

基于表达性艺术治疗的博物馆教育项目设计探析

——以河北博物院孤独症儿童项目为例

Analysis of Museum Education Project Design Based on Expressive Art Therapy:
Taking the Autistic Children Project of Hebei Museum as an Example

王晓阳

Wang Xiaoyang

(河北博物院, 石家庄, 050011)

(Hebei Museum, Shijiazhuang, 050011)

内容提要: 表达性艺术治疗着重于通过艺术形式呈现创作者的内心世界, 对促进个体情绪管理、心灵疗愈、人格发展等具有重要作用。文章以孤独症儿童项目为例, 从策划设计、实施过程、教育职能发挥等角度, 论述博物馆人文主义性质的表达性艺术治疗对体验者的情绪心理、认知行为以及社会性互动等层面产生的效用, 探寻博物馆艺术治疗项目的模式。

关键词: 表达性 艺术治疗 博物馆教育 人文主义 孤独症

Abstract: Expressive art therapy focuses on presenting the creator's inner world through art forms, which plays an important part in individual promoting of emotion management, spiritual healing and personality development. Taking the autistic children project for example, this paper discuss about the utility to the experiencer of museum humanistic expressive art therapy on the emotional psychology, cognitive behavior and social interaction from the perspectives of planning and design, implementation process and educational function, and explores the project mode of museum art therapy.

Key Words: Expressive; art therapy; museum education; humanism; autism

博物馆是社会公共文化服务体系的重要组成部分, 充分发挥博物馆的社会文化影响力, 逐步推进对弱势群体的文化教育服务, 不仅是“以人为本”的包容性服务理念 的体现, 也能有效缓解弱势群体的心理压力, 促进社会和谐稳定。表达性艺术治疗对弱势群体具有独特优势: “利用艺术媒介、

艺术创造过程及当事人对所创作的艺术作品的反应, 实现对个人的发展、能力、个性、兴趣以及内心关注点与冲突点的反思”^[1], 对体验者的年龄、语言、认知范围与艺术技能不设限, 是非常有效的心理健康治疗模式之一。基于表达性艺术治疗, 河北博物院为孤独症儿童推出“守望成长 静待花

开”教育项目，利用博物馆丰富的文化内涵及艺术形式，促进孤独症儿童及其家庭进行有效的情绪表达并与之形成良性的社会性互动，以文化艺术抚慰心灵。

一、项目理念：艺术是一种表达

孤独症（又称自闭症）是伴随一生的发展性障碍，主要表现为社会与情感的交互性障碍，兴趣范围狭窄及重复刻板的使用行为、运动动作^[1]。其中，社交障碍是孤独症儿童最核心、最明显的症状。受困于病征，孤独症儿童多沉浸于自己的世界，不愿与他人进行交往，喜欢物多过于人，自身及家庭承受着来自人际关系、公共环境、社会环境等众多的无形压力。

区别于专业医疗机构和特殊教育场所开展的分析性或者医学的艺术治疗，博物馆的表达性艺术治疗，更着重于对体验者的人文关怀。河北博物院“守望成长 静待花开”项目以博物馆丰富多样的文化艺术资源为基础，将表达性艺术治疗用于孤独症儿童，让艺术创作成为他们表达内心世界的重要方式（表1）。

（一）创设表达条件

表达性艺术治疗“具有非语言的沟通特质”^[1]，体验者可以采取多种方式进行自我表达，对于沟通障碍的孤独症儿童具有天然的优势。结合博物馆优雅、静谧、安全的艺术环境，可有效降低孤独症儿童的心理防御，缓解、释放心理压力。

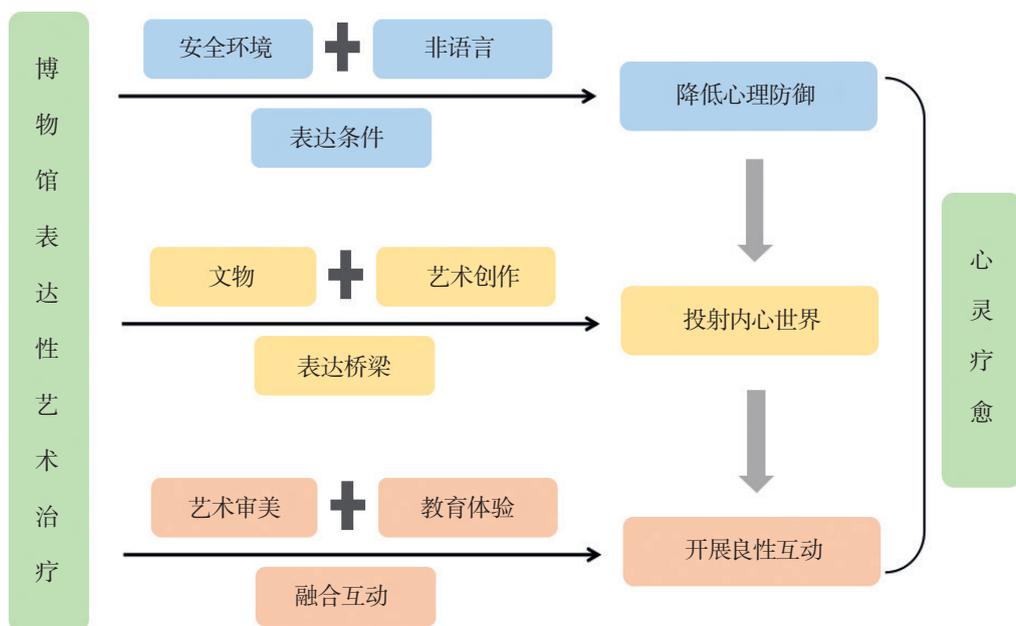
（二）搭建表达桥梁

艺术作品是创作者的心之映像，艺术本身即是一种表达。项目引导孤独症儿童使用艺术方式将内心世界具象化呈现，让博物馆熠熠生辉的文物珍品成为孤独症儿童与外界沟通的媒介，文物本身所蕴含的艺术魅力，也让孤独症儿童感受到穿越时空的文化意象。

（三）实现融合互动

艺术创作的过程也是项目教育的过程。“守望成长 静待花开”项目设置教育互动，让孤独症儿童的创作体验不仅仅停留于审美认知的层面，而是在欣赏文物珍品、解读文物故事、体验以文物为素材的美术创作的过程中感受心灵慰藉、推动行为认知管理，帮助孤独症儿童及其家庭开展友好的社会性互动。

表1 项目理念导图

二、项目设计与实施：艺术是一种体验

结合孤独症儿童及其家庭的特殊性，“守望成长 静待花开”项目注重内容与形式设计的结构性、多元化、互动性，促进实施过程的开放性，明确职能分工，以文物艺术润养心灵。

（一）项目设计

在众多艺术形式中，美术创作的过程能够有效疏导体验者的精神压力，是“人际间缓解冲突、实现和睦相处和共谋发展的交往工具”^[4]，对美术创作者点线、形状、颜色等训练，能够丰富体验者的感知力、想象力和创造力等多种思维能力^[5]。长久被时光磨砺而愈加生辉的文物，不仅具备了色彩、线条、形状、立体空间、视觉效果等丰富的美术元素，还是人类在认识世界、改造世界的过程中逐渐进步、逐渐繁荣的重要依据，记载着人类思维、意识、能力的发展脉络，是我们感受人类发展历程的重要资料。“守望成长 静待花开”项目设置结构化的内容和多元化、互动性的形式，将文物魅力通过美术加以呈现，让孤独症儿童体验文化艺术，表达内心情感。

1. 结构化的内容设计

“守望成长 静待花开”项目希望以结构化、条理化、递进式的美术创作，帮助孤独症儿童逐步适应创作艺术。项目设计了6—8次的系列课程，分别从简单线条、点线结合、组合线条、立体构图、色彩搭配、多重图案与色彩等角度，引导孤独症儿童进行创作，可以是同一事物的不同角度，亦可以是不同事物的共同特性，循序渐进地帮助孤独症儿童锻炼观察力与专注力，提高创作兴趣，树立创作信心。

项目课程不仅是美术创作的结构化，也基于文物的发展脉络，分别围绕原始艺术、彩绘陶器、青铜文化、陶俑象生、缤纷壁画、多彩瓷器等文物开展，引导孤独症儿童在认识、欣赏文物，进行与文物相关的美术创作的同时，感受文物的艺术魅力，体会中华民族破除蒙昧、走向繁荣的文化发展历程。这一历程的漫长正如同孤独症儿童克服困难、走出自闭，逐步站在社会阳光之下的艰辛，让文物蕴含的艺术魅力感染、激发人类最天然、最原始的共鸣。

项目关注孤独症儿童的心理变化，为每次课程设置心理观察和辅导内容，一方面将文物赏析与美术创作整合于对内心世界的表达，另一方面也随时记录孤独症儿童情绪、行为等心理状态的变化，及时予以必要的心理干预，帮助其更好地融入项目活动，具体案例见表2。

2. 多元化、互动性的形式设计

“守望成长 静待花开”项目引入多种美术创作形式，如素描、写生、沙画、拼贴画等，引导孤独症儿童选择最适合、最感兴趣的创作形式，激发创作热情，保证创作的专注力。同时，开发多元化的创作材质，让孤独症儿童将自身感受挥洒在纸张、纪念册、明信片、扇面、手绢、帽子、T恤等日常生活用品上，激发创作欲望。

在以文物为主题的艺术体验与创作过程中，设置师生之间、孤独症儿童之间、儿童与家长之间的交往互动，如文物小游戏、作品展示交流、“绘画笑容合影”等，帮助活动引导者及时了解儿童的动态心理，掌握活动方向；促进儿童之间开展交流尝试，达到“集体教育”的有益效果；增进家长对儿童的了

表2 “守望成长 静待花开”项目设计·汉代彩绘陶盆

课程内容	文物知识	美术创作	心理观察
以汉代彩绘陶盆为主题的临摹和创作	认识汉代文物，欣赏彩绘纹饰，感受汉代绘画艺术	体验色彩对比，利用多样线条进行创作，提高儿童对于线条和图案的应用能力	通过线条及图案的构建，帮助儿童稳定情绪、抒发情感，开展有益互动

解,促进亲子关系,也帮助孤独症儿童家庭之间构建友好往来,促进形成基于同理心的互动家庭。

(二) 项目实施

与其他教育形式相比,博物馆教育具有情境性、实物性等特点。“守望成长 静待花开”项目充分利用文物资源,为孤独症儿童及其家庭营造舒适的艺术环境;推动开放式教学过程管理,引导儿童通过观察、触摸、讲解、交流等方式,最大限度地感受文物最直观的艺术魅力,有助于其进行多元化的艺术体验;明确实施过程职能分工,开展引导者、调控者、协助者之间的有效合作。

1. 创设舒适的体验环境

表达性艺术治疗为体验者营造安全、舒适、隐秘的创作环境,帮助体验者降低心理防御,呈现最真实的自我。博物馆环境对表达性艺术治疗具有天然优势:安全静谧的展览环境,神秘瑰丽的文物珍品,热烈浓厚的文化气息……“守望成长 静待花开”项目为孤独症儿童及其家庭布置了充满童趣的活动室,活动室距离展厅等开放环境相对较远,且为封闭空间,保证了活动的安全性和隐秘性。活动室环境可根据课程主题进行调整,利用以文物为元素的艺术作品、仿真模型等内容,消融孤独症儿童对文物的距离感,营造更加舒适的体验环境。如在开展“原始艺术”课程相关内容时,活动室内布置了丰富的含有原始艺术元素的作品,如石器时代文物的拓片、儿童捏塑的朴拙陶器、孤独症孩子绘制的简笔画、美术工作者制作的原始人类生活简图以及示意图等,创作材料也是麻布、仿制的陶片等,让儿童触目所及皆是“原始艺术”,可以尽情投入其中开展创作。

2. 推动开放式体验过程

开放式教学能有效调动学习者的主动性心理特征,为学习者提供更多参与和发展机会。为充分激发孤独症儿童的心理活动,“守望成长 静待花开”项目着力营造开放式的艺术体验氛围:在展

厅,儿童可以观察、探索、触摸文物复印品及相关互动装置,尽情欣赏文物艺术;在活动室,儿童可以组合、操作文物模型,感受文物不同特征;在艺术创作时,儿童可以选择喜欢的材质及方式,以最感兴趣的文物或文物图案为创作元素,表达心中的认识与感想,具体案例见表3。在开放式体验过程中,项目组明确职能分工,通过引导者、调控者、协助者三种角色协同合作,开展有效的过程管理。

博物馆教育工作者是引导者的角色。首先,他们要在活动前为孤独症儿童讲解说明活动流程,包括时长、地点、内容安排以及具体要求等,让儿童“心里有数”,降低焦虑感。其次,充分利用孤独症儿童对“物”的兴趣,研发制作多种教具,如动物拼图、泥塑陶俑等,结合故事导入、兴趣激发等教学语言,引导孤独症儿童将自身注意力倾注于文物艺术体验上,使其多角度展示心理活动特征。例如在“彩绘陶盆”课程中,引导者将陶盆上的图案演绎成“飞鸟和鱼”的故事,将图案立体化,让儿童和家长“身临其境”地参与创作。同时,引导者也要以多种艺术形式、创作素材激发儿童的创作兴趣,指导儿童进行创作体验。在“缤纷壁画”课程中,引导者就利用颜料在纸张与布料上的不同呈现效果为儿童讲解材料特点,引导儿童选择适合的材料进行创作。活动过程中,要注意对儿童的配合行为予以适当的奖励,提高儿童的兴趣与参与感。最后,引导者还要及时了解心理辅导者和家长的反馈,保证开放式体验过程的顺利开展。

心理辅导者是调控者的角色。“守望成长 静待花开”项目以儿童心理工作经验丰富的志愿者为心理辅导者,为每一位孤独症儿童制定专属的心理活动手册,从心理特征、情绪管理、思维认知与行为发展等方面予以关注,及时记录儿童的心理变化,为项目开展提供心理参考依据。在实施过程中,对可能出现的各种儿童心理问题予以有效干预,合理调控实施节奏,保证儿童在舒适的心理状态下开展体验活动。

孤独症儿童家长是协助者的角色。“守望成长 静待花开”项目以孤独症儿童及其家庭作为活动对象,家长在活动过程中,不仅以协助者的角色帮助博物馆教学者及心理辅导老师组织开展正常的体验

表3 “守望成长 静待花开”项目实施要点·缤纷壁画

活动	地点	内容	时长(分钟)	所需材料(设备)	要点、难点
1. 文物启蒙	“北朝壁画”展厅	认识壁画 了解壁画特点	20	展厅交互设备 古代壁画	①注重语言引导,合理维持活动环境 ②利用古代壁画引导儿童主动观察、接触,进而认识壁画
2. 艺术创作	活动室	欣赏壁画 了解创作技巧	10	壁画复制品 “趣味壁画”作品 创作技巧分解 展示图	①利用壁画复制品及创作示意图讲解色彩应用、图案组合等技巧,重要内容须反复强调 ②通过“趣味壁画”激发儿童创作兴趣 ③儿童心理状态评估
		选取创作材料	5	牛皮纸、油画纸、T恤衫、帆布包等	①示例讲解材料特点 ②引导儿童自主选择
		体验创作过程	45	画笔、颜料等 文创产品	①加强引导,鼓励儿童自由绘画、自由表达 ②予以必要的绘画指导 ③关注创作过程中儿童的心理变化 ④推动亲子互动交流
3. 作品展示	活动室、 “北朝壁画”展厅	分享创作理念 作品打卡拍照	10	文创产品	鼓励而非强制
4. 活动总结	①家长填写儿童反馈单 ②心理辅导者汇总儿童心理情况 ③教育者综合实施过程撰写本课总结				

活动,也能在过程中增进亲子互动,在以家庭为单位的艺术创作中与儿童进行有效交流,一定程度上有助于孤独症儿童释放负面情绪、缓解心理压力。

三、项目评估:艺术是一种收获

项目的实施与管理是一种动态过程,“守望成长 静待花开”项目将对孤独症儿童的心理特征、认知程度、人际沟通等各方面的评估融入活动过程中,以博物馆教育“非强制性”的特点为基础,形成动态的评估机制,实现“参与即收获”“体验即成长”。

(一) 评估形式动态化

“守望成长 静待花开”的项目评估贯穿于

整个项目实施过程:心理辅导者记录儿童的心理变化,评估儿童在欣赏、创作、体验过程中的情绪管理、认知发展、人际交往等方面的动态变化,反馈给博物馆教学者;教学者根据儿童心理状态,采用适宜的方式,引导儿童进行艺术表达,促进儿童心理状态的正面发展;项目将实施过程与评估过程相融合,让实施与评估互为因果,在因果相继中发挥项目的最大效用(表4)。

(二) 评估标准动态化

“守望成长 静待花开”项目设置了6—8次结构化发展的课程内容及形式,在每次课程的实施过程中,孤独症儿童的心理状态都会有所变化和发展。根据儿童的心理发展,项目制定动态的评估标

表4 “守望成长 静待花开”项目儿童行为观察记录表

儿童姓名: ***		发展年龄: **			
编号	时间	地点	背景	行为	分析指导
1	2019年11月24日 日上午	“大汉绝唱—— 满城汉墓”展厅	引导儿童寻找展厅里的 “动物”们	突然搂抱他人然 后跑开	可能有紧张或情绪压力,家 长及时干预
2		活动室	引导儿童认识文物上的 “动物”	经常从座位上起 来,四处走动	注意关注,避免出现过激行 为,可适当进行语言引导
3			“动物”写生		
.....					

准,以儿童上一次课程的心理状态及认知发展为基础,制定本次课程的评估内容,推动孤独症儿童一点一滴的进步。

四、结语

“守望成长 静待花开”项目以孤独症儿童为对象,以博物馆资源为基础,进行表达性艺术治疗,通过多种课程形式和开放性的实施过程,对孤独症儿童的心理状态进行有效干预,探索博物馆教育与艺术治疗相结合的模式,作为参与者,笔者有以下几点体会。

(一) 项目应体现人文关怀

博物馆的表达性艺术治疗,应将自身职能区别于专业性的医疗机构,更关注对弱势群体、心理障碍群体等的人文关怀,发挥博物馆的公共文化服务职能,促进社会的和谐稳定。以“守望成长 静待花开”为例,该项目以帮助孤独症儿童释放心理压力、促进情绪表达、培养对文物艺术的兴趣为主要目的,并不强求孤独症儿童在知识与技能上的发展。

参考文献

- [1] 曹一心,吴颖. 艺术治疗:从创作走向心灵[J]. 大家, 2010 (22).
- [2] 杨广学,王芳. 自闭症整合干预[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2015: 19-21.
- [3] 汤晓霞. 表达性艺术治疗浅议及运用[J]. 赤峰学院学报, 2011 (12).
- [4] 王大根. 美术教学论[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2000: 10.
- [5] 李晞. “自由涂鸦法”在孤独症学生美术干预中的效用分析[J]. 美与时代, 2018 (6).

(二) 项目应以“物”为基础

博物馆的表达性艺术治疗,不能脱离博物馆教育项目的独特优势,在内容选择、艺术形式上,应充分发挥文物的艺术价值,让博物馆丰富的历史文化成为体验者的创作基础,激发体验者对文物的美学欣赏与价值认同。

(三) 项目应具有分众化与非强制性的特点

博物馆的表达性艺术治疗,要综合考虑受众的心理状态,对不同种类的人群采用专属的艺术形式。如对孤独症儿童,考虑到沟通障碍的问题,将如何促进内心世界的表达作为项目重点。博物馆的表达性艺术治疗,还应秉持“非强制性”的教育模式,从引导、启发、激励、舒缓等角度,帮助体验者享受博物馆的文化服务。

在构建社会主义和谐社会的战略任务中,博物馆作为社会公共文化服务体系的重要组成部分,对公众的人文主义教育,不仅是自身职能发挥的必然要求,也是以文化艺术丰富公众心理生活、维护社会和谐稳定的重要形式。在包容性服务理念下,博物馆表达性艺术治疗项目也将愈加丰富多彩。