藝術教育治療應用於美術課堂
以對稱概念為例

‖ 王翊琳　臺中市烏日區僑仁國小教學組長、國立臺灣師範大學美術學系碩士班研究生

一 前言

藝術教育在培養學生的創造力、審美能力與情感表達方面扮演著關鍵角色。透過藝術創作，學生能學會以多元方式表達自我，激發想像力與問題解決能力。同時，藝術教育能促進文化理解與多元價值的欣賞，幫助學生建立自信與批判性思維。

二 初識藝術教育治療美

奧地利教育家維克多・洛文費爾德 (Viktor Lowenfeld) 在 1940 至 1950 年代奠定了兒童心理發展的理論基礎，他在著作《創造與心智成長》（第三版）中提到藝術教育的治療效用。研究指出，兒童在接觸藝術後，不僅能提升自信，還能從中獲得迫切需要的滿足感（Lowenfeld，1957）。雖然美術教師並不具備治療診斷的專業知識，但他們可以通過啟發學生的創作能力，讓個人自由地表現自己。當個體有機會自由表達時，他們便能在過程中從經驗中察覺並成長（Lowenfeld，1957）。此外，藝術治療先趨——依蒂斯・克拉瑪（Edith Kramer）在 1980 年進一步闡述了藝術治療與藝術教育的重疊功能。她強調，兩者雖然都以藝術創作為媒介，但目標卻有所不同（Kramer，1980）。筆者認為，藝術治療和藝術教育治療兩者有著不同的目的，藝術治療旨在透過藝術創作，幫助個案表達情感並促進自我認知的發展；而藝術教育則專注於提升學生的創造力，並培養其審美能力、分析能力和判斷力。

三 藝術創作之於國小校園

藝術創作和藝術治療之間有著許多相似之處，兩者皆涉及挑戰、破壞和重建的過程（Dunn-Snow、Amelio，2000）。挑戰階段代表創作過程中面對的問題解決，以及如何突破自我界限以產出新點子；而在破壞階段，我們需要對自身的限制有所覺察，隨後進入重建的過程。藝術教育和藝術治療兩者存在著緊密的相互關係，我們可以將藝術治療視為一種教學方法。研究顯示，在學校中運用藝術治療的教師，其師生關係通常會比傳統教學方法來得更為良好。本篇文章將分享以藝術教育治療的方式帶入國小三年級的視覺藝術課程，這次的課程受到羅夏克墨漬測驗（Rorschach Inkblot Test）的啟發，結合在三年級藝術課本中的「對稱」單元。教師引導學生認識生活中的對稱概念及其意義，並運用對稱的圖像進行創作。這不僅增強了學生的創造力，也深化了他們對於對稱及其在日常生活中應用的理解。

四 羅夏克墨漬測驗與對稱課程

羅夏克墨漬測驗是由瑞士心理學家赫爾曼・羅夏克（Hermann Rorschach）於 1921 年創立的一種投射性心理測驗，主要透過一系列對稱的墨漬圖案，評估受試者的個性、情緒狀態及內心動力。這項測驗常用於臨床心理學中，幫助診斷心理健康問題，分析個人特質或探討潛意識的心理衝突。然而，教師不可隨意在課堂上進行投射測驗抑或毫無目標的自由創作，而應運用藝術教育治療的理念。在本次課程中，筆者將羅夏克墨漬的對稱墨漬概念與視覺藝術中的對稱課程相結合，引導學生利用對折轉印技術製作對稱圖形，並進行聯想創作。學生在創作後發表自己的創作理念與發想，從而啟發自發性創作，並在創作過程中提升對藝術及圖像的美感經驗。在國小三年級的藝術課程中，學生學習對稱的概念，主要包括理解什麼是對稱，如何從生活中發現對稱，以及運用對稱來創作藝術作品。其主要內容與方式如下：

（一）認識對稱

1. 介紹對稱的基本概念，例如：沿著一條軸線分開後兩邊形狀相同的圖案。

2. 觀察生活中的對稱範例，例如：蝴蝶的翅膀、花朵的形狀、人臉的左右對稱，以及建築物和裝飾品的對稱設計。

（二）從生活中發現對稱

1. 帶領學生觀察周遭物品，舉例說明自然界中的對稱（如葉子、雪花），以及人造物品中的對稱（如窗戶、圖案）。

2. 鼓勵學生拍照或繪製自己在生活中發現的對稱圖案，培養對日常美感的敏銳度。

（三）創作對稱圖形

1. 利用顏料隨意滴流、潑灑在圖畫紙上，再以對折的方式製作出對稱的圖形（如圖 1）。

2. 鼓勵學生發揮想像力，在對稱基礎上設計創意圖形，例如將對稱圖形轉變為動物、怪獸或幻想中的角色。

學生的學習反饋表明，這樣的課程讓他們對生活中的對稱現象有了全新的視角。有學生提到：「以前只是覺得蝴蝶好看，現在發現它的翅膀其實是對稱的！」還有學生分享：「轉印的圖案一開始看不出什麼，但是老師提醒轉個方向後我就看到不一樣的東西！」透過聯想創作，學生的觀察力與想像力提升，從中探索顏料隨機創作的樂趣。

五 結語

當代藝術教育已從「關注正確的繪畫」轉向「釋放兒童的創造能力」。藝術治療的目標是透過藝術創作幫助個案表達情感並促進自我認知的發展，而學校中的藝術教育則是透過藝術創作提升學生的創造能力，促進其審美、分析與判斷能力的發展。雖然兩者目標不同，但它們皆透過藝術創作實現個體的成長。兒童的藝術表現具有可預期的階段性發展，藝術創作能夠反映出心

圖 1　學生以水彩隨機潑灑後再用蠟筆進行聯想創作

智年齡、人格成長、自我整合功能與周遭客體關係的發展（Kramer，1980）。隨著藝術的自由表達和創造性被受到重視，我們發現藝術教育治療不僅僅只是一種治療手段，更是一種能夠啟發個體潛能和促進自我成長的教育方法。透過藝術教育，我們不僅培養學生的創造力，更幫助他們在藝術的世界中找到自我表達的途徑，並在過程中獲得自信與成長。

參考文獻

Dunn-Snow, P. & D'Amelio, G. (2000). How art teachers can enhance art making as a therapeutic experience art therapy and art education. Art Education, 53(3), 46-54.

Kramer, E. (1980). Art therapy and art education: Overlapping functions. Art Education, 33(4), 16-17.

Lowenfeld, V. (1957). 創造與心智成長：修訂版（王德育譯）。杭州：浙江人民美術出版社。

江學瀅。(2022)。藝術教育治療做為視覺藝術教學取向。台灣教育研究期刊，3(3)，271-281。