

艺术学研究丛书

美术教育促进青少年心理健康

钱初熹 著

上海文化出版社

艺术学研究丛书

美术教育促进青少年心理健康

钱初熹 著

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术教育促进青少年心理健康/钱初熹编著. - 上海:

上海文化出版社, 2007. 9

ISBN 978 - 7 - 80740 - 179 - 7

I. 美… II. 钱… III. 美术 - 教育 - 关系 - 青少年 - 心理卫生 - 研究 IV. J - 4 G479

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 100421 号

出 版 人 陈鸣华

责任编辑 吴志刚

特约编辑 孟 涛

装帧设计 许 菲

书 名 美术教育促进青少年心理健康

出版发行 上海文化出版社

地 址 上海市绍兴路 74 号

电子信箱 cslcm@public1.sta.net.cn

网 址 www.sicm.com

邮政编码 200020

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本 890 × 1240 1/32

印 张 12.875

文 字 23 万

版 次 2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

国际书号 ISBN 978 - 7 - 80740 - 179 - 7/G·450

定 价 45.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021 - 65410805

序 章 跨越领域的研究 / 1

- 一、问题提起 / 1
- 二、研究目的与方法 / 2
- 三、主要成果与学术价值 / 4
- 四、研究成果的推广范围 / 11
- 五、本书的结构 / 13

第一章 美术教育是促进青少年心理健康的有效途径 / 15

第一节 青少年的心理健康问题及解决途径 / 15

- 一、相关名称解释 / 15
- 二、心理健康研究的发展 / 17
- 三、心理问题是困扰我国青少年的一个严重问题 / 20
- 四、外国解决青少年心理问题的经验 / 25
- 五、探寻解决青少年心理问题的途径 / 28

第二节 美术教育是促进青少年心理健康的有效途径 / 32

- 一、学校美术教育具有促进青少年心理健康的独特功能 / 33
- 二、学校美术教育促进青少年心理健康的依据 / 37
- 三、开展促进青少年心理健康的学校美术教育 / 41

第三节 将创痛的经验转化为深刻的美术学习 / 43

- 一、学校美术教育与艺术治疗相交融的研究 / 43
- 二、艺术治疗的起源与发展 / 48
- 三、艺术治疗与美术教育的交融 / 56
- 四、将创痛的经验转化为深刻的美术学习 / 62

本章小结 / 79

第二章 以绘画作为青少年心理健康的测试工具 / 84

第一节 以自由的绘画作为青少年心理健康的测试工具 / 84

- 一、研究缘起 / 84

二、研究的目的与理论依据	/ 88
三、青少年心理健康测试工具的研制	/ 91
四、测试结果与讨论	/ 97
第二节 绘画线条的表现与心理	/ 110
一、绘画中的线条和书写中的线条	/ 110
二、“线条”反映青少年心理	/ 113
三、有关线条反映心理状况的结论	/ 120
第三节 绘画的构图、造型、形象与心理	/ 122
一、从画面构图、造型、形象测试心理的可能性	/ 122
二、画面构图、造型、形象反映心理健康程度的案例	/ 124
三、画面构图、造型、形象与心理健康研究的结论	/ 129
第四节 画面的色彩与心理	/ 131
一、传递不健康心理信息的画面	/ 131
二、传递健康心理信息的画面	/ 136
本章小结	/ 139
第三章 缓解高中生心理压力的美术教育	/ 142
第一节 通过美术活动缓解高中生的心理压力	/ 142
一、问题的提出	/ 142
二、研究方法	/ 142
第二节 艺术对高中生心理压力影响的调查与思考	/ 148
一、研究型课程学生小课题报告 I	/ 148
二、研究型课程学生小课题报告 II	/ 152
第三节 美术是缓解高中生心理压力的有效途径	/ 158
一、第一次无约束短文调查	/ 158
二、第二次无约束短文调查	/ 162
三、“我快乐的一刻”或“我郁闷的时候”的心理绘画	/ 165
第四节 促使高中生获得成功体验的校本美术课程	/ 168
一、校本美术课程研究与教育实习	/ 168
二、促使高中生获得成功体验的校本美术课程开发与实施	/ 169
本章小结	/ 174

第四章 美术学习促进儿童与青少年心理健康成长的案例 / 177

第一节 以美术活动改善单亲家庭幼儿的心理状态 / 177

- 一、单亲家庭幼儿的特殊心理现象及其绘画表现 / 178
- 二、通过美术教学活动改善单亲家庭幼儿的心理状态 / 182
- 三、指导单亲家庭的幼儿进行美术活动的方法 / 186

第二节 学画的孩子更快乐 / 187

- 一、绘画与内向的儿童 / 187
- 二、绘画与好动的儿童 / 189
- 三、绘画是一项使孩子们更快乐的活动 / 190

第三节 绘画表现是儿童的心灵写照 / 191

- 一、儿童美术活动可以平缓心理压力 / 191
- 二、促进心理健康的儿童美术教学方法 / 195
- 三、儿童美术活动的情景及其绘画作品 / 197

第四节 架起心智障碍少年与外界沟通的桥梁 / 198

- 一、情感压抑封锁了智能的发展 / 199
- 二、美术成为与外界沟通的纽带 / 200

第五节 促使自卑感转化为强大的驱动力 / 202

- 一、《一张合影》的经过 / 202
- 二、新的挫折与更多的关爱 / 205
- 三、翔成长经历所引发的思考 / 207

第六节 自我认可与反思的轨迹 / 209

- 一、Y 是一个心理比较敏感和脆弱的人 / 210
- 二、Y 的自发美术活动与表达情绪的需求 / 211
- 三、画纸上的一道光芒 / 215

第七节 以艺术开启心灵的窗户 / 217

- 一、呼吸艺术的空气 / 218
- 二、感受艺术的人生 / 219
- 三、沐浴艺术的教育 / 222

第八节 沉浸在黑白的世界里 / 225

- 一、特殊群体的艺术创作 / 225

二、阿璞的艺术世界	/ 226
三、再看阿璞的创作	/ 229
本章小结	/ 231
第五章 促进儿童与青少年心理健康的美术教育方法	/ 234
第一节 中国传统美术教学探索	/ 234
一、儿童国画教学探索	/ 234
二、书法学习促进儿童心理健康的实验研究	/ 248
第二节 绘画教学促进青少年心理健康发展	/ 255
一、创设情境与创意评价	/ 255
二、青少年绘画障碍及对策	/ 262
第三节 基于网络的高中美术学习探究	/ 272
一、中学生成为上网主力军	/ 272
二、多媒体及网络环境下美术学习的理论依据	/ 273
三、问卷及访谈调查	/ 275
四、基于网络的高中美术学习建议	/ 279
第四节 以美术教育评价促进青少年健康成长	/ 284
一、美术教育评价的新观点及方法	/ 284
二、电子档案袋评价法的行动研究	/ 294
第五节 美术馆教育促进中小学生心理健康发展	/ 307
一、当前中小学生心理健康的问题及原因	/ 307
二、美术活动对中小学生心理健康的积极影响	/ 311
三、美术馆教育对中小学生心理健康的独特作用	/ 312
四、促进中小学生心理健康的美术馆教育展望	/ 315
本章小结	/ 317
第六章 艺术治疗与美术教育的相关文献概述	/ 321
第一节 相关名词解释	/ 321
一、健康心理学	/ 321
二、心理健康教育	/ 324
三、艺术治疗	/ 326
第二节 艺术治疗文献概述	/ 327

一、《创造的世界——艺术心理学》	／ 327
二、《一位精神分析家的自我探索》	／ 329
三、《视觉思维——审美知觉心理学》	／ 331
四、《艺术治疗与艺术治疗美术馆》	／ 334
五、《描画测试·描画疗法入门》	／ 336
六、《艺术治疗手册》	／ 337
七、《艺术治疗实践方案》	／ 338
八、《作为治疗师的艺术家》	／ 340
九、《精神分裂症患者绘画艺术评定与绘画艺术治疗干预》	／ 341
十、《心理学与生活》	／ 342
第三节 美术教育与艺术治疗的文献概述	／ 345
一、《创造与心智的成长》	／ 345
二、《儿童绘画与心理治疗——解读儿童画》	／ 347
三、《孩子与美术》	／ 349
四、《美术及其教育》	／ 350
五、《美术教学论》	／ 351
六、《高中生审美心理特征与高中美术鉴赏教学的研究》	／ 351
七、《年轻人看流行漫画的心理治疗意义》	／ 354
八、《艺术疗愈概念融入美术教育》	／ 355
九、《美术教育的本质与新趋势》	／ 358
十、《艺术教育新论：后现代艺术教育》	／ 360
本章小结	／ 361
结 章 开辟新的研究视野	／ 365
一、本课题研究的局限	／ 365
二、今后的研究设想	／ 365
三、结语	／ 368
附 录	／ 370
附录一：“美术教育促进青少年心理健康”学术沙龙纪要	／ 370
附录二：“聚焦美术教育评价”学术研讨会纪要	／ 383
附录三：学生基本情况了解表	／ 391

附录四：“音乐联想绘画”之后学生心情调查表 / 392

附录五：综合问卷 / 393

附录六：“基于网络的高中生美术学习探究”问卷调查表 / 396

后 记 / 401

序 章 跨越领域的研究

2001年11月,由钱初熹主持的华东师范大学艺术教育研究中心向全国教育科学规划领导小组办公室提交了《美术教育促进青少年心理健康的实验研究》的课题申报。2002年3月初,这一课题申请获得批准,课题类别为“国家社会科学基金‘十五’规划(教育学科)国家一般课题”,批准号为BLA010109。课题研究经过5年时间,至2006年10月,基本完成了预定的各项研究任务。2006年12月,课题进入结题阶段。2007年初,课题正式结题。

一、问题提起

20世纪以来,社会的现代化进程对人才素质和教育质量提出了越来越高的要求,我们要全面推行素质教育,强调“教育以学生发展为本”,就是要让学生得到生动、活泼、主动、健康的发展。联合国卫生组织对“健康”的定义为:“健康不仅是没有身体缺陷和疾患,还要具有完整的生理和心理状态与良好的社会适应能力。”心理健康是指具备正常的智力、健康的情绪、积极的意志、行为适度、统一的人格、和谐的人际与社会关系、符合年龄特征的心理和行为等,这是优质人才的必备条件。

但如今,青少年的心理健康问题却越来越令人担忧。20世纪末,世界各国纷纷将改善青少年的心理健康列为急需解决的国家级优先课题,并着手制订相应对策。有关青少年心理健康的多项研究表明,美术教育是促进青少年心理健康的有效途径之一。如何结合我国国情,通过学校美术教育促进青少年心理向健康方向发展,是值

得研究和探索的重要课题。这一课题研究不仅可以拓展美术教育学、健康心理学和审美心理学的理论,也可以对开展学校美术教育活动改善青少年的心理健康水平等实际应用方面起积极的指导作用。这是我们开展这一研究的初衷和出发点。

我们发现,围绕本课题研究有几个主要问题急需得到解决:一是艺术治疗与美术教育交融点究竟何在?二是何谓治疗取向的学校美术教育?三是如何帮助学生将创痛的经验转化为深刻且有意义的美术学习?为此,本课题研究以《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》与《基础教育课程改革纲要(试行)》为指导方针,以美术教育学、健康心理学、审美心理学、视觉文化论等为理论基础,结合我国学校美术教育与青少年心理健康的实际情况,对学校美术教育促进青少年心理健康的问题进行较为全面、深入的探讨。

二、研究目的与方法

(一) 课题研究的目与内容

本课题研究是一项综合研究,其目的在于:探明美术教育活动在促进青少年心理健康水平与发挥潜能方面的作用、特点和机制;寻求发挥美术教育上述功能的途径与具体方法,并通过学校美术教学实践,运用于预防青少年心理问题、调控青少年心理状态和消除青少年心理障碍等方面,取得经验;总结美术教育促进青少年心理健康的规律与方法,其成功经验予以推广。

本课题研究的主要内容有以下四个部分:

1. 理论研究部分。包括视觉文化理论的研究现状、审美心理学的研究现状、艺术治疗的起源与发展、美术教育与艺术治疗的交融点、以治疗为取向的学校美术教育的开端与现状等。通过研究,探明

学校美术教育在促进青少年心理健康方面的可行性、意义与作用。

2. 调查研究部分。包括儿童与青少年绘画作品分析、儿童与青少年审美心理测试、美术学习缓解高中生心理压力相关性调查以及具有原创性的抽象绘画测试工具的设计及其实施。通过一系列调查,探明美术教育活动在促进青少年心理健康水平与发挥潜能方面的作用、规律和特点。

3. 个案研究部分。包括8个跟踪多年的通过美术教育活动抚平心灵创伤的个案研究。这些个案既突现了美术教育在帮助具有心灵创伤的儿童与青少年恢复心理健康过程中发挥的重要作用,也呈现出消除儿童与青少年心理障碍的具体方法。

4. 对策研究部分。首先,提出从促进青少年心理健康的目标出发对学校美术课程进行调整的建议。以此为基础,分别从美术创作教学、美术鉴赏教学、美术教学评价、学校与美术馆相结合等角度提出预防儿童与青少年心理问题、调控儿童与青少年心理状态和消除儿童与青少年心理障碍的具体方法。

(二) 课题研究的方法

本课题研究方法的主要特色为多学科交叉研究。以中小學生为主要研究对象,以素质教育方针为依据,是一项融美术学、教育学、心理学、社会学等诸领域的研究为一体的多学科交叉研究。

本课题研究分为三个阶段。前期研究主要采用调查研究的方法,通过一般心理测试与艺术心理测试、美术作品分析、美术学习情况问卷调查、美术教学情况现场观察和访谈等调查研究方法,了解目前我国青少年心理健康和美术教育的现状。中期研究侧重美术教育学与健康心理学的理论研究与实验研究,通过文献研究、实地考察和案例研究等方法,探明学校美术教育在促进青少年心理健康方面的

作用、规律及方法。后期研究采用经验总结法,总结成果,并针对研究过程中出现的问题开展进一步研究,提出新的对策及研究的发展方向。

三、主要成果与学术价值

(一) 课题研究的主要观点

主要观点一:学校美术教育是促进青少年心理健康的有效途径。

学校美术教育是传递美术经验,培养学生美术素养的活动。它既具有教育的一般功能,又具有其他学科无法替代的特殊功能。学校美术教育促进青少年心理健康的特殊功能主要表现在以下几方面:

1. 美术创作教学活动可以预防、调控和治疗心理问题

在丰富多彩的美术创作教学活动中,学生可以接触到其他学科所没有的各式各样的工具、材料、表现形式和表现手法,可以获得在其他学科学习中无法获得的、包括幸福感在内的丰富体验(心理健康指标 1,以下简称“指标”)。而且美术创作的成果是多样的,答案也不是唯一的,因此美术创作教学活动易于促进生动、活泼的个性潜能发展(指标 4),获得高峰体验,帮助学生建立自尊感和自信心(指标 3、5),促进人际交流(指标 2),以达到预防、调控和治疗心理问题的目的。

2. 美术鉴赏教学活动可以促使个人内心及所处社会环境之间的协调

美术作品由色彩、线条、空间、材质等视觉元素构成。只要它遵循审美规律,呈现在我们眼前时,就能满足审美需求,直接对人体产

生有益的影响。与此同时,美术作品除了形式上的美感之外,还传递出艺术家的审美情感,对人的精神产生净化和陶冶作用,起到消除精神障碍、恢复心理健康的效果。因此,通过多样化的美术鉴赏教学活动,学生可以获得丰富的审美体验(指标1),提高欣赏、鉴别、判断、批评等审美能力,树立正确的价值观,与视觉文化环境保持良好的接触(指标7),保持必要的自我独立(指标9),以自觉抵御来自动漫、广告、网络等视觉媒体中所包含的不良影响,有效地适应文化环境(指标8),达到个人内心及所处社会环境之间的协调(指标2),得到全面发展(指标5、6)。

3. 美术创作活动是一种测试心理健康的有效工具

自由、放松的美术创作活动(如绘画、雕塑等)本身就是一种有效的心理健康的测试工具,从作品的题材、主题、形象、色彩、构图以及学生在美术创作活动过程中的表现等方面能形象化地反映出学生的不同心态,从而为解决学生的心理健康问题提供有效依据。

主要观点二:促进青少年心理健康是学校美术课程的重要目标之一,应积极开展促进青少年心理健康的美术教育活动,引导学生将创痛的经验转化为深刻的美术学习。

通过本课题研究,我们明确提出“促进青少年心理健康是学校美术课程的重要目标之一,应积极开展促进青少年心理健康的美术教育活动,引导学生将创痛的经验转化为深刻的美术学习”的观点。为实现这一重要目标,我们提出应从美术教育的目标、内容和方法等方面对学校美术课程作以下调整:

1. 学校美术课程中有关目标应进一步明确

在修改《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》与《普通高中美术课程标准(实验)》之际,深入论述美术教育在促进心理健康方面

所具有的独特功能,明确提出在视觉文化背景下促进青少年心理健康是学校美术课程的重要目标,呼吁在现代化与传统文化并存的文化观关照下,充分发挥学校美术教育在陶冶情操、净化心灵方面的作用,并与生命教育相融合,以突现学校美术课程在促进青少年心理健康方面的价值。

2. 学校美术课程内容应进行相应调整

在学校美术课程中,一方面,开展多样化的美术创作教学活动,使学生接触各式各样的工具、材料、表现形式和表现手法,获得其他学科的学习无法获得的丰富体验,发展个性潜能,建立自信,并加强人际交流,以达到预防、调控和治疗心理问题的目的;另一方面,美术鉴赏教学内容以优秀美术作品为引领,形成高雅文化与大众文化共同构筑的、传统美术与新媒介艺术以及本土美术与世界各国美术并存的多层次的美术作品群。学生通过美术鉴赏学习,在获得丰富且深入的审美体验的同时,提高审美能力,树立正确的文化观念、审美观念以及健康的审美情趣。

3. 学校美术教学方法应更为丰富多样

根据儿童与青少年视觉认知研究的最新成果,利用多媒体及网络等教育技术,可以使学生的美术学习体验更为深入,并突现主动性、个性化的学习特征。因此,有条件的学校,可以充分利用多媒体及网络等教育技术开展美术教学活动。与此同时,开展以师生互动为特征的美术教学活动,采用多样化的教学手段和方法为学生创设安全的美术学习环境,并及时发现学生的心灵创伤,积极引导他们将创痛的经验转化为深刻的美术学习,让每一位学生学会美术创作与鉴赏的方法,缓解心理压力,抚平心灵创伤,以达到形成健康心理的目的。

4. 学校美术教育应与社区教育密切结合

学校美术教育应与社区教育携手并进。一方面,学校美术教育资源作为社会教育资源灵活运用,例如,学校美术馆、图书馆、计算机教室向社区开放,家长或社区的其他人士走进课堂指导或参与美术教学及评价活动等,以促进学校与家庭、学校与社区的交流和互动;另一方面,社会美术教育机构积极面向学校,支援学校美术教育,例如开展美术馆教育、博物馆教育等活动。学生走出课堂,走进美术馆、博物馆,学习美术创作与鉴赏的知识和方法,提高鉴赏品位与审美判断力,自觉抵御视觉文化中所包含的不良因素的影响,树立起创造未来新文化的志向。

(二) 课题研究的主要结论

通过本课题研究,我们得出以下结论:

学校美术教育是传递美术经验,培养学生美术素养的活动。学校美术教育主要包括美术创作教学活动和美术鉴赏教学活动。它既具有教育的一般功能,又具有其他学科无法替代的特殊功能。即学生通过参与美术创作学习活动与美术鉴赏学习活动所产生的各种体验、成就感、自信心以及适应环境的能力对形成健康心理品质具有重要的作用。它不仅可以预防学生的心理问题、调控心理状态和消除心理障碍,使个人与所处社会环境之间形成和谐关系,而且有利于激发潜在的想象力和创造力,获得高峰体验,对学生的全面发展起促进作用。因此,学校美术教育是促进青少年心理健康的有效途径。

如今,由于家庭教育问题、升学压力和视觉文化的影响,许多中小學生正遭遇着程度不同的心灵创伤。我们应将促进青少年心理健康确立为学校美术课程的重要目标,充分发挥其独特功能,积极开展促进青少年心理健康的美术教育活动,抚平心灵创伤,促进青少年心

理向健康方向发展。与此同时,激发想象力和创造力,促使青少年早日成长为祖国的优质人才。

(三) 课题研究的突破性进展和学术价值

本课题研究聚焦于“以艺术教育促进青少年心理健康”这一途径,从学校美术教育的角度出发开展深入的专题研究,研究对象是所有青少年,即在普通学校正常教学班级中学习的中小學生(部分研究涉及幼儿)。因此,可以认为本选题在国内尚无先例,是一填补国内该领域研究空白的项目。经过 5 年的研究,本课题研究在理论与实践两方面均取得了突破性进展。具体而言,有以下四方面的突破性进展、学术价值及应用价值:

第一,本课题研究探明了美术教育与艺术治疗之间的交融点,从理论和实践两方面证明了学校美术教育是促进青少年心理健康的有效途径,突破了以往美术教师不该跨越自己的教学专业,担任艺术治疗师角色的观点,对美术教育学和健康心理学的发展具有深远意义。

本课题组首先通过国内外相关文献研究与实地考察,追寻艺术治疗的起源与发展轨迹,描述各国艺术治疗的现状及各种取向。其次,梳理了 20 世纪以来国内外有关美术教育与艺术治疗两者关系的各种观点,探明了美术教育活动在促进青少年心理健康水平与发挥潜能方面的作用、特点和机制。从理论上探明了美术教育与艺术治疗之间的交融点,并讨论了以治疗为取向的学校美术教育的价值与可行性。

本课题研究不仅在理论研究上有所突破,而且通过美术教学实践,从美术创作教学、美术鉴赏教学以及心理健康测试等方面证明了学校美术教育是促进青少年心理健康的有效途径,证实透过以治疗为取向的美术教育活动,无论对由生理缺陷引发的心灵创伤,还是其