 现代特殊教育, 2020, (17): 62-63.
- [5] 肖雪梅. 将美术治疗理念融入培智美术课堂尝试[J]. 文化创新比较研究, 2018, 2(20): 178+180
- [6] 李宛蓉. 特殊儿童拼贴画美术课程教学实践研究[D]. 西南大学, 2022.
- [7] 罗平. 绘本在智障儿童美术教学中的实践应用探究[D]. 西南大学, 2020.

作者简介: 沈琳(1988-), 女, 浙江绍兴人, 研究方向: 培智美术。