

表達性藝術治療

理論與實務

*Principles and Practice of Expressive Arts Therapy:
Toward A Therapeutic Aesthetics*

Paolo J. Knill
Ellen G. Levine
Stephen K. Levine
著

范睿榛
審訂

許玉芳
譯

R2169.055
201236

港台書

表達性藝術治療

理論與實務

Principles and Practice of
Expressive Arts Therapy:
Toward A Therapeutic Aesthetics

Paolo J. Knill,
Ellen G. Levine,
Stephen K. Levine 著

范睿榛 審訂
許玉芳 譯

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

表達性藝術治療：理論與實務 / Paolo J. Knill, Ellen G. Levine, Stephen K. Levine 著；許玉芳譯。——初版。——臺北市：五南，2010.01

面：公分

含參考書目

譯自：Principles and practice of expressive arts therapy: toward a therapeutic aesthetics

ISBN 978-957-11-5884-6 (平裝)

1. 藝術治療 2. 創造力

418.986

98024701

1BWE

表達性藝術治療：理論與實務

作者 — Paolo J. Knill

Ellen G. Levine

Stephen K. Levine

審訂者 — 范睿榛

譯者 — 許玉芳

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 龐君豪

主編 — 陳念祖

責任編輯 — 謝麗恩 李敏華

封面設計 — 童安安

出版者 — 五南圖書出版股份有限公司

地址：106 台北市大安區和平東路二段 339 號 4 樓

電話：(02)2705-5066 傳真：(02)2706-6100

網址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市區中山路6號

電話：(04)2223-0891 傳真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電話：(07)2358-702 傳真：(07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2010年1月初版一刷

定價 新臺幣420元

Principles and Practice of
Expressive Arts Therapy
Toward A Therapeutic Aesthetics

Paolo J. Knill
Ellen G. Levine
Stephen K. Levine

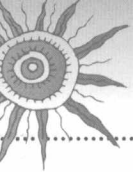
© Paolo J. Knill, Ellen G. Levine and Stephen K. Levine 2005
This translation of Principles and Practice of Expressive Arts Therapy
is published by arrangement with Jessica Kingsley Publishers Ltd.

Complex Chinese translation rights © 2010 by Wu-Nan Book Inc.

✽ 作者介紹 ✽

Paolo J. Knill PhD, Dr. hc 是瑞士歐洲研究所 (EGS) 的所長和創立者之一，那是一所提供「表達性藝術」和「媒體與溝通」兩種碩士與博士學位的大學；他是創立者之一，也是表達性藝術治療領域主要成立者。過去三十年間，在美國麻薩諸塞州劍橋 Lesley 大學的藝術與人類發展協會裡，他對表達性藝術治療領域研究計畫的編制貢獻良多；現在是 Lesley 名譽教授。他本來的訓練是一個物理學者和音樂家，當他在數個個人創造藝術治療裡被公認後，Paolo J. Knill 發展他的多模式理論和表達性藝術治療的方法，建立瑞士的 ISIS，這是一個藝術治療的訓練協會及表達性藝術治療國際網路的訓練中心，它有十四個不同的訓練學會。Paolo J. Knill 已是一個國際性的表演音樂家和表演藝術家，同時也是很多出版品的作者，包括《靈魂的吟遊詩人：多模式表達性藝術治療》 (*Minstrels of Soul: Intermodal Expressive Therapy*) (2004, EGS Press)，是這領域第一本有系統的作品。在他七十歲生日的紀念文集裡備受尊重，《跨越界限：探索治療和藝術》 (*Crossing Boundaries: Explorations in Therapy and the Art*) (S. Levine (ed), 2002, EGS Press)，包含了一個傳記式的素描和他的作品的參考書目。最近幾年，Paolo J. Knill 已擴展表達性藝術治療的方法到訓練、諮詢和督導的領域。

Ellen G. Levine PhD, MSW 是歐洲研究所在表達性藝術治

療的獨立研究裡較資深的，她早在 1970 年代就在 Toronto 的藝術治療協會受訓當一個藝術治療師，並且繼續受訓當一個心理分析的兒童心理治療師和社會工作者。她的博士論文重點主要圍繞於象徵角色，和從 Freud 到 Winnicott 心理分析理論的藝術等問題。Ellen G. Levine 是被認證的藝術治療師（ART-BC）、心理分析（NAAP）和表達性藝術治療師（REAT）。她有多方面的臨床經驗，過去數十年是表達性藝術治療從業人員的督導。她在紐約大學（Toronto）教書很多年了，現在是 Toronto 兒童心理健康 Hincks-Dellcrest 中心的資深社會工作者，也是 ISIS-Canada 表達性藝術治療受訓計畫共同創立者和教職人員。Ellen G. Levine 是《呵護火苗：藝術、治療和創造力的研究》（*Tending the Fire: Studies in Art, Therapy and Creativity*）（2003, EGS Press）的作者，和《表達性藝術治療的基礎：理論和臨床上的觀點》（*Foundations of Expressive Arts Therapy: Theoretical and Clinical Perspectives*）（1997, Jessica Kingsley Publishers）共同編輯者，同時也是一位畫家和小丑。

Stephen K. Levine PhD, DSSc 是歐洲研究所表達性藝術：治療、教育、諮詢博士計畫的資深人員。他在表達性藝術治療這個領域已活動約二十年，主要是訓練者、教師、作者和領導者。他是紐約 New School 社會研究學院畢業的哲學家，在那裡他寫 Heidegger 的藝術哲學論文。Stephen K. Levine 在 1970 年代於 Toronto 人類關係協會受訓成為一位心理治療師，並且也在心理分析和其他治療的物理療法接受多方面的訓練，後來在 Lesley 大學，是表達性藝術治療的博士後研究員，在那裡他

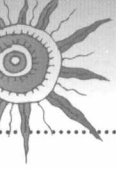
研究 Paolo Knill、Shaun McNiff、Elizabeth McKim和其他人。他是 Toronto York 大學社會科學和社會及政治思想領域榮譽教授，在那裡已經教學超過三十年。他也是 ISIS-Canada 表達性藝術治療受訓計畫共同創立者和共同指導者。他是國際表達性藝術治療公會的共同創立者，和執行上的共同教授，通過一般登記的表達性藝術師（REAT）。他是《創作：心理學的語言與靈魂的語言》（*Poiesis: The Language of Psychology and the Speech of the Soul*）（1997, Jessica Kingsley 出版）的作者、表達性藝術治療基金會（1999, Jessica Kingsley 出版）的共同編輯者、《*POIESIS: A Journal of Art and Communication*》期刊的編輯，同時也是一位詩人、男演員和小丑。

目 錄

導 論 1

第一章 表達性藝術治療的哲學：創作一如反映著世界 7

- ◆ 前言 8
- ◆ 治療學的實務和現代主義的評論 10
- ◆ 現代性和身心的分化 11
- ◆ 現象學和笛卡兒二元論的征服 14
- ◆ 現象學和存在：存在於世 16
- ◆ 天地之間：藝術一如認真從事真理的作品 21
- ◆ 創作是表達性藝術治療的基礎：人物圖像 27
- ◆ 創作是混沌和閾限的經驗 37
- ◆ 治療過程的閾限性 43
- ◆ 閾限性和轉移的經驗 47
- ◆ 原型心理學和想像力 51
- ◆ 後現代主義和想像力的解構心理學 58
- ◆ 創傷和藝術作品 65
- ◆ 奧許維茲（Auschwitz）之後的美學 73
- ◆ 結論 75
- ◆ 參考書目 79

第二章 實務的理論基礎 81

第一部分：去中心和替代性的世界經驗：轉介實務的連續性

83

- ◆ 復元的儀式：結構、角色和安置 83
- ◆ 去中心是替代性的世界經驗不可缺少的情況 92

第二部分：從事藝術和遊戲是不同的 94

- ◆ 所謂「運用」(exercise) 藝術或遊戲的方法在去中心裡是什麼意思，而與其他去中心方法是如何的不同？ 94
- ◆ 提供一個遊戲的範圍：對替代性的世界經驗，遊戲空間 (Spielraum) 是一種不可缺少的情況 98
- ◆ 藝術如何提供訓練的遊戲範圍？ 100

第三部分：實務的理論 104

- ◆ 藝術是一個會談的核心 105
- ◆ 跨學科的考量 133
- ◆ 介入 149
- ◆ 詮釋和反映 169
- ◆ 結構上的考量 184
- ◆ 執行藝術的過程 190
- ◆ 參考書目 198

第三章 表達性藝術治療的實務：訓練、治療和督導 201

第一部分：在一個美學治療實務中的訓練 202	
◆訓練過程中的團體繪畫：透過藝術建構與解構	208
◆情慾的黏土：支解和結合	213
◆扮演小丑是一種多模式表達性藝術：透過扮演小丑來訓練治療師	227
◆音樂是在團體訓練中的衝突的一種解決方式	237
第二部分：美學治療的實務 241	
◆Farah：打破自由與隔閡	242
◆Robert：與權利一起遊戲	254
◆Jack：援救	260
◆Sue 和 Sam：僵局與努力	265
◆和秩序與混沌遊戲：一個小孩的遊戲和藝術治療團體	274
◆音樂是在混沌中的一種有秩序的工具	285
第三部分：美學治療實務的督導 286	
◆透過藝術的學習：表達性藝術治療受訓者的團體督導	292
◆一起看與遊戲：一個跨學科團體訓練的團體督導	302
◆結論	304
◆參考書目	309

導論

本書嘗試將表達性藝術治療主要的理論與實務介紹給社會大眾。長久以來，對理論與實務的瞭解都是奠基於心理學結構之外的藝術。藝術在心理治療的使用上是在先前存在的結構中實踐。如此一來，藝術不但是其內在固有的能力之價值，而且是加強心理治療實務的主要工具。因此，在心理分析裡，例如藝術作品常被視為是潛意識心理過程的一個象徵性呈現，作品的意義是在解析者所屬的特殊心理分析傳統範圍內被解釋。對於解析者的觀點裡，作品本身和藝術創作的過程在其專業術語領域是不被瞭解的，而是根據一種心理學所建立的觀點，然而其自身的價值，藝術是一種次要的現象。

相反的，本書的作者們瞭解藝術在心理治療中的使用，將美學斷然視為中心認知。雖然作者們的背景是多樣的，因而觀點形成也各不相同，但是相信表達性藝術治療這領域需要一個藝術實務的基礎。因此，作者群在副標題即「治療的美學」（therapeutic aesthetics），如表達性藝術的理論與實務可被瞭解的範圍。

這不是意味著作者拒絕心理學的理論。相反的，我們重視的是作者群所支持實務中理論的原有價值；除此之外，作者群在心理學裡看到許多觀點是包含美學的重要性，與我們的認知是共鳴的。許多心理學和心理治療領域重視人類生活的想像力，並且涉及在實務裡呈現的想像力之力量（例如：自由聯

想、積極的想像、角色扮演等)。作者群是經由各種治療學院所養成的，而且曾當過各種不同個案的治療師之訓練。

然而，就作者群過去幾年所從事的，和幫助表達性藝術治療這領域的成形，我們已瞭解藝術的力量是我們工作上的基礎。首先且主要的是，我們看到其他理論觀點（不管是在心理學或來自其他領域）之前，這個力量必須被瞭解是憑其本身的權利，以建立領域類似或不同的觀點。這些不同的觀點，可以幫助說明我們自己是從另一個概念和原理來解釋美學領域。

因此在第一章裡，提供一個表達性藝術治療的哲學瞭解，創作（*poiesis*）或藝術創作的古典概念是人類存在的中心。在傳統的概念下，創作是反映和塑造世界的能力。「塑造」（*shaping*）在作者群的領域裡，是人類本質意像的基礎概念。然而在我們所處的當代或「後現代」（*post-moder*）世界裡，已不同意塑造這個行為有一個標準和目標的觀點，取而代之的是一個多元競爭性的觀點，由於這樣，對於我們存在生存和做什麼，通常會覺得沒有什麼基礎可言。因此，如果我們要提供治療的美學是適用於我們這個時代，就必須考慮創作已不同於傳統的思考。

因為這個理由，雖然作者群保留藝術創作於他們的認知的中心，他們嘗試從已被瞭解的傳統內容中釋放，這個內容根基於對事實的理解和熟悉之自信的能力。我們「解構」（*deconstruct*）這內容是透過所根據的假設，然後嘗試以藝術本身的專業來看藝術的現象，如此我們認為藝術創作不能再以手邊已成形的想法去理解，而是，他們認為藝術的產生不是因

為理性而是因為遊戲，在一個探索裡，釋放控制而帶來令人驚訝的結果。屈服於控制的必要性即意味著藝術家進入一個混沌的領域，他或她既不需要完全地瞭解也不必完全地掌握所發生的。然而如果我們可以停留在混沌的經驗裡，就經常有某些事件出現，作品所附帶的意義和價值。理性是可以用於爭議能力、評價所出現的作品和在修正時作一決定，但是創造力或創作（*poietic*）的行為無法在古典概念的創作中（*poiesis*）之理性支配而被瞭解。如果我們要瞭解其本身本來的力量，那麼想像力的遊戲必須是存在於人類塑造能力的中心。

瞭解本書的結構，進而發展第一章，對我們而言可能去展開其他與我們共鳴的理論觀點，和可能展現我們正在觀察的其他現象觀點。因此作者們回到 D.W. Winnicott 的過渡期經驗的心理學概念，和 Victor Turner 的闕限性的人類學概念，以發展我們對混沌角色和創作後現代解釋多元性的理解力，我們的觀點與來自其他不同領域的觀點聚合，然而今天我們對人類本質的傳統瞭解正面臨典範的改變，再也不能依據我們對古典結構中的藝術或治療的理解，除非發現適合今日方式的概念。這本書的第一章就是嘗試從事這件工作。

在瞭解今日「創作」所存在的哲學基礎之後，第二章開始表達性藝術治療領域的實務理論。我們如何真正瞭解這個工作的實務？從它的結構、安置和參與者角色扮演的觀點來看，這一章開始一個以去中心的主要概念為基礎的實務模式，進到一個選擇性的事實，以擴展遊戲範圍。去中心的概念是來自個案每天或真實的事實而進入一個想像或遊戲經驗中，而這經驗

明顯地連結到前幾章所談到的創作方式。雖然如此，在第二章裡，將闡述以作者們的觀點所瞭解的工作實務。

在這章裡，瞭解一個在晤談期間理想典型架構，即可透過個案情況（通常是一種受限的情況）的對話討論，如包括「填寫」（filling in）跟隨著去中心以進入可透過遊戲、藝術創作或儀式的想像事實。治療師或轉介（change agent）的角色在會談期間會保持美學上的責任，為了增加個案有效事實，幫助個案透過過程或作品兩者的一個美學分析，以瞭解他或她的經驗，介入是必需的。這個分析嘗試「停留在表面」（stay on the surface）和避免根據心理學或其他非美學觀點的理論架構去做解釋。最後，典型的會談會結束於一個呈現作品的「收穫」（harvesting），個案會將當初來求助的事情反映於所反映在作品的題材上。

在第三章裡，詳細地提供和討論表達性藝術治療實務在訓練、督導和治療的不同例子，是為了能對這領域建立一個具體的認知。文中的插圖是在個人和團體的作品所賦予的插圖，是美學觀點的表達性藝術。再者，在閱讀這一章時，細心的讀者將會看到與前兩章概念共鳴的地方。特別是，一個具批判的偶發事件在實務中被探討，也是在表達性藝術的治療或教育過程所產生混沌的破壞而變成一個增加瞭解的機會。一個結構或架構的成形，解構的階段和新結構或組織必然的形成，都被看成是在美學的觀點內，治療實務執行上的本質。

如同作者群前面所指出，這幾章在關係上都是各自獨立，但也許可以用任何順序來閱讀。對實務有興趣的讀者也許可以

從第三章開始，對實務的方法論和理論有興趣的讀者也許可以從第二章開始，而那些想要沈思此領域基礎哲學架構的人，應該從第一章開始。哲學、方法論和實務都是糾纏在一起，但也可以分開來分析和個別處理。作者群相信，雖然他們分別寫這本書的不同部分，但是所有作者的觀點都集中於治療的美學是形成表達性藝術治療所必備的中心主題。因此，這本書本身最終是創作（*poiesis*）本質塑造行為的一個例證。

Stephen K. Levine

第1章

表達性藝術治療的哲學：

創作一如反映著世界