

儿童美术教育与其心理发展的双向建构：价值、机制与实践路径

宋书曼

广东白云学院，中国·广东 广州 510550

摘要：儿童美术教育是超越技能习得、与儿童心理发展深度互嵌的重要教育实践。本文立足于儿童发展与美术教育相融合的视角，聚焦于二者之间“表达—促进”的双向建构机制，系统阐释美术活动如何作为儿童认知、情感与社会性发展的窗口与催化剂。论文从心理观察与教育干预两个维度展开探讨，一方面指出儿童绘画是其认知水平、情绪状态与个性倾向的可视化载体，为理解儿童心理世界提供真实依据；另一方面强调科学的美术教育能够有效促进儿童的智力发展、情感调节、创造性思维与人格健全。在此基础上，本文进一步提出应摒弃传统范式化教学，倡导以儿童为中心、顺应发展规律、强调过程体验的游戏化与跨学科整合路径，从而真正实现美术教育在儿童心理成长中的深层价值。

关键词：儿童美术教育；心理发展；双向建构；认知与情感；创造性思维

The Bidirectional Construction of Children's Art Education and Psychological Development: Value, Mechanism and Practical Path

Song Shuman

Guangdong Baiyun University, China Guangdong Guangzhou 510550

Abstract: Children's art education is an important educational practice that goes beyond skill acquisition and is deeply intertwined with children's psychological development. This paper, from the perspective of the integration of children's development and art education, focuses on the "expression-promotion" bidirectional construction mechanism between the two, systematically explaining how art activities serve as a window and catalyst for children's cognitive, emotional and social development. The paper explores from two dimensions: psychological observation and educational intervention. On the one hand, it points out that children's paintings are visual carriers of their cognitive levels, emotional states and personality tendencies, providing real evidence for understanding children's psychological world. On the other hand, it emphasizes that scientific art education can effectively promote children's intellectual development, emotional regulation, creative thinking and personality integrity. On this basis, this paper further proposes that the traditional standardized teaching should be abandoned, and a child-centered, developmentally appropriate, process-experience-emphasizing, gamified and interdisciplinary integrated approach should be advocated, so as to truly realize the deep value of art education in children's psychological growth.

Keywords: Children's art education; Psychological development; Bidirectional construction; Cognition and emotion; Creative thinking

1 作为“心理之窗”与“发展之桥”的美术教育

儿童心理世界具有丰富性与复杂性特征，美术作为其非言语性的“第二种语言”，为观察者理解儿童的内心状态提供了独特而有效的视角。正如我国著名儿童教育家陈鹤琴所言：“要知儿童心理，不可不研究儿童的绘画。”^[1] 绘画等美术活动构成儿童表达其对世界原始、真实认知与

情感的直接渠道。另一方面，教育实践表明，适宜的美术教育能够有效反哺并促进儿童多方面的心理发展。这种从“心理表达”到“教育促进”的双向互动机制，构成了儿童美术教育与心理发展之间关系的核心内涵。本研究聚焦于这一双向建构关系的内在作用机制，结合当前相关研究成果，试图提出科学的教育实践路径，以期为提升幼儿美术教育的实效性提供理论参照与实践指引。

2 美术教育与儿童心理发展的双向建构关系

2.1 美术是洞察儿童心理发展的“诊断之窗”

儿童绘画能力的发展并非孤立存在,而是与其认知水平的演进和情感世界的丰富化过程紧密关联、协同并进,这一同步性特征已成为儿童艺术心理学领域的共识^[1]。具体而言,儿童在不同年龄阶段所表现出来的绘画特征——从早期无目的的涂鸦,到象征期具有初步意义的图形表现,再到意象期充满主观表达的视觉叙述——实质上折射出其认知结构从感知运动向具体形象思维过渡的深层心理发展轨迹。同时,绘画内容与形式的情感表达方式也随儿童社会情感体验的逐渐复杂而不断演化。这种发展不仅具有明显的年龄阶段性,如涂鸦期、象征期和意象表现期等,更在每个阶段中体现出心理建构与艺术表达之间动态互促的内在一致性。因此,绘画可被视为观测儿童认知与情感发展的一个关键窗口,其阶段性特征为教育者理解儿童心理世界、提供适切的艺术支持提供了科学的依据。

认知发展的镜像:儿童的绘画表现可作为观察其认知发展过程的一面镜子,其演变轨迹直观反映了思维与智力水平的阶段性成长^[2]。从早期无目的的“涂鸦”,到逐渐出现象征意义的“蝌蚪人”,再到后期融入主观情感与细节的“意象表现”,绘画能力的推进与儿童从感知运动阶段向前运算阶段的认知发展密切相关。每一个绘画阶段的跨越,都意味着儿童在符号表征、空间感知、情感表达等多方面能力的显著提升。有鉴于此,绘画不仅是一种艺术行为,更是一种认知的外化表现。例如,若一名6岁儿童在绘画表达上仍长期停留在3岁左右典型的无控制涂鸦状态,则可能暗示其认知发展进程存在滞后迹象,需教育者予以关注并及时进行科学评估与引导。这一现象说明,绘画发展水平可作为初步判断儿童认知发展状况的重要参考指标之一。

情感与内心世界的投射:儿童绘画不仅是视觉创造的表现,更是其内心世界与情感状态的独特“投影”。在绘画过程中,儿童常常无意识地将自己的情感体验、情绪状态、内心愿望甚至潜在恐惧,通过意象与符号投射于画面之中,形成具有高度个人化与情感张力的作品。这一表达机制突出表现为频繁出现的“拟人化”手法和“情感夸张”倾向——例如,动物被赋予人的性格,自然现象具备情感意志,物体的大小、颜色和形态往往随主观情绪而发生扭曲和强调。例如,一名4岁幼儿在画中把小白兔称为“大王”,并坚持让它“吃肉”,这种看似违反常理的构思,实则是孩子依据自身愿望与情感逻辑对现实进行重构的结

果。在这一过程中,绘画成为儿童掌控情绪、表达无法言说的心理需求及探索世界关系的一种重要方式。因此,教育者可通过系统观察和分析儿童的画作,洞察其情绪变化、性格特点与潜在的心理需求。绘画不仅是一种艺术行为,更成为通往儿童心灵的一扇窗,帮助成人更好地理解并支持其情感与社会性发展。

2.2 美术是促进儿童心理发展的“催化之桥”

在相关研究中,美术教育的价值被系统性地归纳为情感、智力、创造与技术四个核心维度^[3]。这一框架不仅全面涵盖了美术教育功能的主要面向,更深刻揭示了其在儿童心理建构过程中所发挥的多层次、系统性作用。具体而言,情感维度致力于通过艺术表达与审美体验促进儿童情绪识别、表达与调节能力的发展;智力维度侧重于借助观察、构图与造型等活动激发感知、思维与认知能力的进步;创造维度强调美术活动对想象、创新及批判性思维等核心素养的培育功能;技术维度则关注工具使用、形态塑造等实际操作能力对儿童行为协调与意志品质的积极影响。这四大价值维度彼此关联、协同作用,共同嵌入儿童心理发展的进程之中,为其认知结构、情感体验、个性形成以及社会性发展提供持续而内在的支持。

促进认知与智力发展:美术活动作为重要的教育载体,对促进儿童认知与智力发展具有独特价值。它不仅是视觉-空间认知能力培养的有效途径,也是一项整合感知、思维与动作的综合训练。在绘画、手工等创作过程中,儿童需要调动观察力,捕捉形象特征;运用记忆力,再现已有表象;并通过想象重组与拓展,完成从现实到意象的转化。这一系列心理活动有力地促进了其右脑机能的发展,有助于形成更加均衡的认知结构。

此外,美术活动强调整体构思、画面布局与精细操作相结合。从设想到完成,儿童不断经历观察、分析、决策与执行的过程,实现眼、脑、手三者的有机协调。这种高度整合的实践活动,不仅锻炼了他们的注意分配与程序规划能力,也推动思维逐步从无序走向有序、从无意转向有意,从而系统促进智力与认知水平的整体发展。

赋能情感表达与调节:作为情感表达与调节的有效途径,美术为儿童创造了一个自由而安全的情感表达空间。对于正处于情绪发展关键期的幼儿而言,许多复杂的内心感受难以通过语言准确传达,而绘画则成为一种重要的非言语表达方式,扮演着情绪疏导与自我疗愈的角色。在创作过程中,儿童可以借助色彩、线条和图形,自由地释放内心压力、表达隐秘的喜悦、呈现难以言说的恐惧,甚至

重新组织和理解自己的情感经验。

通过这种可视化的情感外化,他们不仅能够缓解情绪冲突,还可逐步建立对自我情绪的觉察和管理能力,从而获得心理上的平衡与内在满足。美术在此意义上超越纯粹审美或技巧学习的范畴,成为支持儿童情感健康发展的有效媒介。这也正是美术教育在情感维度上的核心价值所在,强调其对于人格健全与心理成长的重要意义^[3]。

滋养创造性与个性成长:美术教育的核心价值之一,在于极大地滋养儿童的创造能力与个性成长。创造,不仅是艺术的灵魂,更是儿童认知与情感发展的自然流露。正如陈鹤琴先生所指出,绘画是儿童与生俱来的兴趣之一,而真正意义上的个性发展,需依托于能够自由表达与探索的环境^[1]。当儿童在创作中被鼓励打破常规、自主表现——例如描绘出“长翅膀的人”,或是“隐藏在地底的头颅”,他们实际上正在进行一种超越现实界限的思维实验。这类夸张、变形与重组,不仅反映了其蓬勃的想象力,更是创造性思维和认知灵活性的重要表现^[4]。

在这样的自由创作过程中,儿童学会以独特的方式表达自我、建构意义,并逐步建立起艺术表现上的信心与认同。他们不再局限于“画得像”,而是敢于“画我想”,从而在审美体验中发展出创新意识、自主判断与鲜明的个性特质。因此,提供开放、包容、鼓励探索的美术环境,对于培养具有创新精神和健全人格的儿童来说,具有不可替代的教育价值。

3 基于心理发展规律的儿童美术教育实践路径

传统的“依样画葫芦”式教学模式,强调机械模仿与结果导向,往往要求儿童严格按照成人范本进行复制。这种教学方式不仅难以契合儿童内在的心理发展需求,更会在无形中抑制其艺术兴趣与创造潜能。由于忽视了儿童的主体性与表达的个体差异,此类教学容易导致儿童陷入被动学习、思维固化,甚至令孩子产生一定程度上的挫败感,从而丧失通过美术进行自我表达的信心。基于美术活动与儿童心理发展之间“表达-促进”的双向建构关系,当前教育实践应实现从“技能训练”到“心灵培育”的范式转型,可以遵循以下科学路径:

3.1 顺应发展阶段,尊重个体差异

在美术教育实践中,一项重要的指导原则是注重顺应儿童绘画能力发展的阶段性特征,并充分关注个体差异的存在。教学内容的设置与教学要求的提出,宜参考儿童绘画发展过程中所呈现的一般规律,例如常见的涂鸦期、象

征期与意象期等阶段划分^[2]。在不同发展阶段中,儿童往往表现出不同的视觉表达特征与心理需求,教育者可根据其年龄特点与认知水平提供有针对性的支持。

需要特别注意的是,宜尽量避免单纯以成人的写实主义审美标准评判儿童作品。幼儿绘画中可能出现的“透明画法”(X光线式绘画)、夸张比例、符号化造型等表现方式,通常反映了其认知发展与情感表达的特定状态。教育者可以尝试理解并重视这些独特形式背后的心理意义与创造价值,将其视为解读儿童内心世界的一种参考。

在此基础上,教学可注重鼓励儿童绘画的自信与积极情绪体验,较少强调技法规范或形象逼真,以降低抑制其艺术表达自发意愿的可能性。通过包容不同表现风格、认可创造性思维、提供宽松的创作环境,有助于支持以儿童发展为中心的美术教育实践,进而促进其心理与创造力的健康发展。

3.2 以游戏与兴趣为先导,重过程轻结果

在相关美术教育研究中,有观点倡导通过游戏化、激励性的方式开展教学实践^[4]。该类教学方式往往注重创设轻松、愉悦且富有吸引力的活动情境,将艺术学习目标自然融入游戏任务与情感互动中,从而激发儿童持续参与的内在动机。在这一理念下,教育目标可侧重于引导儿童“心情愉快地去重复那些过程”,强调通过积极的情感体验与自主探索,使其在无压力的氛围中实现认知与技能的自然发展。

教师在此过程中,可重点关注儿童在创作过程中所表现出的行为与心理特质,例如其在活动中的专注程度、反复尝试的意愿、解决问题的思维策略以及情感投入的深度。相比于仅以最终作品是否与实物“相像”或是否符合传统审美标准作为评价依据,这种关注创作过程的方式,更有利于保护儿童的艺术表达自信,鼓励其大胆探索与个性发展,从而真正发挥美术教育促进心理成长与创造力发展的内在价值。

3.3 创设问题情境,引导观察与想象

在美术教学活动中,创设开放而富有层次的问题情境,被广泛视为激发儿童观察与想象力的有效途径。例如,可通过递进式提问策略,依次提出“你能画一个苹果吗?”“如何使它看起来更大?”“如果苹果比整个世界还要大,会发生什么?”等开放式问题,逐步引发儿童的认知冲突与探索兴趣^[1]。这类提问方式旨在引导儿童跳出常规思维框架,主动观察日常事物的特征,积极思考视觉表现的各种可能性,并尝试将个人生活经验转化为独特的意

象表达。

通过设置具有挑战性且贴合儿童认知水平的问题,教师可协助他们在自主探索中构建新的表现策略与思维路径。这一过程不仅有助于丰富其视觉表象储备,更能够促进其观察力、想象力与解决问题能力的综合发展,使美术活动成为连接儿童内在思维与外部世界的重要桥梁。

3.4 提供多元审美体验,渗透跨领域学习

为儿童提供广泛接触与欣赏大师作品、自然美景及多元文化艺术的机会,是实现美育启蒙的重要途径。如陈鹤琴先生所言,“看画这件事于小孩子实在有许多利益”^[1]。这不仅能够陶冶情操、提升审美能力,还能在观察、想象与情感共鸣中促进其感知与思维的发展。通过欣赏不同风格、不同文化背景的艺术作品,儿童可以开阔视野,建立初步的文化包容性与艺术鉴别力。

此外,美术教育不应局限于单一的艺术技能训练,而应有机融入语言、科学、社会等多个学习领域,形成跨学科的综合教育体验^[4]。例如,在欣赏风景画时可引入自然科学的观察与描述;在探讨历史题材作品时可结合社会文化背景的讲解;而通过绘画叙述与作品表达,也能有效促进儿童语言组织与情感表达能力的发展。这种融合式教育策略,有助于将美术构建为儿童整体认知与表达体系的重要组成部分,使其在真实、整合的学习情境中获得更为全面和深入的发展。

4 结语

儿童美术教育与其心理发展之间存在着深刻而动态的双向建构关系:美术既是儿童内心世界的外化媒介,也是推动认知、情感与创造性发展的教育力量。这种互动机制

要求教育实践必须超越单纯技法传授,转向更加注重儿童主体性、发展差异与心理需求的教学范式。未来的美术教育应坚定“儿童本位”的价值取向,充分尊重其发展的阶段性与独特性,依托游戏化、跨学科及过程性评价等策略,构建包容、激励与开放的艺术学习环境。

教育者应自觉承担起“理解者”“引导者”与“支持者”的角色,善于从绘画行为了解儿童心理状态,并通过有意识的环境创设与活动设计,促进其整体心理结构的健康发展。让美术真正成为儿童表达自我、认知世界、建构意义与涵育人格的自由领地,这不仅契合现代教育对“全人培养”的追求,也为儿童美术教育指明了人本化与科学化并存的发展方向。

参考文献:

- [1] 赵春莉. 幼儿美术教育指导策略探析[J]. 教育实践与研究, 2016,(25):48-50.DOI:10.14160/j.cnki.13-1259/g4-c.2016.09.016.
- [2] 南国晓. 浅谈儿童时期美术教育的价值及科学规律[J]. 集宁师专学报, 2003,(02):81-84.DOI:10.16314/j.cnki.jnsz.2003.02.024.
- [3] 王惠. 高校学前教育专业儿童绘画教学应注意的问题[J]. 师苑文谭, 2011,(05):181-183.DOI:CNKI:SUN:SYWT.0.2011-05-076.
- [4] 田梅. 陈鹤琴儿童美术教育思想及启示——从大班美术活动“大大的苹果”谈起[J]. 保育与教育, 2023,(02):40-43.DOI:10.13595/j.cnki.hbyj.2023.02.006.