

关于艺术疗愈融入高校艺术教育

王一帆

吉林动画学院, 动画艺术学院, 吉林 长春 130000

摘要: 基于新课标全面实施下, 高校艺术教育融入艺术疗愈, 精准助力学生释放学业就业、人际交往等多方面压力, 同时兼顾学生审美情趣、艺术修养等涵养发展, 完成艺术教育思想、资源、师资等维度的适应性创新改革, 继而充分激发学生艺术学习参与的热情, 强化学生学习参与的收获所得, 以满足新课标对艺术教育改革深化发展的多项要求。对此, 下文将深入分析艺术疗愈融入高校艺术教育的价值、原则及策略, 以期引起相关教育工作者的关注与重视。

关键词: 艺术疗愈; 高校; 艺术教育; 融入策略

On the Integration of Art Healing into Art Education in Colleges

Wang, Yifan

Jilin Animation Institute, Department of Animation Arts, Changchun, Jilin, 130000, China

Abstract: Based on the full implementation of the new curriculum standard, art education in colleges is integrated with art healing, which helps students to release the pressure of academic employment, interpersonal communication and other aspects, and at the same time, takes into account students' aesthetic taste, artistic accomplishment and other self-cultivation development, completes the adaptive innovation reform of art education ideas, resources, teachers and other dimensions, and then fully stimulates students' enthusiasm for art learning participation, and strengthens the gains of students' learning participation, so as to meet the requirements of the new curriculum standard for the deepening development of art education reform. In this regard, the following will deeply analyze the value, principles and strategies of integrating art healing into art education in colleges, in order to attract the attention and attention of relevant educators.

Keywords: Art healing; Colleges; Art education; Integration strategy

DOI: 10.62639/sspips16.20250203

高校艺术教育所融入运用的艺术疗愈主要是指通过绘画、音乐、舞蹈等艺术活动, 在教师的专业引导下, 通过艺术知识内容的创作运用, 高效释放内心的情绪, 缓解精神疲劳压力, 以提升个人身心健康水平, 为后续的学习生活高效参与奠定基础。再加上, 心理疗愈涵盖了心理学、艺术教育等多个学科, 具有着极强的综合育人效能, 可针对性塑造、引领学生感知自我, 促成个人心理人格的发展, 符合现阶段高校艺术教育课程育人质量提升的发展诉求, 对此, 笔者将基于个人对艺术疗愈的认识, 简述本人对其融入高中艺术教育的观点见解, 以供相关教育工作者参考。

一、艺术疗愈融入高校艺术教育的价值分析

首先, 利于提升艺术课程的综合育人效能。艺术疗愈融入到艺术教育活动中, 可为学生学习压力、就业压力等多方面压力提供一个宣泄路径, 让学生可通过绘画、音乐等多形式艺术活动, 精准舒缓个人情绪压力, 完成个人学习状态的有效调整, 为后续艺术教育活动的深入参与奠定基础。如绘画涂鸦可促使学生通过不同色彩、线条来传递内心深层情感思想, 有效

释放内心紧张的情绪, 而音乐则可舒缓学生学习过程中焦虑、不安的情绪。同时, 艺术教育的精准融入还可为传统的艺术教育实施提供多样化的路径选择, 使不同层次学生的学习参与需求均可得到兼顾, 更有助于提升艺术教育实施的综合育人效能。^[1]其次, 利于创新艺术教育实施方式。相较于传统的艺术教育, 艺术疗愈的融入运用, 使艺术教育融合了心理学、社会学等学科, 赋予艺术教育更为丰富的教学内容、教学路径等选择, 让情境教育、生活化教育以及合作互动交流等育人举措切实运用到艺术疗愈活动中, 契合不同学生的身心疗愈需求精准开展合适的艺术教育活动。而教师则在此过程中实现了艺术课程育人形式的多维度创新, 适应了教育现代化与素质教育实施的需求变化, 保障所设计开展的育人教学活动的实效性。最后, 利于激发学生艺术学习参与的主观能动性。一方面, 多样化艺术疗愈活动的设计开展, 可带给学生更为新奇的艺术学习参与体验, 使学生怀揣着好奇心积极探索各种艺术疗愈活动, 释放身心压力、强化心理素质水平, 并培养良好的行为习惯, 懂得通过艺术教育活动完成个人疗愈, 提升自身的身心健康水平, 保持积极的学习参与态度。另一方面, 由于多样化艺术

(稿件编号: IPS-25-3-1016)

作者简介: 王一帆 (1997-), 女, 回, 吉林长春人, 澳门城市大学创新设计学院艺术学专业研究生, 吉林动画学院助教, 主要研究方向为艺术疗愈。

疗愈路径的提供, 学生也能摆脱教师的监督领导, 从而独立自主地参与到所喜欢的艺术疗愈活动中, 主动完成个人的学习任务安排, 寻求差异化的成长发展, 以进一步调动个人学习探索的主观能动性。以上均是艺术疗愈育人实践的价值体现。

二、艺术疗愈融入高校艺术教育的原则研究

其一, 以人为本原则。艺术疗愈融入实践的初衷, 便是希望通过多样化的艺术活动, 帮助学生打破固化的思维认知模式, 多元表达内心的真实感受, 强化自我认知, 让学生通过艺术疗愈实现身心健康发展。故教师所设计的艺术教学活动应当贯彻“以人为本”思想, 尊重不同层次学生知识素养与艺术疗愈的差异化需求, 结合课堂教学主题设计差异化、多元化的教学活动, 并回归育人指导者本位, 不再过多干预学生的学习成长, 让学生逐步化身成为艺术疗愈活动的主导者、参与者及推动者, 以全身心投入到教师所设计的艺术疗愈活动之中。其二, 创性原则。艺术疗愈融入到高校艺术教育活动中, 需要符合该学校艺术教育发展需求以及学生成长状况, 切忌机械性融入艺术疗愈活动举措, 应当积极设计运用校本化的艺术疗愈活动, 改革创新传统的艺术教育实施方式, 为教师提供更多行之有效的艺术教学手段选择, 使教师可精准契合不同教学场景实施的真实需求, 选择最为合适的教学活动举措, 支持学生全身心参与到艺术疗愈活动中。同时, 教师还需要秉持与时俱进的思想意识, 定期创新优化艺术疗愈活动融入运用的策略方案, 跟进学生个人成长发展的动向, 尽可能提升艺术疗愈育人实施的灵活性与创新性, 展现现代艺术疗愈活动手段运用的先进之处。^[2]最后, 主观能动性原则。教师、学生均是艺术疗愈活动开展实施的主体, 其参与的主观能动性激发程度与艺术疗愈活动育人融入效能息息相关。故教师、学生应激发个人的主观能动性, 共同参与到艺术疗愈的创作与学习活动之中, 积极反馈个人的需求动向, 主动协调优化艺术疗愈的育人实施, 驱动艺术疗愈活动的实用性发展优化。此外, 艺术疗愈融入还需要遵循生活化原则、多元化原则等基础原则要求, 目的旨在为更多的学生学习参与提供有力保障, 使所有层次学生学习参与均取得实质性的发展收获, 达到艺术疗愈赋能艺术教育实施目的。

三、艺术疗愈融入高校艺术教育的策略探讨

(一) 育人思想转变, 推动思维认知发展
为提升高校师生对艺术教育融入艺术疗愈的重视程度, 纠正传统的艺术学习参与思想, 高校应积极推动认知普及与教育思想宣传教

活动开展, 以引导师生树立正确的艺术疗愈思想, 导向其采取正确的学习参与行为。首先, 高校可通过邀请艺术疗愈的业内专家、先进教育工作者等分享前言教育成果, 客观感知艺术疗愈的育人运用优势, 让师生对艺术疗愈形成正确的认识。^[3]同时, 高校还可通过校园文化角普及基础性艺术疗愈知识, 校园广播宣讲艺术疗愈等方式, 宣传正确的艺术疗愈思想, 潜移默化影响师生的艺术教育实施理念, 进而引导师生转变个人艺术学习参与的行为方式, 适应艺术教育融入的教育变化。其次, 教师还可将艺术疗愈融入到社团活动、运动会等活动中, 提升艺术疗愈的曝光度与宣传度, 让更多的学生可接触到艺术疗愈, 方便具体融入教学活动的采取运用。最后, 教师还应当积极创新个人的育人思想, 贯彻以人为本、素质教育等先进教育思想, 为艺术疗愈实施打下坚实的基础, 尽可能提升个人教育思想层面的先进性。

(二) 打造专业队伍, 强化教师职业素养
高校艺术教育作为艺术疗愈实施、艺术鉴赏学习的引路人, 其个人的专业素养直接决定了所主导教学活动的育人效能, 影响着学生学习模仿的收获所得, 故专业化的教师队伍建构尤为关键。对此, 高校应积极引进艺术疗愈专业人才, 作为艺术教师队伍的新生力量, 丰富教师队伍的人才储备, 支持后续艺术疗愈工作的长期开展实施。同时, 高校需要针对所招聘的专业人才、在职教师等协同优化, 设置合理的岗位, 让其充分发挥自身专业教育优势, 并在专业教师队伍中各司其职, 共同建构专业的师资队伍。其次, 高校还需要定期组织教师进行外派学习交流, 阶段化培训等, 不断提升教师的艺术疗愈知识技能储备, 紧跟教育发展的脚步, 保障教师专业素养可支持多样化艺术疗愈活动的开展实施。值得注意的是, 教师队伍成员之间应定期进行经验心得分享, 指出双方尚且存在的缺陷, 共同促进彼此职业素养的提升, 进一步密切队伍成员之间的信息交互沟通, 以保障教师之间的艺术疗愈融入实施可顺利推进开展。

(三) 优化课堂设计, 丰富教学实施路径
明确、一致的艺术疗愈、艺术教育目标, 可使二者教育实施保持同步一致, 显著提升教学资源、教学实施的效率, 有效避免教学时间的浪费, 或教学活动的设计重复。而丰富多元的教学路径, 可保障不同层次学生的学习参与收获, 更有助于差异化满足不同学生个体的艺术疗愈需求。对此, 艺术教育应先设置整合的艺术疗愈与艺术教育目标, 统一教育实施融入的方向, 科学规划后续各个阶段育人实施的实践流程, 提升教学活动融入衔接递进的流畅性, 减少教学时间与教学资源的浪费。^[4]同时, 教师还需要通过基础艺术疗愈课程知识讲授、终极课程实操体验以及高级课程生活实践的递进式课程设置, 导向学生循序渐近参与到艺术疗愈活动中, 适应艺术疗愈活动融入运用的节奏, 争取获得更大的提升进步。此外, 教

师需要针对所建构的渐进式课程,通过情境教学、合作探究、生活实践等手段,丰富艺术疗愈实施路径,带给学生多样化的疗愈参与体验,帮助学生长期保持疗愈参与的热情,以驱动学生充分激发个人的主观能动性,积极推动艺术疗愈的融入运用。同时,教师还可借助虚拟现实技术、多边互动交流手段等数字化技术,创新艺术疗愈实施的路径,展现数字化教学技术运用的优势,赋能艺术疗愈系统化融入到高校艺术教育工作中。

(四) 完善设施建设, 配备专属教学资源

专属的艺术疗愈场所,特定的艺术教育资源,可使得艺术疗愈的育人融入事半功倍,极大地降低了艺术教育实施艺术疗愈活动的难度,也可为学生的差异化成长,独立自主探索学习创造广阔的平台空间,并满足不同层次学生知识资源调用的需求。故高校应针对所需要使用的场地,进行特定的教育资金投入,按照疗愈需求进行分区装修,配备专属的艺术教育器具,营造良好的艺术疗愈氛围,方便师生建构特定疗愈场景开展不同主题的艺术疗愈活动,迅速引起情感思想的共鸣,以提升艺术疗愈教育与艺术鉴赏学习参与的效能。同时,高校还需要设置专项资金用于艺术疗愈设备、尝试等硬件设施的维护更新,满足常态化艺术疗愈活动实施开展的需求。此外,教师则需要依托课本教材,结合校本化现有教学资源,依托信息技术开发艺术疗愈专属的APP,创设线上艺术疗愈课程,让学生可根据个人学习时间的安排,灵活参与到艺术疗愈活动之中。同时,教师还可通过学生艺术疗愈参与场地选择、教学资源运用习惯等数据,为学生提供个性化的学习方案服务,支持学生灵活使用不同的艺术疗愈场地与教学资源,寻求更大的发展提升。如此,教师便可通过设施资源的配备完善,达到赋能艺术教育融入艺术疗愈目的。

(五) 开展生活教育, 拓展艺术疗愈范围

为进一步提升艺术疗愈的育人效能,辅助高校艺术教育联系现实生活,锻炼强化学生艺术创作渗透实践于生活的综合能力,教师需要积极推进生活化艺术疗愈活动的设计运用,结合不同学生的艺术疗愈需求,串联生活化艺术鉴赏、创作等,带领学生通过所熟悉的生活化元素,发现个人所存在的问题,并在艺术疗愈手段的侧重性引导帮助下,完成生活化的实践任务,解决所面临的难题,以实现内心的疗愈,生活的丰富。^[5]如“我的压力源”为主题的艺术疗愈活动,教师可透过同龄人正面对的压力来源,以及不同人通过不同方式来开导自我、释放压力,引起学生的共鸣。然后,教师再带领学生走进现实生活,感受生活中的艺术作品,体会艺术创作表达生活的意义,让学生明白可通过绘画、演唱、谱曲等方式,将内心的想法表达,寻求他人的开导与帮助,释放内心所隐藏的压力。此外,教师还可通过定期组织学生外出写生、接触大自然等方式,让学生拥抱自然、表达自然,鼓励学生借此来表达内心的真实思想情况,形成积极向上的生活态度,避免精神压力的增加,以完成教师所布置的

艺术疗愈任务要求,这样,教师便可通过生活化的艺术疗愈赋能融入工作开展,以进一步拓展了艺术疗愈实施的范围。

(六) 架构教评体系, 导向持续教育实施

无论是艺术疗愈思想认知的转变发展,亦或是高校艺术教育实施的适应性发展,还是学生个人学习参与兴趣的培养等,均是循序渐进的发展过程,离不开特定的教学评价体系监督反馈,导向师生不断地完善优化,持续性调整艺术疗愈活动融入实施的策略,指引师生逐步建构完善的艺术疗愈育人体系,导向学生灵活地参与到艺术疗愈活动中。对此,教师不妨通过大数据技术手段,针对艺术疗愈融入中的思想认知转变、师资队伍建设和教学路径设计、教学资源配备以及生活化实践等活动,持续性收集学生通过以上环节参与的艺术疗愈活动,前后对比学生情绪状态、精神思想、审美表达以及同理心等方面成长状况,并结合学生学习参与所设置的预期发展目标,为学生生成专属的发展评价报告,指引学生直面尚且存在的问题,提升学生的身心健康水平。此外,教师则需要同不同层次学生的育人信息反馈,掌握艺术疗愈运用的融入情况,针对性采取特定的优化改进举措,以驱动校本化艺术疗愈教育体系的建构。如以“绘画疗愈房”建设为例,教师需要通过学生绘画创作的线条、色彩、风格与表达内容等方面要素,前后对比分析学生的学习压力、生活压力以及求职压力等状况变化,评价分析得出疗愈活动育人设计运用的状况,导向疗愈活动的可持续性调整优化运用。

四、结束语

综上所述,高校艺术教育融入艺术疗愈,不仅符合艺术课程教学资源、教学思想、教学路径等层面发展需求;还能为学生身心健康、艺术修养等协调发展提供有力保障,显著提升艺术教育实施的综合育人效能。对此,高校艺术教师应正视思维认知、师资水平、课程资源等方面的挑战,积极协同多方教育力量,借用先进数字化教学举措,共同推进艺术教育与艺术疗愈工作的深层次融合发展,支持学生差异化发展个人学科素养与保持身心健康水平,实现高校艺术教育融合艺术疗愈建构全新育人教学体系目的。

参考文献:

- [1] 徐增鏊. 艺术疗愈在高校的运用研究[J]. 艺术教育, 2022(9): 64-67.
- [2] 靳易. 美育视域下艺术心理学与艺术疗愈的意义与效用[J]. 三角洲, 2024(23).
- [3] 任艺铭. 围绕艺术疗愈在美术教育中的研究论述[J]. 艺术大观, 2019, 000(032): P. 1-2.
- [4] 张宁. 论高校艺术疗愈活动的策划与实践方法[J]. 艺术品鉴, 2023(2): 21-24.
- [5] 汤娜. 如何应用音乐艺术疗愈群众心理健康问题——以音乐艺术教育为例[J]. 艺术品鉴, 2024(14).