

童欣
——
著

*Psychological Analysis
of Drawings*

绘画心理分析

追寻画外之音

突破标准测试范畴，描绘不同画作形式及创作过程的深刻蕴含
探索“心灵的非语言表达方式”

不可或缺的绘画心理分析实用操作手册！

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

*Psychological Analysis
of Drawings*

绘画心理分析

追寻画外之音

童欣——著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

“心灵的非语言表达方式”与语言工具一样，都是信息的载体，但对个体而言，它们包含的信息更为丰富，也更为隐秘。以图画为例，每一幅画作本身都是对个体潜意识的“投射”，都是对压抑的自我的释放，都包含了个体丰富的情感信息。而绘画的过程则把个体意识不到的信息带入意识之中，通过意识与潜意识的对话，促成个体人格的更新和转化。本书以绘画心理分析应用为宗旨，综合运用各经典绘画心理分析测试工具，分静态分析与动态分析两方面对不同作品及不同创作过程进行了系统的分析和解读。

图书在版编目（CIP）数据

绘画心理分析：追寻画外之音 / 童欣著.

—北京：机械工业出版社，2017.11（2018.5 重印）

ISBN 978-7-111-58467-4

I. ①绘… II. ①童… III. ①绘画心理学 IV. ①J20-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 277550 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

策划编辑：刘林澍 责任编辑：刘林澍 杨 冰

版式设计：张文贵 责任校对：高亚苗

北京联兴盛业印刷股份有限公司印刷

2018 年 5 月第 1 版·第 2 次印刷

145mm×210mm·8 印张·138 千字

标准书号：ISBN 978-7-111-58467-4

定价：59.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线：010-88361066

机工官网：www.cmpbook.com

读者购书热线：010-68326294

机工官博：weibo.com/cmp1952

010-88379203

金书网：www.golden-book.com

封面无防伪标均为盗版

教育服务网：www.cmpedu.com

前言

2009年，我有幸来到中央美术学院从事专职的心理健康教育工作，如今一晃8个春秋过去了。在这里，我结识了一批才华横溢的艺术家们。虽然我在来美院前并没有专门学习过艺术，也自认为缺少艺术细胞，但是，在欣赏艺术家们精心创作的艺术作品时，我总能体会到心灵上的深深共鸣和震撼，这是一种感受信息远远要比语言信息丰富而深邃的体会。

喜爱艺术，专注艺术——这是美术类大学生的共同特点。在给中央美术学院的学生进行的个体心理咨询中，我发现，这些来访者，无论在语言表达上是口若悬河、侃侃而谈还是沉默寡言、深藏不露，当他们进入到艺术创作的状态时，总是愿意并有能力去自然而然、行云流水地表达和展现自己。因此，工作伊始，我就开始尝试在个体心理咨询中采取绘画的方式帮助学生们打开心扉，这一做法起到了非常好的效果，我也由此认识到了艺术创作对于心理

健康的巨大促进作用。所以，在这8年的心理咨询实践中，我除了运用各种经典的心理咨询理念和技术之外，绘画媒介也逐渐成为我在咨询中的重要工具。

2012年是我工作的第4年，我就开始在学校着力推行“寓心于专、愈人自愈”的中央美术学院心理健康教育工作理念，从而进一步促进心理健康教育与学生们专业的融合，以加强中央美术学院心理健康教育的针对性、广泛性、有效性、趣味性、主动性。除了在常规的个体心理咨询中积极运用绘画媒介之外，我在学校也定期开设绘画心理工作坊，并在团体心理辅导和课程教学中积极将绘画心理知识融入进去，促进同学们通过绘画了解自己，发挥自身的潜力。

在进行这些绘画心理实践工作的过程中，我更加注重对相关理论和技术的总结和梳理。

绘画心理分析与治疗作为表达性心理分析与治疗的重要方式，很多心理学和教育学的先贤和工作者都进行过研究和探讨。在理论上，从弗洛伊德、荣格开始，众多心理学家们就开始将绘画和潜意识联系在一起；在方法取向上，玛格丽特·南伯格和伊迪丝·克莱曼的两大取向各有侧重；在绘画心理测验和分析上，从伯特、诺拉姆、路易斯和史腾等人开始，诸多心理学家就开始尝试以标准化的方式来分析绘画作品。对于这些先贤的理

论和实践技术，后人在践行过程中也在不断地完善、充实和改进。

除了对前人的理论和方法进行梳理之外，本书更加侧重于对作者自己在这8年来的工作过程中，在理论、技术和创新方法上的总结进行详细梳理。

本书不仅适合于心理学同行在工作实践中参考，也为广大心理学爱好者在生活和学习中提供了一个绘画心理分析方面的参考，希望能对广大读者有所帮助。

绪 论

如何通过绘画来分析个体的心理状态和心理特质，这是本书所要探讨的内容。本书从理论、实践、方法上对前人以及作者自己在工作中的理论和实践工作做了一次梳理。

第一章是对绘画心理分析理论基础的总结。绘画心理分析，重点在于通过绘画对人的潜意识进行分析。弗洛伊德的精神分析学和荣格的分析心理学是绘画心理分析的最主要理论来源，他们提出的相关理论如人格结构理论、本能理论、心理防御机制理论、集体潜意识和个体潜意识、原型和情结、空间象征等理论，对于我们理解绘画作品起到了至关重要的作用。除了精神分析学和分析心理学之外，其他的一些心理学理论取向，如认知行为取向、格式塔取向、人本取向、大脑偏侧化理论等也对我们理解画面有所帮助。

第二章是对绘画心理分析实践工作的总结。其中第一

节是对前人在绘画心理分析和绘画心理治疗实践方面进行的总结；第二节到第五节是本书作者在自己的工作中，关于绘画心理分析的作用、绘画的形式、绘画心理分析的种类、绘画心理分析的原则等方面的实践感悟。其中在绘画心理分析的种类上，本书作者将绘画心理分析分为了静态分析和动态分析这两种形式，其中静态分析是对画面本身的分析，动态分析主要是对绘画过程及咨访互动过程的分析。

第三章是静态分析部分，即对画面本身的分析，它更多地反映了集体潜意识信息。在静态分析中，将绘画色彩、绘画构图、绘画内容、绘画笔触作为分析的四个维度，这四个维度在具体实践过程中按照由远及近的顺序排列。其中，色彩维度包括色调、纯度、明度、数量等四个方面；构图维度包括了位置、距离、大小等三个方面；内容维度包括了人物、动物、植物、景观、抽象图形等五个方面；笔触则包括规则、力度、形态等三个方面。在这四个大维度和各个小方面上，除了理论说明之外，本章均配备了详细的分析图表以供读者在实践中查询参考。

第四章是动态分析部分，对绘画过程及咨访互动过程进行分析，更多地是为了深入了解个体情结信息。绘画过程包括了绘画顺序、绘画时间和停顿、涂改或推翻重画等；咨访互动过程主要指使用心理咨询技术来深入地了解

画面所反映出来的来访者个人情结的过程。主要的心理咨询技术包括特征词联想技术和画面联想技术等，特征词联想技术来源于词语联想技术，而画面联想技术来源于自由联想和直接联想，两者都是本书作者对弗洛伊德和荣格的经典的心理分析技术的改进和调整，使之更加适合用于绘画心理分析工作。

第三章和第四章的心理分析过程结合了大量名家的绘画案例和作者在心理咨询实践过程中的案例进行分析阐述。

第一章到第四章的主要内容是“以画知心”，阐述了绘画心理分析的方法，注重的是分析的过程。然而在实践中，心理分析和心理治疗这二者之间往往是相辅相成、不可分割的，心理分析的最终目的是为了促进个体各项心理功能的健康发展和个体潜力的充分发挥，在绘画过程中绘画行为本身也具有一定程度的“疗心”作用。因此，第五章的主要内容是简要地从理论和实践方面探讨曼陀罗心理绘画这种简单而又有效的促进心理健康的方式，本方法不仅适合在专业的心理健康教育中使用，也适合个体用来调节自己的心理状态。

目 录

前 言 绪 论

第一章 绘画心理分析理论基础 // 001

第一节 弗洛伊德和精神分析学 // 003

- 一、人格结构理论 // 005
- 二、本能理论 // 008
- 三、焦虑和心理防御机制理论 // 010
- 四、弗洛伊德理论与绘画创作 // 014

第二节 荣格的分析心理学 // 018

- 一、分析心理学的人格结构理论 // 019
- 二、原型和情结 // 021
- 三、空间象征 // 025
- 四、荣格理论与绘画创作 // 027

第三节 其他心理流派 // 031

- 一、行为主义取向 // 031
- 二、格式塔取向 // 032
- 三、大脑偏侧化理论 // 033
- 四、人本主义取向 // 033

第二章 绘画心理分析相关概念 // 035

第一节 绘画应用于心理健康的实践发展 // 036

- 一、绘画心理治疗的发展 // 037
- 二、绘画心理测验和分析的发展 // 038

第二节 绘画心理分析的作用 // 040

- 一、适用面更广泛 // 040
- 二、信息含量更大 // 040
- 三、治疗作用 // 041

第三节 绘画的形式 // 042

- 一、具象画——主题明确，形象具体 // 042
- 二、抽象画——主题明确，形象抽象 // 043
- 三、不限定画——不限定绘画主题和表现形式 // 044

第四节 绘画心理分析的种类 // 046

- 一、静态分析 // 047
- 二、动态分析 // 048

第五节 绘画分析的原则 // 050

- 一、动静结合原则 // 050
- 二、由远及近原则 // 051
- 三、少评价、多觉察原则 // 051
- 四、正向积极原则 // 052

第三章 静态分析 // 053

第一节 静态分析要点 // 054

一、分析顺序 // 055

二、分析层面 // 056

三、适用条件 // 058

第二节 绘画色彩分析 // 059

一、色彩对人的影响 // 059

二、绘画色彩四要素 // 061

三、基于原型的色彩象征意义 // 063

四、色彩使用参考标准 // 070

五、名家色彩案例分析 // 081

第三节 绘画构图分析 // 089

一、构图对人的影响 // 089

二、绘画构图三要素 // 091

三、空间象征意义研究 // 092

四、构图配置参考表 // 097

五、名家构图案例分析 // 103

第四节 绘画内容分析 // 106

一、人物象征分析 // 108

二、动物象征分析 // 116

三、植物象征分析 // 119

- 四、建筑物象征分析 // 124
- 五、景观象征分析 // 128
- 六、抽象图形象征 // 129
- 七、名家绘画内容案例分析 // 131

第五节 绘画笔触分析 // 138

- 一、笔触风格分析 // 139
- 二、名家绘画笔触案例分析 // 143

第六节 静态分析案例 // 152

- 一、案例一 // 153
- 二、案例二 // 156
- 三、案例三 // 159
- 四、案例四 // 162
- 五、案例五 // 166
- 六、案例六 // 169
- 七、案例七 // 173

第四章 动态分析 // 177

第一节 绘画创作过程的分析 // 180

- 一、绘画顺序 // 181
- 二、时间或停顿 // 181
- 三、涂改或推翻重画 // 182

第二节 特征词联想技术 // 182

- 一、词语联想技术 // 182
- 二、特征词联想技术 // 187
- 三、案例分析 // 192

第三节 画面联想技术 // 208

- 一、联想分析法 // 208
- 二、画面联想技术 // 212
- 三、案例分析 // 217

第五章 以画疗心——曼陀罗绘画 // 223

第一节 荣格的自性化学说 // 225

- 一、生活中的对立面 // 225
- 二、对立面的整合 // 227

第二节 曼陀罗绘画——自性的表述 // 231

- 一、曼陀罗绘画的作用 // 231
- 二、曼陀罗绘画的实践 // 233

参考文献 // 238

01

第一章

绘画心理分析
理论基础

绘画心理分析，就是通过对绘画的分析来探索创作者的心理信息。我们可以从色彩的运用、空间的构造、绘画的内容、笔触的风格、绘画过程的特点和来访者的自身感悟等方面，来分析挖掘创作者内在的心理特质和心理状态，这一过程大都由咨询师和来访者共同进行。

绘画心理分析的理论来源主要是弗洛伊德的精神分析学，以及荣格在精神分析学基础上创立的分析心理学。其核心观点都强调绘画是潜意识的表达，通过分析探索绘画作品，可以了解个体的潜意识世界。

弗洛伊德强调了压抑、升华、投射等机制对绘画过程的影响。通过探索分析潜意识在画面中的投射，可了解创作者个体潜意识中被压抑的欲望，绘画创作的过程也能让这些欲望得到升华并以社会和自我意识能接受的形式表达出来。和弗洛伊德相比，荣格更关注集体潜意识的作用，强调原型在绘画中的象征和作用。

第一节 弗洛伊德和精神分析学

从精神分析的角度来分析解释各种艺术作品的开山鼻祖是弗洛伊德（1856—1939）。弗洛伊德是奥地利人，是一位精神病医生，在治疗精神病患者过程中创立了精神分析学派。精神分析学是20世纪的主要心理学思潮之一，其他的西方心理学流派比较重视的是实验、数据等量化的信息，而精神分析学派则是通过对临床个案的长期追踪研究，通过深入分析个体的潜意识来研究心理。

弗洛伊德与布洛伊尔合著的《癔症研究》是精神分析研究的开端，这本书使得心理学家对精神病病因的解释从生理解释向心理解释过渡，也使得潜意识作为主角公开向意识挑战。本能决定论是弗洛伊德理论的核心^①，本能指的是个体为了维持生活的基本要求、冲动和内驱力，包括自我本能和性本能。之后弗洛伊德修正了自己的理论，认为人存在生本能和死本能^②。个体出生后，在生本能的驱使下、在本我的基础上发展出了自我和超我，故其人格结构理论认为人格由本我、自我、超我构成。由于自我对本

① MORRIS NE. Recent development in psychoanalysis [M]. New York: McGraw-Hill, 1984: 6.

② 叶浩生，杨莉萍. 心理学史 [M]. 上海：华东师范大学出版社，2009：233—237.