

融合教育理念下美育对特殊教育的功能探析

王珍慧¹ 陆正鹏²

1 盐城师范学院, 江苏 盐城 224007; 2 南京艺术学院, 江苏 南京 210013

摘要: 在融合教育理念背景下, 美育成为促进特殊教育创新发展的重要途径。融合教育强调全纳性教育生态, 而传统特殊教育模式常忽视学生的情感与审美需求。近年来, 我国出台一系列政策政策发展特殊教育的美育融合教育, 通过艺术活动的情感性、非语言性和包容性, 为特殊学生提供心理疗愈、认知发展与社会融合的有效路径。研究表明, 音乐、绘画等艺术形式对特殊教育有一定的功能, 能激活感知能力, 缓解焦虑并提升自我认同。未来需通过课程体系重构、跨学科协作及师资专业化培养, 深化美育在特殊教育中的功能效用, 实现从“缺陷补偿”到“潜能激发”的范式转型, 促进教育公平与全人发展。

关键词: 融合教育; 美育; 特殊教育; 功能

Exploring the Function of Aesthetic Education on Special Education under the Concept of Integrated Education

Wang,Zhenhui¹ Lu,Zhengpeng²

1Yancheng Teachers University, Yancheng, Jiangsu, 224007, China

2Nanjing University of the Arts, Nanjing, Jiangsu, 210013, China

Abstract: In the context of the concept of integrated education, aesthetic education has become an important way to promote the innovative development of special education. Integrated education emphasizes the ecology of inclusive education, while the traditional special education model often neglects the emotional and aesthetic needs of students. In recent years, China has introduced a series of policies to develop aesthetic integrated education in special education, providing an effective path for psychological healing, cognitive development and social integration of students with special needs through the emotional, non-verbal and inclusive nature of art activities. Research has shown that art forms such as music and painting have a certain function in special education, activating perceptual ability, relieving anxiety and enhancing self-identity. In the future, we need to deepen the function of aesthetic education in special education through curriculum restructuring, interdisciplinary collaboration, and professional training of teachers, so as to realize the paradigm shift from “compensation for deficiencies” to “stimulation of potentials”, and to promote educational equity and whole-person development.

Keywords: Integrated education; Aesthetic education; Special education; Function

DOI: 10.62639/sspehe42.20250102

随着融合教育理念在全球范围内的深化发展, 特殊教育逐渐从“隔离式”走向“全纳式”, 强调通过平等、包容的教育环境促进特殊需要学生的社会适应与潜能发展。然而, 传统特殊教育模式在认知训练与技能培养中, 往往忽视学生情感表达与审美体验的个性化需求, 导致部分学生难以突破身心障碍的桎梏。在此背景下, 美育作为以艺术为载体、以情感为纽带的教育形式, 因其直观性、非语言性和包容性, 成为特殊教育创新的重要突破口。

一、融合教育理念

随着 20 世纪 90 年代国际人权运动, 1994《萨拉曼卡宣言》: 首次明确提出“全纳教育”原则, 主张普通学校应接纳所有儿童。全纳教育是高级别的教育理想, 要求系统性变革; 融合教育是全纳教育的阶段性实践形式。这之后的中国官方文件多使用“融合教育”, 但内涵逐渐向国际“全

纳教育”靠拢(如《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》)。

中国特殊教育领域的知名学者, 现任华中师范大学教育学院教授、博士生导师雷江华在《融合教育导论》中对“融合教育”的理解为: 以全纳为价值导向, 通过教育环境的适应性调整、教学策略的差异化设计以及支持体系的系统性构建, 保障所有学生(包括残障学生)在普通教育环境中平等参与、有效学习, 并促进其社会性发展的教育模式。他指出“融合教育是一种致力于让所有学生都能在普通教育环境中接受教育的教育理念, 其目标是为每个学生提供公平学习机会和优质教育资源”^[1]

由此可见, 中国高度重视融合教育(全纳教育)的发展, 致力于保障所有学生(包括残障学生)平等接受教育的权利, 并通过一系列政策法规和行动计划推动融合教育的实践。以下是国家层面关于融合教育的主要政策及核心内容:

(稿件编号: EHE-25-2-L001)

作者简介: 王珍慧(1972-), 女, 汉族, 江苏盐城, 美术与设计学院, 职称: 副教授, 硕士研究生, 研究方向: 艺术设计。
陆正鹏(2000-), 男, 汉族, 籍贯: 江苏盐城 设计学院, 硕士学历, 研究方向: 艺术设计。

作为引领中国教育系统性变革的纲领性文件《中国教育现代化 2035》(2019), 立足国家治理现代化与教育公平的双重语境, 将“办好特殊教育, 推进全纳教育”确立为核心战略目标, 标志着融合教育从局部实践上升为国家教育现代化顶层设计的有机组成部分。该文件以“公平优质”为价值主线, 明确提出通过制度重构与资源整合破解特殊教育领域的结构性矛盾: 一方面, 要求建立跨部门协同机制, 优化特殊教育学校、普通学校与康复机构的资源配置网络, 推动形成“筛查评估—分类安置—专业支持”的全链条服务体系; 另一方面, 倡导以课程与教学改革为核心, 开发符合全纳理念的校本化课程框架, 探索人工智能辅助技术在教学场景中的应用, 并完善普通教师融合教育素养的职前培养与职后认证标准。

进而国家推进教育公平的重要政策文本《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》(2022), 明确提出到 2025 年实现适龄残障儿童义务教育入学率超过 97% 的核心指标, 并将“全面推进融合教育”纳入国家教育现代化战略框架。该计划通过系统性制度设计, 着力破解传统特殊教育中资源分配与教育模式的瓶颈问题。

二、美育和特殊教育的相关政策

融合教育政策通过构建全纳性教育生态, 为特殊学生搭建起融入主流社会的桥梁, 而美育作为特殊教育体系中的独特维度, 正在以润物无声的方式深化这种融合的内涵。当融合教育完成物理空间与制度框架的整合后, 如何唤醒特殊学生的生命潜能、提升其精神生活质量, 成为政策深化必须面对的深层命题。美育政策在此展现出其不可替代的价值: 它不仅延续了融合教育“尊重差异、多元共生”的核心精神, 更通过艺术符号的普适性特征, 为特殊学生开辟出超越语言障碍与认知局限的情感表达通道。从政策演进逻辑观察, 特殊教育发展正经历从“形式融合”向“实质发展”的转型, 这要求政策制定者必须关注到, 真正的教育公平不仅在于教育机会的平等获取, 更在于每个生命都能获得适切的发展支持。

《中国教育现代化 2035》(2019) 不仅强调了教育的全面性和包容性, 而且明确提出要“注重德智体美劳全面培养”, 这为美育在特殊教育中的深入发展提供了坚实的政策支撑。美育的价值升维, 体现在它不再仅仅是传统意义上的艺术培养, 而是成为促进特殊学生全面发展、实现社会融入的关键一环。通过美育, 特殊学生能够更好地表达自我, 建立自信, 进而在社交、学习和生活中展现出更加积极主动的态度。此外, 美育还能够激发特殊学生的创造力和想象力, 为他们打开一扇通往广阔世界的大门, 让他们在艺术的海洋中自由翱翔, 享受生命的美好与多彩。

2020 年, 作为新时代学校美育改革的纲领性文件, 《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》以“全人发展”为价值导向, 系统构

建了涵盖特殊教育群体的美育支持框架。文件明确提出, 特殊教育机构需遵循个体化适应性教育原则, 将艺术课程作为中介工具, 通过戏剧、绘画、音乐等具身化实践, 实现对学生心理弹性的干预与自我效能感的培育。这一政策设计以积极心理学为理论基底, 强调通过审美体验重构特殊学生的认知图式与情感联结机制, 使其在艺术表达中完成创伤纾解、社会角色模拟及非言语化沟通能力的代偿性发展。

2022 年基于缺陷补偿理论的实践逻辑, 将艺术教育定位为特殊教育高质量发展的创新引擎在《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》中被提出。政策文本明确提出“开发艺术、康复等特色课程”的纲领性要求, 其核心在于通过多感官刺激与艺术治疗的跨学科整合, 激活特殊需要学生的神经可塑性, 进而实现功能性障碍的代偿性干预。具体而言, 该政策以课程资源供给侧改革为抓手, 倡导构建“艺术表达—康复训练—社会适应”三位一体的课程框架: 一方面, 通过舞蹈、绘画等非言语化艺术媒介, 促进学生的情绪解码与自我表征能力发展, 助力社会情绪学习目标达成; 另一方面, 依托音乐节奏治疗、戏剧情境模拟等结构化活动, 强化前庭觉、本体觉的神经通路重塑, 推动身心康复从“被动矫正”向“主动调适”的范式转型。

三、美育对特殊教育的功能效用

随着教育理念的不断深化, 美育作为“五育并举”的重要组成部分, 其价值已超越传统艺术技能培养, 转向以审美教育促进人的全面发展。在特殊教育领域, 学生的身心差异性与教育需求的多元性对教育模式提出了更高要求。美育以其情感性、包容性和非语言表达特性, 为特殊教育提供了独特的实践路径。本文结合艺术心理学与艺术疗愈理论, 探讨美育在特殊教育中的意义与效用, 旨在揭示其如何通过审美体验与艺术实践, 帮助特殊学生实现心理疗愈、能力提升与社会融入。

(一) 美育的理论根基与核心功能

美育的本质是通过审美活动培育健全人格, 其核心理念可追溯至席勒的“人性自由教育”与中国传统美育思想。席勒在《美育书简》中强调, 美育是连接理性与感性的桥梁, 能使人摆脱精神束缚, 实现内在和谐; 王国维与蔡元培则提出, 美育是“情感纯化”与“人生观塑造”的基础。这些理论共同指向美育的三大功能: 以美润德: 通过艺术形象激发道德情感, 培育同理心与责任感; 以美益智: 借助艺术创作激活认知潜能, 提升问题解决能力; 以美怡情: 以审美体验调节情绪, 促进心理健康。

在特殊教育中, 美育的功能进一步延伸为“疗愈性工具”。艺术疗愈理论(如符号化理论、客体关系理论)表明, 艺术创作可作为个体内心世界的投射媒介, 帮助特殊学生突破语言或认知障碍, 实现自我表达与心理修复。

(二) 美育对特殊教育的实践意义

1. 情感表达与心理疗愈

特殊学生常因沟通障碍或情绪管理困难而陷入孤立。艺术疗愈通过绘画、音乐、舞蹈等非语言形式, 为其提供安全的情感宣泄渠道。例如: 符号化表达: 自闭症学生可通过涂鸦或拼贴, 将抽象情绪转化为可视符号, 缓解焦虑; 客体关系重建: 肢体障碍学生通过黏土雕塑与外界建立互动, 增强自我认同感。研究表明, 艺术创作能激活大脑边缘系统, 释放多巴胺, 有效减轻创伤后应激反应 (PTSD) 或抑郁症状。

2. 认知发展与技能提升

美育并非单纯的艺术训练, 而是通过跨感官刺激促进认知整合。例如: 视觉艺术: 色块辨识与构图设计可提升注意力障碍学生的专注力; 音乐节奏: 打击乐合奏能帮助智力障碍学生强化记忆与协调能力。柏拉图曾提出“艺术可疗愈身心”, 现代神经科学亦证实, 艺术活动能增强大脑神经可塑性, 促进特殊学生的多元智能发展。

3. 社会融合与人格完善

特殊学生常因社会偏见或能力差异面临边缘化风险。美育的集体性艺术活动 (如戏剧表演、合唱) 创造平等参与场景, 消解标签化认知: 协作创作: 听障学生通过手语舞蹈与健听同伴合作, 建立双向理解; 成果展示: 艺术展览或演出为特殊学生提供展示平台, 增强社会归属感。此类实践不仅提升学生的社交能力, 更通过“美”的共享传递包容价值观, 推动社会对特殊群体的认知革新。

四、美育在特殊教育中的实施路径

(一) 课程体系构建

需打破传统美育的“技能导向”, 构建“疗愈—发展—融合”三位一体的课程框架: 基础层: 以自由创作与感官体验为主, 降低技术门槛, 鼓励自我表达; 进阶层: 引入主题式创作 (如“我的情绪星球”), 结合心理学引导深化自我认知; 拓展层: 通过社区艺术项目促进特殊学生与公众互动, 实现社会赋能。

每一层课程均注重个性化设计, 依据学生的特殊需求与能力水平灵活调整教学内容与难度。同时, 强调过程评价, 关注学生的创作过程与心理变化, 而非单一的作品成果, 以全面评估美育课程对学生身心发展的积极影响。此外, 课程间应形成有机衔接, 确保学生在学习阶段能够循序渐进地提升自我认知、社交能力和社会适应能力。

(二) 跨学科协作机制

美育需与心理学、康复医学深度融合: 心理评估介入: 通过艺术作品分析学生心理状态, 制定个性化干预方案; 技术辅助工具: 利用 VR 绘画、智能音乐合成等技术, 突破生理限制。

此外, 康复医学专家可指导特殊学生进行身体训练, 与美育课程相辅相成, 如通过舞蹈、体操等活动增强学生的身体协调性和灵活性。跨学科团队定期召开研讨会, 共享学生进展, 协同调

整治疗方案, 确保美育与康复措施的有效衔接。这种深度融合不仅丰富了特殊学生的康复手段, 也提升了美育课程的针对性和实效性。

(三) 师资专业化培养

教师需具备双重素养: 艺术敏感性: 能解读非语言表达中的情感线索; 特殊教育知识: 掌握差异化教学策略, 避免“一刀切”式评价。

同时, 教师还需持续更新教育理念, 紧跟特殊教育领域的最新研究成果, 将先进的教学方法融入日常教学中。学校应为教师提供专业培训机会, 如组织工作坊、研讨会等, 邀请专家进行面对面指导, 分享成功案例和经验。此外, 建立教师交流平台, 鼓励教师间相互学习, 共同探讨解决特殊教育中遇到的实际问题, 形成互帮互助的良好氛围。通过这些措施, 不断提升教师的专业素养, 为特殊学生提供更加优质的美育教育。

五、结语

美育不仅是特殊教育的补充手段, 更是实现“全人发展”的核心路径。通过艺术疗愈与审美浸润, 特殊学生得以超越生理或心理限制, 重建自信、发展潜能, 最终融入社会并贡献独特价值。正如鲁道夫·阿恩海姆所言, “艺术是民主化的治愈力量”, 当美育真正扎根于特殊教育, 教育的公平性与人文性将得以彰显, 为每个生命照亮通往自由与尊严的道路。然而, 面对现实中的挑战, 我们不能止步不前。认知偏差需要教育者观念的革新, 通过培训与宣传, 深化对美育价值的认识, 将其视为特殊教育不可或缺的一部分。资源匮乏则需社会各界的共同努力, 政府加大投入, 企业与社会组织积极参与, 共同搭建起特殊教育的艺术桥梁。至于评价体系缺失, 则需探索多元化的评估模式, 结合学生个体差异, 以质性评价为主, 量化评价为辅, 全面反映美育成果。

展望未来, 美育在特殊教育中的发展充满希望。政策支持将为其奠定坚实基础, 社会联动将拓宽其实践边界, 而实证研究则将其提供科学依据。在融合教育理念的引领下, 美育将不仅促进特殊学生的全面发展, 更将推动整个教育体系的公平与进步。

参考文献:

- [1] 雷江华. 融合教育导论 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2019. 02. 10.
- [2] 张卫杰: 融合教育理念下高等特殊教育建设与实践分析《襄阳职业技术学院学报》, 2024. 10. 17.
- [3] 巢慧丽; 刘茗: 以美育人, 做有艺术素养的新时代少年《教育家》 2022. 11. 08.
- [4] 王晓琴; 李育华: 地域性“非遗”融入新时代高校美育的路径探究——以青神竹编融入美育课程为例 《天工》 2023. 03. 25.
- [5] 中华人民共和国教育部, 国家发展改革委, 等. “十四五”特殊教育发展提升行动计划 [EB/OL]. (2022-01-25) [2023-10-01]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3331/202201/t20220125_596271.html.
- [6] 中华人民共和国国务院. 残疾人教育条例 [EB/OL]. (2017-02-23) [2023-10-01]. http://www.gov.cn/zhengce/2017-02/23/content_5170290.htm.