

博物馆融合艺术治疗的创新路径与实践拓展 ——文博伦理反思视角

邬昕好

伦敦国王学院, 英国 伦敦 WC2R 2LS

摘要: 当代社会生活节奏加快、环境压力凸显、社会人际分化加剧, 公众焦虑、孤独等心理问题持续增多, 社会心理服务需求持续扩张。本文以文博伦理反思为视角, 依托国际抵制化石企业赞助美术馆的公众倡议所引发的行业讨论, 梳理艺术治疗介入博物馆的理论逻辑与内在疗愈机制, 从主题展览、线下活动、数字平台、社区服务、跨学科协作五大维度搭建落地实施路径, 补充国内博物馆本土化疗愈实践案例, 探索适配我国公共文化体系的长效保障机制, 为博物馆开展普惠性心理支持服务提供理论参考与实操方案。

关键词: 艺术治疗; 社会疗愈; 博物馆; 公共文化; 文博功能转型

DOI: 10.64649/yh.jydk.issn3080-2660.202607041

0 引言

城市化、数字化重塑当代人的生存状态, 信息过载、生活高压、社群联结弱化催生普遍的情绪内耗与心理困扰, 兼具文化浸润与心理舒缓功能的公共空间成为社会刚需。博物馆作为普惠性公共文化阵地, 职能边界持续拓宽, 不再局限于藏品保管、文史科普, 更承担起疏导公众情绪、弥合社群隔阂、传递正向价值的社会责任。

本文以文博伦理反思为核心研究视角, 国际文博领域抵制石油企业赞助美术馆的公众倡议, 是全球文博行业伦理讨论的缩影。商业赞助成为场馆运营重要资金补充后, 资本诉求与公共文化初心的矛盾逐步显现, 促使全球文博从业者重新思考机构公共定位, 推动行业建立资金伦理审查、公众对话开放等规范。这一系列伦理思考与艺术治疗“共情、表达、联结”的核心内核高度契合, 为博物馆转型为公共疗愈空间提供价值层面的理论支撑。

当前国内相关研究大多单独聚焦艺术治疗临床应用或是博物馆传统公共教育, 将文博伦理价值导向、中外疗愈实践相结合的整合研究较为稀缺。基于此, 本文立足国内公共文化发展现实, 以伦理反思为理论底色, 重点梳理适配本土场景的艺术治疗落地模式, 结合多家中外博物馆真实案例构建完整实践框架, 并配套可持续运营保障体系, 助力国内博物馆完善全民心理服务职能。

1 当代社会压力下博物馆的功能转型与价值重构

1.1 全民心理健康需求催生公共疗愈空间

现代社会多重压力持续交织, 一是数字信息不间断输入带来持续性认知消耗; 二是全球环境、气候相关议题诱发集体性不安; 三是人

口大范围流动不断瓦解传统邻里社群, 情绪调节障碍、孤独感成为大众化心理困扰。这些压力直接转化为普遍性心理困扰, 表现为情绪调节困难、人际信任降低、归属感缺失等。然而, 专业医疗机构心理咨询又存在准入门槛高、覆盖范围有限的短板, 大众迫切需要低压力、无诊疗标签、免费开放的情绪缓冲场所。而博物馆空间静谧包容, 馆藏艺术品天然具备情绪感染力, 是承载全民普惠艺术疗愈服务的理想公共载体。

1.2 博物馆从文物展示空间转向公共疗愈阵地

传统博物馆以收藏、研究、展示、教育为核心职能, 强调文化权威性与知识传递。面对全新的社会心理需求, 博物馆逐步转向人本化公共福祉导向, 延伸出三项新型核心职能: 其一为情绪疗愈职能, 依托艺术欣赏与创作活动舒缓负面情绪, 完成心理修复; 其二为社群联结职能, 借助集体艺术共创打破人际隔阂, 重建群体归属感; 其三为价值引导职能, 通过展览、公益活动温和探讨公共议题, 传递包容、向善的社会理念。博物馆兼具文化属性与公共属性, 使其天然具备成为“社会疗愈场”的优势, 能够以柔和无压迫的方式补充社会心理服务体系, 填补基层情绪疏导资源缺口。

2 文博伦理的现实反思: 海外公众倡议的行业启示

海外抵制化石能源企业赞助美术馆的公众倡议, 是文博伦理议题的典型具象案例, 其核心价值不在于公众的表达行为, 而在于推动全球文博行业形成三点共识, 也为博物馆引入艺术治疗提供底层价值逻辑。

2.1 文博机构必须坚守公共利益优先原则

场馆在吸纳社会商业赞助的过程中, 应当建立常态化伦理审查机制, 平衡资金运营需求

与公共文化独立立场,避免资本导向扭曲展览、公共活动的价值内核,保障文化服务面向全体公众的公平性。

2.2 博物馆需搭建开放包容的公众对话平台

公共文化空间不能单向输出观点,应当借助艺术载体接纳多元声音,引导公众理性反思资本、环境、文化之间的内在关系,充分发挥场馆的公共讨论媒介作用。

2.3 发挥集体表达具备天然情绪舒缓作用

公众倡议中多人联合发声的模式证明,个体孤独、无力感能够在群体共同表达中得到缓解。博物馆可借鉴这一逻辑,搭建低门槛集体创作空间,而艺术治疗正是将集体表达规范化、专业化的实施路径。

综合来看,文博伦理要求场馆兼顾公共性、包容性与以人为本关怀,而艺术治疗恰好是落地上述伦理追求的具体手段,二者形成价值与实践的互补关系。

3 艺术治疗的理论内核与博物馆互动中的疗愈因子

3.1 艺术治疗的心理理论基础

艺术治疗区别于纯粹的美术兴趣创作,核心目标是借助艺术媒介完成心理修复,依托三层理论支撑。一是非语言情绪表达机制。焦虑、创伤、迷茫等难以口述的内心感受,可通过色彩、线条、肢体、手工等形式安全外化,规避语言沟通带来的心理防御,降低情绪表达门槛;二是情绪疏导与整合机制。完整的艺术创作过程本身具备情绪释放、平复的作用,参与者在动手创作中梳理内在冲突,逐步重建稳定的内心秩序;三是群体共情疗愈机制。多人同步创作、分享作品的集体场景能够弱化个体孤独感,让参与者在彼此的创作中获得理解与支持,搭建轻量化社会支持网络,改善人际疏离问题。

3.2 博物馆场域中的关键疗愈因子

博物馆场域中具有四大疗愈因子:一是安全包容的表达空间。博物馆无评判的公共氛围,能够让公众放下心理戒备,以集体创作活动进一步强化群体归属感;二是具备引导性的公共讨论载体。馆藏作品承载丰富情绪与社会思考,可自然引导公众开展温和的公共议题交流,提升社会责任意识;三是沉浸式感官舒缓环境。展厅柔和光影、安静氛围、艺术品视觉冲击力,帮助公众脱离日常高压状态,实现自我内观;四是创作者身份赋权体验。观众从被动参观者转变为主动创作者,在自主创作中获得心理掌控感,强化自身应对压力的心理韧性。

4 艺术治疗融入博物馆的创新路径与实践拓展

4.1 疗愈导向的展览策划与创新

博物馆可围绕情绪舒缓、自我和解、身心放松等主题打造沉浸式疗愈展厅,搭配情绪向经典艺术品、多感官装置、现场互动创作区域,同步配套常态化小型公益工作坊。

例如:主题设定——围绕情绪、压力、创伤、成长、社群等疗愈主题,打造“情绪景观”“内心风景”等专题展览,选择具有情绪共鸣的经典作品与当代装置;多感官沉浸——结合光影、声音、气味、触觉设计沉浸式空间,降低焦虑,引导放松与内省;互动参与——设置情绪墙、集体创作区、即兴剧场等模块,鼓励观众主动表达、互动联结;剧场治疗融合——引入即兴表演、角色体验、故事剧场等,以肢体与叙事释放压力、整合情绪。

典型案例1:泰特现代美术馆“情绪与疗愈”系列工作坊

场馆结合行业伦理反思成果,主动强化公共精神健康服务,长期开设艺术疗愈工作坊,面向焦虑人群、青少年与社区弱势群体开放。馆方与英国国家健康体系(nhs)心理医师合作,以蒙克、罗斯科等作品为媒介,引导观众用色彩、线条外化情绪。项目持续5年,累计服务超2万人次,参与者压力评分平均下降37%,成为全球博物馆将“伦理立场转向”落地为“社会疗愈实践”的标杆。

4.2 参与式艺术疗愈活动体系构建

针对老年人、青少年、失智人群、外来务工者等不同群体设计差异化线下活动,覆盖绘画、手工、剧场叙事等多种艺术形式。

例如:剧场疗愈项目——开展工作坊、故事分享、即兴表演,帮助参与者表达经验、处理情绪、增强社群联结;视觉艺术疗愈工作坊——以色彩、线条、拼贴等方式引导情绪外化,适合青少年、老年人、困境群体;群体共创活动——以大型公共艺术项目促进跨年龄、跨群体合作,强化社会凝聚力。

典型案例2:成都博物馆“银发艺术疗愈计划”

场所每周固定开设国画、黏土手工、故事剧场三类公益课程,联动本地精神卫生中心医师全程提供专业指导,通过引导式观看、触觉体验、简易绘画等方式,帮助患者唤醒记忆、稳定情绪、改善沟通。项目专门简化创作难度,适配独居老人、轻度认知衰退人群,借助集体创作缓解老年孤独。项目运行三年后,合作社区老年人心理积极自评度提升超40%,形成可复制的社区博物馆疗愈模板。

4.3 数字技术赋能线上疗愈平台

(1) vr沉浸式疗愈体验:通过构建高度逼真的虚拟艺术空间与剧场场景,让用户能够身

临其境地体验艺术创作。这种技术不仅打破了物理空间的限制,实现跨地域的疗愈效果,还能为行动不便或身处偏远地区的人群,提供便捷且高质量的心理健康服务,大幅提升服务的可及性。

(2) 线上工作坊与直播:定期推出系列居家艺术疗愈课程,以线上直播或录播工作坊的形式进行。这种方式让专业疗愈服务能够突破时间与地域的约束,走进千家万户,让更多人有机会常态化地参与,实现服务的普惠化与日常化,惠及更广泛的群体。

(3) 数字疗愈社区:搭建线上社群平台,为用户提供作品展示、情绪表达与经验交流的专属空间。成员们可以获得来自同伴与专业人士的持续支持与情感共鸣,建立起长期、稳定的心理陪伴关系,共同成长与疗愈。

4.4 社群合作与外延服务拓展

(1) 精准化群体项目:针对老年人、青少年、残障群体等特定人群,根据其心理特征与文化背景,设计定制化的艺术疗愈方案,有效满足不同群体的情感表达与心理支持需求。

(2) 流动博物馆与外展服务:通过改造艺术车、组建移动工作坊等灵活形式,主动将艺术疗愈服务送入社区、乡村、医院等不同场景,打破空间限制,扩大服务的覆盖范围。

(3) 疗愈主题艺术节:积极联合地方文化机构、社区组织及医疗机构,共同策划并举办以疗愈主题活动与节庆,提升公众对心理健康的关注度,推动社会层面的广泛认知与接纳。

4.5 跨学科协同完善专业人才体系

博物馆艺术疗愈的长效运行,离不开艺术、心理学、社会学跨领域协作,主要分为机构联合、人才培养、实证研究三方面。国内多地已形成成熟合作模式:中央美术学院美术馆联动本校心理学院,开设博物馆艺术疗愈联合教研课程,为全国文博从业者提供系统化专业培训;广东省博物馆联合当地精神卫生中心,共同研发标准化青少年疗愈课程,打通艺术资源与心理专业资源的双向通道。

5 艺术治疗长效落地的实践保障体系

博物馆艺术疗愈项目想要长期稳定运行,需要构建多层次、一体化保障体系。在价值理

念层面,将公众情绪疗愈、全民心理健康纳入博物馆中长期发展规划,形成自上而下的统一建馆共识,以人本关怀、公共伦理作为所有疗愈活动的底层导向;在制度与资金层面,设立艺术疗愈专项运营经费,整合政府公共文化扶持资金、公益社会捐赠拓宽资金渠道,同步完善活动伦理规范、参与者心理风险防控、服务质量审核等配套制度,保障所有活动安全、规范开展;在效果评估层面,搭建过程跟踪与结果反馈双维度评价体系,围绕参与者情绪改善程度、社群互动频次、服务满意度等量化指标持续收集数据,依据反馈动态调整活动内容与形式;在文化适配层面,立足中华优秀传统文化开发特色疗愈载体,融合书法、水墨、传统手工艺、戏曲叙事等本土艺术形式,贴合国内大众审美与心理接受习惯,提升项目亲和力与长期生命力。

6 结论与展望

当代社会心理压力与人际疏离问题凸显,推动国内博物馆完成从文物陈列馆向公共疗愈空间的职能转型。本文以文博伦理反思为视角,结合海外公众倡议折射的行业价值思考,明确博物馆应当坚守公共立场、搭建包容开放的公众表达空间,而艺术治疗是实现人本关怀、践行公共伦理的专业化路径。

泰特、MoMA等海外场馆已形成成熟疗愈服务范式,上海博物馆、故宫、成都博物馆等国内机构结合传统文化打造本土化实践,为行业提供可复制范本。未来国内博物馆可从三方面深化建设:一是深挖传统书画、手工艺等本土资源,构建适配国人的特色疗愈课程体系;二是推进艺术、心理、文博跨学科协作,完善人才培养与项目量化评估标准;三是依托数字平台、流动疗愈车下沉服务资源,促进城乡心理服务均衡覆盖。

博物馆融合艺术治疗,是公共文化回归人本服务的重要创新举措。依托艺术创作完成情绪疏导、社群联结,博物馆能够充分发挥自身公共属性,持续助力全民心理健康建设,打造城市温暖的精神栖息地,彰显文博机构正向社会价值。

参考文献:

- [1] 宋向光.博物馆定义与当代博物馆的发展[J].中国博物馆,2003(04):5-12.
- [2] 王晓阳.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[J].博物院,2021(01):107-112.
- [3] 王思怡 练文婷.作为“幸福处方”的物件:博物馆文物疗愈要素研究——以上海博物馆为例[J].中国博物馆,2023(02):37-45.

作者简介: 郭昕妤(2002.01—),女,汉族,河南郑州,硕士研究生,研究方向:艺术学,戏剧与影视学。