

心理治療系列 1

藝術治療

繪畫詮釋：從美術進入孩子的心靈世界

陸雅青 著

心理出版社

B844.1
974

港台書室

心理治療系列 1

藝術治療

繪畫詮釋：從美術進入孩子的心靈世界

陸雅青 著

774299

心理治療系列①

藝術治療

作者：陸雅青

行政主編：蔡幸玲

執行主編：郭暖卿

美術設計：柯健華

發行人：許麗玉

出版者：心理出版社有限公司

社址：台北市和平東路二段163號4樓

電話：(02) 7069505

傳真：(02) 3254014

郵撥：0141866-3

訂書專線：(02) 7069505轉分機8

法律顧問：李永然

駐美代表：Miss Lisa Wu

Tel：201 546-5845

Fax：201 546-7651

登記證：局版台業字第1963號

印刷者：祥峰印刷有限公司

初版一刷：中華民國八十二年十二月

初版三刷：中華民國八十四年十二月

定價：新台幣300元

■有著作權·翻印必究■

ISBN 957-702-072-0

序

由農業社會過渡到工業社會，人們的物質生活豐厚了！多樣化的商品選擇，充沛的物質條件，讓人們陶醉在工業文明的美麗幻影下；但工業化同時也帶來緊張的生活步調，傳統家庭關係的解構，環境污染，人與人之間的疏離感和層出不窮的社會問題。這些問題突顯出心理治療在今日社會的重要性，也使得其研究範疇更加寬廣與多彩。

藝術治療(art therapy)又稱為藝術心理治療(art psychotherapy)，為心理治療的形式之一，乃是以表現性藝術，如音樂、舞蹈、戲劇、詩詞和視覺藝術等為媒介來完成心理診斷及治療之科學。病人的藝術創作，不只是自我表現的方式，其創作的成品亦被視為重要的診斷工具之一。

陸雅青博士在本校任教多年，深受學生愛戴，平日治學認真，尤其專精於藝術治療理論與實務之研究，為目前國內極少數的藝術治療師之一。陸博士今利用教學之餘，將其幾年來的研究心得，匯集成「藝術治療—繪畫詮釋：從美術進入孩子的內心世界」一書。本書除介紹藝術治療之源起與發展之外，對於兒童繪畫的演進，兒童畫與其一般發展的關係，和兒童畫之教學均有清晰的說明與獨到的見解，理論與實務兼顧，不僅可為大專院校相關課程的教科書及心理衛生專業人員的參考用書，亦提供每位關心兒童成長的家長和對自我探索有興趣的朋友，一種了解人類心靈運作

之奧秘的管道。本人深信此書之出版對於藝術治療理念之推廣將有極大的貢獻，也期望藉由此理念之推廣，能在現階段台灣的美術教育、特殊教育、心理輔導及精神醫療等相關領域中，獲得廣泛的迴響。

毛連塏 謹序

民國八十二年十一月

於台北市立師範學院

自序

用撿來的鉛筆在阿媽家的大白牆上塗抹，畫畫是我童年時候最快樂的事。阿媽和阿姨原先被她們不經意在牆腳下發現的幾條亂線給氣壞了，在幾番刷洗、責罰之後，白牆上的傑作依然存在，只是亂線變成了太陽、花朵、房子和農夫，阿媽的責罰也變成了鼓勵和讚賞。於是，我全然擁有了那面白牆。隨著身高的漸增，我的勢力範圍（白牆面積）也愈來愈大……

感謝外婆的關愛和包容，使我在小小年紀時即擁有那一大片自由的空間。幼年期生活的點點滴滴如歷在目，或許和我曾經非常用心地去表達自我和記錄生活有關吧。那面大壁畫後來雖因外婆家的房子整修而消失，牆面上的一景一物卻早已深印我心中。

及長，觀察孩子們作畫是我生活的一大樂趣。看淌著淚水流著鼻涕的小女生用紅色的粗蠟筆勾勒著心目中的大太陽；看害羞、內向的小男生全神貫注地描繪著他的玩具兵；看活潑好動的小男孩隨著電動玩具的節拍，搖首晃腦地「遊樂」（畫）「瑪利兄弟」；看嘟著小嘴的小女生細心地描繪紙娃娃臉上水汪汪的大眼睛和長睫毛……觀察孩子作畫、欣賞孩子們的畫總讓我有重溫兒時舊夢般的喜悅。用「心」去觀察孩子們的創作，畫面中的一切頓時是那麼地自然、熟悉……

從事藝術治療工作至今已五年多，兒童畫對我而言，不但是一種珍貴的診斷工具，同時也是引領我進入孩子內心世界的重要管道。在與兒童接觸的實際經驗中（兒童藝術治療），我逐漸地

了解到：兒童畫不只是畫面中一些可辨或不可辨物體的組合而已，它所呈現的，與其作者一樣，是有情感、有內容、且獨一無二的具體物。

自民國七十二年於一國中擔任美術教職到今日於台北市立師範學院美勞教育系任教，並選擇以「藝術治療」為一生之職志，其間之轉折雖是那麼地自然，然在此個人和專業的成長歷程中，卻有無數的感激和懷念。留歐幾年沈浸於人文、藝術的領域中，令我有「學海無涯」「讀萬卷書不如行萬里路」的深刻體會。其間幾件珍貴的友誼，使我能以更樂觀、包容和信任的態度來待人接物。美國路易維爾(Louisville)大學藝術治療研究所幾位師長和同學多年來所給予的肯定和支持，讓我得以在台灣為推廣藝術治療的理念，孤軍奮鬥四年有餘。民國七十七年至七十八年於台北市立療養院復健科實習期間，特別感謝高麗芷主任與王溢嘉醫師的督導，此二人廣博的閱歷和專業的素養，豐富了我藝術治療的領域，也深深地影響了我對「治療」工作所持的理念和態度。呂旭立紀念文教基金會幾位志同道合好友的鼓勵和支持，亦讓我得以在藝術治療的沙漠勤奮耕耘而無後顧之憂。

坊間有關藝術治療的中文書籍寥寥無幾，即使有，亦大都是翻譯之作，可能與國情有些不符，其原著或距今已有相當時日，無法呈現最新世界潮流的原貌。若從藝術教育的觀點切入，則坊間已有不少關於兒童繪畫方面的書籍，但其內容則多傾向於提供

家長和老師一連串的教學活動，而較少論及藝術活動和其產品與孩子生活的關係。傳統的兒童美術教育旨在從「美的薰陶中去激發幼兒好奇、快樂的創造力，使他們心曠神怡，培養他們觀察力、感受力、表現力、實行力和獨立性，以獲得有彈性的適應能力的完美人格，進而貢獻於人類、國家、社會」（黃采蓉，民72）此宗旨與藝術治療的目的有相當程度的吻合。藝術治療不只在於幫助身或心有殘障的成人或小孩，使其能適應現實的生活，同時也在於幫助一般正常人更健康快樂地成長。藝術教育與藝術治療最大的區別在於前者以學習為評鑑的標準和目標，以教學原理來架構其教學，而後者則將心理健康作為治療的依據和目的，以心理治療來架構其治療活動。兩者均認為創造力為教學或治療中極重要的因素，然前者重視藝術活動的成品，而後者則在意創造的歷程。由於兒童藝術治療與藝術教育在對象上有極大的交集，因此，本書的論述方式，將配合藝術教育在各發展階段的需要，以正常兒童的繪畫與心理發展為主，不但適用於一般關心兒童成長的家長和各級學校的美術老師，亦可為心理衛生工作者的參考書籍。

回國從事教學、臨床的工作已四年有餘，在此期間，有不少有心人士詢問藝術治療的相關資訊，除非其本人有良好的外語能力，否則筆者的回答往往是令人沮喪的。一些師長、親友、學生也詢問何時筆者能提供相關的著作或譯著，每每這些對藝術治療的關愛總令人感動。在台灣，用「藝術」的形式來從事「治療」

的工作或許不是什麼新鮮事，但卻總是停留在「藝術活動本身即是治療」或為精神醫療的附屬療法的階段。藝術治療經過漫長二十多年的發展，才在歐美心理衛生的領域裡取得了被認可的專業地位。今日，這個專業在台灣的發展或許尚處於萌芽期，但這並不意味著這個專業的成長必須遵循歐美的腳步。四年多來，筆者將大部分的精力投注於教學、藝術治療實務工作與講演之最大考量即在於此階段藝術治療工作的落實和推廣。亦即，期待呈現給國人的，是經過「本土化」的藝術治療理念，而非全是外來文化的移植。筆者遂將多年從事藝術教育及藝術治療的工作心得加以統整，並匯集成冊，以利藝術治療之教學與推廣。

藝術治療又稱為藝術心理治療(Art Psychotherapy)，乃心理治療藉由表現性藝術的形式（如視覺藝術、音樂、舞蹈、演劇、詩詞）來完成之。而其中分析當事人(client)的繪畫，則一直是藝術治療為一般人所認為最具有醫療神話的一部分。畫作的分析和詮釋誠然不是藝術治療的全部，也並非每個治療或教學活動的必要過程，但無庸置疑地，藝術活動的產品卻是引領我們進入當事人內心世界的重要途徑。成人的藝術創作、精神病患者之繪畫，甚至藝術家的視覺表現形式均有其脈絡可尋。一般成人的繪畫表現，除非受過特殊的美術訓練，否則大都停留在十二歲左右的兒童或青少年的階段(Lowenfeld & Brittain, 1987)。再則，要了解特殊兒童及成人的繪畫表現，必得先掌握一般正常兒童繪畫表現的發展。因此，本書以「藝術治療－繪畫詮釋」為主題，副

題標以「由美術進入孩子的心靈世界」，從藝術治療及藝術教育的觀點，來探討在各個發展階段兒童心智之成長與其繪畫表現之關係。

本書共分為七章，第一章為「從藝術治療的觀點淺談兒童畫的詮釋」。在此章中，筆者除了將簡介藝術治療的理論背景與特質之外，並探討治療師所應用來詮釋兒童畫作的學說或理念，及在詮釋兒童畫時所應具備的態度。第二～第六章則探討兒童在各個發展階段的繪畫表現和身心發展的關係。本書的最後一章「學齡兒童之學校藝術教育治療」，則探討將藝術治療實際運用於學校教育的可行性。為避免不必要的困擾，本書中所採用的兒童繪畫發展階段為羅恩費爾德(Lowenfeld & Brittain, 1987)的繪畫發展階段說。值得一提者，「發展」(development)為一延續而漸進的過程，且又存在著某些程度的個別差異性。本書中所採用的發展階段說乃以常態分配下大多數人的繪畫發展為依據，階段與階段之間則存在著相當時間的轉折期。

本書中所選用的圖片，均經過其當事人或監護人之授權同意刊登。(少數圖片由北市新民國中陳綉玲老師、西湖國中江學澄老師、高雄藍迪畫室黃美秀老師、台北市立師範學院陳秋謹老師及熊嚙老師等提供，特此致謝。)除作者之性別、年齡或年級外，均以匿名的方式處理。筆者對所有繪畫作品的詮釋，均針對當事人當時的生活環境、身心狀況和與筆者在治療過程中的互動情形來尋求最接近真實的詮釋。為了避免誤導讀者，在詮釋圖像或符

號時特別強調其客觀性，在文字敘述中也儘可能少用「必然」或「絕對」的字眼。期望讀者在賞析每一張兒童的繪畫創作時，亦能作個別性的考量，避免過於主觀和武斷。

筆者才疏學淺，在工作之餘倉促成書或有謬誤及不周之處。懇請讀者先進不吝賜教，無限感激。

本書行文過程中，特別感謝幾位好友、同事及家人的關懷與支持。最後僅將此書獻給在幼年時賜給我一片自由天空，開啟我對藝術和生命之熱愛的外婆——陳林彩霞女士。

陸雅青 謹序

民國八十二年十月

于台北市師範學院美勞系

目錄

序	(2)
---	-----

自序	(4)
----	-----

彩色圖例	1
------	---

第一章 從藝術治療的觀點淺談兒童畫的詮釋	17
----------------------	----

一、藝術治療的理論背景	18
(一)藝術治療的發展	
(二)藝術治療的意義與特質	
二、從藝術治療的觀點來看兒童的繪畫表現	23
(一)詮釋兒童畫的相關理論	
(二)兒童繪畫理論的發展與沿革	
(三)詮釋兒童畫時所應具備的態度	

第二章 自我表現的開始——塗鴉期 (2-4歲)	37
-------------------------	----

一、塗鴉的意義	38
二、塗鴉期的分類	40
(一)隨意塗鴉 (2歲左右)	
(二)控制塗鴉 (2歲半左右)	
(三)命名塗鴉 (3歲左右)	

三、塗鴉遊戲在兒童發展中的重要性	47
(一)促進感覺統合，刺激智力的成長	
(二)影響人格的形成	
(三)訓練直覺認知，擴大表現的語言	
四、塗鴉期幼兒美術的指導	49
(一)藝術動機之誘發	
(二)藝術媒材與活動	
五、給家長和指導者的建議	54
(一)尊重幼兒	
(二)讓孩子自己動手	

第三章 表象的開端——前樣式化期 (4-7歲) 59

一、前樣式化期的重要性	60
二、前樣式化期的繪畫表現特徵	60
(一)造型	
• 人	
• 方形	
• 格子或柵欄狀	
• 一般表現符號	
(二)用色	
(三)空間表現	

目錄

三、前樣式化期的繪畫反映四～七歲幼兒的一般性發展	77
--------------------------	----

四、前樣式化期幼兒美術的指導	84
----------------	----

(一)藝術動機之誘發

(二)美勞活動的主題

(三)藝術媒材與活動

• 蠟筆（水性或油性）

• 彩色筆

• 鉛筆（單色或彩色）

• 廣告顏料

• 黏土

五、給家長和指導者的建議	97
--------------	----

第四章 形體概念的形成——樣式化期（7-9歲）	99
-------------------------	----

一、樣式化時期的重要性	100
-------------	-----

二、樣式化時期的繪畫表現特色	102
----------------	-----

(一)造型

• 一般物體

• 人物

(二)空間表現

• 基底線和天空線

• 展開法（摺疊法）

• 平面和垂直面的混合法

• X光透視法	120
• 鳥瞰法	123
• 時間和空間的再現法	130
(三)用色	
三、樣式變化的意義	120
四、樣式化期的繪畫反映七～九歲兒童的一般性發展	123
五、樣式化期兒童美術的指導	130
(一)藝術動機之誘發	
(二)美勞活動的主題	
(三)藝術媒材與活動	
六、給家長和指導者的建議	140

第五章 理智之萌芽——黨群期 (9-12歲)	143
一、黨群期之重要性	144
二、黨群期之繪畫表現特色	146
(一)造型	
(二)空間表現	
(三)用色	
(四)設計	
三、黨群期的繪畫反映九～十二歲兒童的一般性發展	158
(一)黨群期兒童的一般性發展	

(二)智慧的成長	
(三)感情的成長	
(四)社交關係的成長	
(五)美感的成長	
(六)創造力的成長	
四、黨群期兒童美術的指導	165
(一)藝術動機的誘發	
(二)美勞活動的主題	
(三)藝術媒材與活動	
五、總結	177
第六章 推理階段——擬似寫實期 (12-14歲)	179
一、擬似寫實期之重要性	180
二、兩種創造類型的發展——視覺型與觸覺型	183
三、創造表現與大腦功能的分化	188
四、擬似寫實期之繪畫表現特徵	190
(一)造型	
(二)空間表現	
(三)用色	
五、擬似寫實期的繪畫反映十二~十四歲青少年的成長	196

六、國中階段的美術指導	197
(一)藝術動機的誘發	
(二)藝術活動的主題	
• 情感和情緒	
• 自己和他人的	
• 校園生活	
• 設計	
(三)藝術媒材與活動	
(四)電腦繪圖教學	
七、總結	222

第七章 學齡兒童之學校藝術教育治療	227
-------------------------	-----

一、意義與目的	228
二、課程目標與教學特質	228
三、現階段台灣藝術教育治療化的調適	233
四、總結	235

參考文獻	238
------------	-----
