

心理辅导取向的艺术教育在小学教育中的应用

王婷 李纯丽 通信作者

呼伦贝尔学院，内蒙古自治区呼伦贝尔市，021000；

摘要：随着社会的发展与竞争压力的加大，越来越多的人开始认识到艺术教育在小学教育领域中的重要性。艺术教育不仅能培养小学生的艺术兴趣与素养，更重要的是，它在促进小学生智力发育、塑造健全人格、提升人际交往能力等方面具有深远影响。本文将探讨心理辅导取向的艺术教育在小学教育中的应用价值和实践路径。

关键词：心理辅导；艺术教育；小学；应用价值；实践路径

DOI：10.64216/3080-1494.25.03.040

1 心理辅导取向的艺术教育理论基础

钱初熹学者指出：“艺术属真正的教育范围之一，艺术之所以能在教育中发挥治疗功能，全因教育和艺术有着同一目标：两者均可促进人类和谐的发展及提升身体与心灵的健康。这种身体和心灵的两元论假设，成为艺术治疗的哲学基础，也提供了心理治疗与艺术教育的融合方向”^[1]。心理辅导取向的艺术教育，是将心理辅导的理念与方法融入艺术教育之中，以艺术活动为媒介，帮助学生表达情感、缓解压力、促进自我了解、提高心理机能的教育模式。这种模式源于心理学与艺术学的交叉领域，基于以下理论基础：

1.1 西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)的冰山理论

弗洛伊德认为如果一个人全部的心理活动是一座冰山，那么个体能意识到的心理活动只占冰山一角，绝大部分心理活动是意识不到的（即潜意识），这部分心理活动主要由本能的欲望构成，占比巨大并且具有强大的行为驱动力，人的绝大多数行为动机都是由潜意识决定的^[2]。也就是说他认为人的心理活动主要分为意识和潜意识两部分。意识指在正常情况下人类就能觉察、可以用语言表达并可以理性加以调控的那部分心理活动。潜意识指在正常情况下人们意识不到、潜在进行着的心理活动，既然意识不到就无法用语言表达出来也无法理性调控，这就需要想办法把潜意识心象意识化。因此他后来又提出了精神分析理论，即用一定手段例如释梦、催眠、自由联想等探究潜意识。

1.2 投射理论与技术

投射这个概念最初是由弗洛伊德（Freud）提出的，沙夫又给予解释，沙夫指出：“投射是一种应对本能能量的防御机制，是对外部世界不愉快内在认知的非正常移置方式”^[3]。绘画疗法就是以心理投射理论为基础的。艺术心理学认为绘画天然就是表达自我的途径，用其非语言的象征性工具表达自我潜意识的内容。因此，绘画可以作为心理投射的一种技术。通过绘画来象征性地表达内心的困扰和冲突。这种表达不仅是对个人情感的释放，更是一种自我探索与疗愈的过程。

1.3 大脑功能偏侧化理论

马莹学者指出：“神经生理学家经过试验发现，人类大脑左右两半球存在着优势分工。左半球主司抽象思维、象征性关系以及对细节的逻辑分析；右半球则主要与知觉和空间定位有关，具有音乐、绘画和空间鉴别能力”^[4]。从认知模式来看左右脑，左脑的记忆是语言化的，主要处理言语、理性的信息。右脑的记忆模式是图像化的，主要处理非言语、直觉、感性信息。所有有关情绪的信息都通过右脑处理，那么对应地，左脑只能表达我们认为的感受；而对于情绪的感知与表达，笼统、模糊、没有威胁感和社会道德顾忌的象征性符号所构成的艺术具有超强表现力与天生优势，它绕过了左脑的理性认知，直接通过右脑图像化处理模式与情绪及更深的直觉性功能链接。另外大脑在处理经验、感受和情绪时，先图像后文字，所以右脑可以更直接地连接感受和体验，在情绪表达与投射方面更有优势。

2 心理辅导取向的艺术教育在小学教育中的应用价值

2.1 激发学生艺术学习兴趣和积极性

小学生由于年龄较小,还没有形成强大的自我意志与评价能力,很容易被艺术学科教师的态度与评价所影响。传统的艺术教育强调艺术理论、专业技能与写实要求,要求小学生画,就要画得像;唱,就要唱得对、唱得好。这种专业要求与评价体系很容易使小学生产生压力与挫败感。而心理辅导取向的艺术教育强调营造一个尊重、接纳、包容、支持、鼓励的学习环境,摒弃专业化的工具价值取向,更多关注小学生自由自主表达的愿望和能力^[5]。在这种环境之下,小学生不会因为害怕犯错或担心评价而束缚自己的创造力。相反,他们被鼓励去探索、去实践、去表达自己的艺术想法^[6]。这样不仅有利于艺术教育目标的实现,还有利于小学生想象、思维能力的发展及师生和谐人际关系的构建;同时,心理辅导取向的艺术教育更关注学生的兴趣偏向与心理需求。教师会通过观察学生的艺术表现与作品,了解他们的内心世界和情感状态,提供有针对性的艺术与心理指导。

2.2 促进小学生感知、想象、思维等心理机能的发展

艺术能促进感知、想象、思维等认知类心理机能的发展,早已被众多学者证实过。心理辅导取向的艺术教育是在一种轻松愉快、自由开放、信任支持的氛围中进行的,没有过多限制、也没有艺术价值的评判。这不仅能使学生放下防御,感知敏锐、思路清晰、灵感涌现,也有利于对自我客观的认知与探索,帮助他们意识到平时没有觉察到的自己认知、生存时存在的缺点与问题,并激发出他们的主体意识与成长动机。此外,根据埃里克森人格发展阶段理论,小学生正处于勤奋感发展的关键时期,而心理辅导取向的艺术教育更有利于小学生勤奋感的发展。因为心理辅导取向的艺术教育注重为学生提供向他人展示和分享自己作品的机会,并且不允许同学之间相互差评,这可以增强学生的成就感和自信心,使他们更愿意投入更多时间和精力去主动学习,完成勤奋感的发展^[7]。

2.3 丰富学生的情感体验与审美情趣

小学生由于语言和自我洞察能力发展的局限,还不能很好地表达自己的想法与感受,而绘画、音乐、舞蹈

等各具特色的艺术形式,为小学生提供了各种非语言、多样化的强大的情绪表达方式,有利于帮助小学生释放内心压抑的情绪情感,让心灵得到表达与释放、心灵上的不安得到弥补^[8]。尤其是对语言表达能力较差或者内心困扰严重的学生。正如很多人都知道的,心情烦闷时,信手涂鸦一下、写篇日记、随意哼唱、扭动一下,心情可能就平静下来了。尤其自由、随性哼唱的音乐能够帮助学生缓解紧绷的神经,恢复身心的平衡,通过这种方式表达自己想法,能够让人的思想开阔,考虑事情全面深入,提高思维敏捷度^[9]。使他们以更加饱满的精力重新投入到紧张的学习之中,逐渐提高对自我情绪的识别、理解与调控能力。在心理辅导取向的艺术课上,还比较重视对艺术作品情感内涵的讨论与分析。例如当心理辅导取向的音乐教师让学生聆听一首孤独与思念主题的钢琴曲时,会引导学生相互交流与讨论,深刻体会作品的内涵与深层情感,增强对作品主题的理解、情感的认知及体会的能力。并让他们设想如果是创作者,该如何表达这种内涵与情感?通过这种启发引导,不仅可以丰富情感体验与审美情趣,还能发展同理心、想象力与创造性思维能力。此外,心理辅导取向的艺术教育强调引导学生接触和欣赏不同风格、不同文化的艺术作品。例如,在艺术展览参观活动中,学生们不仅看到来自东方的水墨画,感受到其独特的意境与韵味,还欣赏到西方的油画、雕塑等作品,体验西方艺术的写实与抽象之美。通过对比不同文化作品,不仅拓宽了学生的艺术视野,也进一步强化了他们的审美体验,更激发了他们对世界多元文化的兴趣与尊重。

2.4 强化学生的社交能力

小学生正处于社交能力发展的关键时期,但由于个性、家庭、学校等诸多因素的影响,很多小学生的社交能力不足。但音乐,美术,舞蹈等艺术形式的集体性与娱乐性可以促进小学生的社交能力。艺术教育中大多数活动都需要学生间相互合作、互动。例如,音乐合唱、舞蹈排练等过程之中,学生需要学会与人沟通、交流,共同完成任务。在此过程,有部分学生可能会因自身能力不足、表现力较弱等各种原因不敢与他人交流,甚至不积极参与到班级活动中,这时就需要教师进行引导,让学生快速成长。例如,在心理辅导取向的团体沙盘游戏中,教师会引导学生在不允许语言交流的情况下,观

察别人的肢体语言与面部表情,猜测其他同学的想法与意图并自觉地配合他人,共同完成对集体沙盘主题的构建与创作。在这个过程中,不仅增强小学生对肢体语言的识别、理解与共情能力,还提高了其社交合作能力及集体意识,更让他们深刻体会到团队合作的重要性,迈出勇敢交际的第一步。

3 心理辅导取向的艺术教育在小学教育中的实践路径

3.1 加大宣传,扭转观念,提升认知

虽然艺术教育已经成长为现代社会教育必不可少的重要理念。但是对于艺术教育能够影响个人素养的发挥甚至整个生命的发展,人们并不清楚,包括一些学校的领导及教师。尽管近些年国家屡次出台相关文件要求强化、规范艺术教育的当下,仍会出现小学艺术学科教学被主要学科教学挤占的现象。很多人对艺术教育的认知始终存在着偏差,认为艺术可有可无,甚至是“玩物丧志”,只有天生具有艺术天赋的人才能学会与享用。与此同时,我国近年来愈加严重的教育内卷,使很多家长认为艺术学科的学习与投入会影响小学生对主科学习的精力与关注度,因此近年来我国小学生艺术爱好与兴趣的培养都受到影响。对于心理辅导取向的艺术教育到底是什么?与其传统艺术教育的区别在哪?大家就更不清楚了。因此,要加大相关宣传,扭转观念。让人们都清晰地意识到艺术教育对小学生身心发展的重要意义,尤其是在生存竞争压力日益加大的现在,艺术教育若只根据课程内容来“按部就班”地教学,已满足不了现代社会对艺术的要求。因为艺术并不是少数人才能享受的奢侈品,而是人人都可以享有的生活态度与方式,是生命内涵不可缺失的组成部分。相应地,艺术教育早已成为个体早期发展的主要动力,也是全面提升个人素质与能力的主要路径。

3.2 转变小学艺术课程教学理念

我国的艺术教育侧重某种艺术形式的理论学习、艺术素养和审美能力的培养,这样会给小学生带来巨大的写实要求与评价压力,甚至会扼杀部分学生的学习兴趣。而心理辅导取向的艺术教育侧重于表达与创作过程,关注内在情绪的释放与深层次心理的整合,而不只是艺术素养的提升。它可以规避压力,回归艺术抒发与疗愈心

灵的本原。所以说心理辅导取向的艺术教育是一种更广泛的艺术教育,是一扇通往创新性思维,审美情感和自我表达的大门。因此,应对所有小学艺术学科教师进行相关培训,转变他们对于小学艺术课程教学的传统理念与要求,弱化写实要求与评价压力,给小学生提供一种强大、笼统、非言语、无评判压力地表达自我的心理环境与途径,通过给予学生积极的反馈来增强其学习动力和自信心^[10]。这对于保护和延用艺术表达自我的本能与天性,促进他们养成一些终身受益的艺术兴趣与爱好、甚至真正落实素质教育及国家有关艺术教育的方针、政策都具有重要的现实意义。

3.3 优化多种教学方式和手段

课堂教学本身就是一门艺术,课堂教学中的情境以情感基点,以传递知识经验为目的,但也不可缺少美的要素,缺乏美的艺术课堂是苍白无力的。小学教师在应用艺术课堂的情境时,要注重情境的美感要素^[11]。首先,教师可以利用真实情景创设和角色扮演,让学生在身临其境中体验情感和社交问题,鼓励学生扮演不同的角色,培养其同理心和换位思考的能力;其次,教师可以采用互动式教学法,组织小组合作的艺术项目,在合作中学习,分享自己的创作心得和感受;再次,教师应鼓励学生自我反思,引导学生在艺术创作过程中进行自我反思,思考自己的创作意图,情感表达,帮助学生更深入的了解内心世界;另外,教师可以融合现代化教学手段,引入智能教学系统和工具来提高教学效率;最后,教师可以与街道文化机构或艺术团体等建立合作关系,为学生提供更多艺术实践机会和展示平台。

3.4 注重跨学科融合

艺术教育促进青少年心理成长需要学校建立跨学科团队,包括艺术教育老师和心理辅导老师等,这有助于确保学生获得全面的支持,整合艺术教育和心理辅导,以支持小学生的心理健康和情感发展。首先,是建立跨学科团队,学校和教育机构可以建立跨学科团队,这有助于为艺术教育促进小学生身心成长提供更全面的支持;其次,是促进项目协作,制定项目和课程,促使小学生从不同学科中获得学习和支持。例如,可以组织跨学科的艺术项目,结合心理辅导开展对学生的艺术教育^[12];此外在跨学科融合过程中,要注重老师的专业性,

注意艺术性、科学性原则的结合,更要注意其伦理界限^[13];最后,可以把心理辅导取向的艺术教育所体现的宽松自由的教育氛围及不评价的教育理念融入到其他各学科教育教学和学校各项活动中,正符合艺术促进心理发展的本质功能与其价值体现。

4 结语

心理辅导取向的艺术教育在小学教育中具有重要的应用价值。它不仅能够促进小学生的身心健康发展,还能够增强他们的情感表达能力、自我认知、人际交往能力和创新能力。未来,我们应进一步推广和深化这种教育模式的研究与实践,为小学生的全面发展提供更加系统、有效的支持。同时,我们也应密切关注教师的专业培训和发展,提高他们在心理辅导和艺术教育方面的专业素养和能力水平。

参考文献

- [1] 钱初熹. 国外心理治疗取向的中小学艺术教育及其启示[J]. 外国中小学教育, 2006, (07): 44-46.
- [2] Freud S. 弗洛伊德心理哲学[M]. 杨韶刚等译. 北京: 九州图书出版社, 2003.
- [3] Scharff. 投射性认同与内摄性认同: 精神分析治疗中的自体运用[M]. 闻锦王等译. 北京: 中国轻工业出版社, 2011.
- [4] 马莹. 心理咨询技术与方法[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2016.
- [5] 张晓润. 儿童美术心理研究的发展及其对儿童美术教育的启示[J]. 学前教育研究, 2011, (04): 21-26.
- [6] 谢荣成. 开展小学管乐训练, 凸显艺术教育价值[J]. 琴童, 2023, (16): 33-35.
- [7] 陈威. 小学儿童心理学(第三版)[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2022.
- [8] 张莉. 绘画治疗在留守儿童美术教育教学中的应用探究[J]. 教育教学论坛, 2019, (16): 197-198.
- [9] 陶新华, 傅娟花. “读写绘”课程: 让学生的心理更积极[J]. 中小学管理, 2014, (11): 42-43.
- [10] 王红梅. 小学音乐教学的思考与创新[J]. 人民教育, 2024, (08): 79.
- [11] 史少伊. 情景教学于哈尔滨市中小学艺术教育的应用研究[D]. 哈尔滨师范大学, 2023.
- [12] 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.
- [13] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 国家卫生计生委办公厅关于印发精神障碍治疗指导原则(2013年版)等文件的通知: 国卫办医函(2013)525号[A/O L]. (2013-12-26) [2024-10-19]. <http://www.cma.org.cn/col/col41/index.html>.

作者简介: 王婷(1997—), 女, 呼伦贝尔学院小学教育专业研究生。

通讯作者简介: 李纯丽(1969—), 女, 硕士, 发展与教育心理学专业教授, 小学教育专业导师, 内蒙古自治区中小学教师培训专家。研究方向为心理健康, 尤其擅长艺术心理辅导取向的心理健康教育与辅导。

基金项目: 2022年呼伦贝尔学院校级重点项目“表达性艺术治疗对学生心理发展的影响研究” 2022RSZD03。