

艺术激发潜能：

版画作为艺术治疗的媒介研究

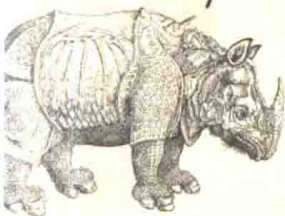
张亚敏 著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

阅 览

R749.055
2018.3

教育部人文社会科学研究一般项目成果：
项目名称：版画作为艺术治疗的媒介研究
项目编号：14YJA760055

艺术激发潜能：

版画作为艺术治疗的媒介研究

张亚敏 著

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术激发潜能:版画作为艺术治疗的媒介研究/张亚敏著. —武汉:
武汉大学出版社, 2017. 5

ISBN 978-7-307-19359-8

I. 艺… II. 张… III. 版画—应用—精神疗法—研究 IV. R749.055

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 112374 号

责任编辑:胡程立

责任校对:汪欣怡

版式设计:马 佳

出版发行: **武汉大学出版社** (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 虎彩印艺股份有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 9.25 字数: 122 千字 插页: 2

版次: 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-19359-8 定价: 59.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

武汉理工大学研究生教材建设基金资助出版

张亚敏，武汉理工大学艺术与设计学院副教授，本科毕业于湖北美术学院版画专业，硕士毕业于武汉理工大学平面设计专业，在读博士，湖北省美术家协会会员，俄罗斯美术家协会国际艺术联盟会员，英国圣三一大学艺术设计学院访问学者（2012.8-2013.8）。主要从事版画艺术理论、艺术治疗、视觉传达等领域的研究，从事版画、平面设计的教学与艺术创作实践工作。主持或参与国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目、学校自主创新基金项目等课题10余项；在《包装工程》、《艺术百家》、《学院美术》等杂志发表论文30余篇，出版教材1部、专著1部；版画作品曾入选第十一届、第十二届全国美术展湖北省展、第七届湖北省版画作品展，荣获中国包装联合会包装创意设计大赛（专业组）二等奖、湖北省“学院空间”青年美术作品展优秀奖等多项奖励。

目 录

第一章 导论.....	001
第一节 选题的缘起.....	001
第二节 相关概念界定.....	002
第三节 研究文献综述.....	008
第四节 研究方法.....	014
第二章 绘画艺术治疗的发展与现状.....	016
第一节 绘画艺术与心理学联姻的契机.....	016
第二节 绘画艺术治疗的发展与科学基础.....	020
第三节 绘画艺术治疗的独特性.....	028
第三章 当代版画艺术语言的延异性.....	035
第一节 当代版画语言“在场”的审美语境	036
第二节 当代版画语言“非主体性”的审美体验	038
第三节 当代版画语言内心观照的移情倾向.....	042
第四章 版画与其他绘画治疗媒介的融通性.....	045
第一节 版画艺术的审美融通性.....	045
第二节 版画艺术创作特征的融通性.....	056

第三节 版画艺术的亲和力融通性·····	064
第五章 版画作为艺术治疗媒介的独特性·····	074
第一节 版画作为艺术治疗媒介的优越性·····	075
第二节 版画艺术的创作特质：激发人的艺术潜力·····	077
第三节 版画制作形式的多样性：情感愉悦与自信·····	080
第四节 版画制作过程的间接性：激励自我之潜能·····	085
第五节 版画呈现形态的复数性：心态平衡与复归·····	087
第六章 版画介入艺术治疗的可行性依据·····	092
第一节 版画艺术的文化心理结构·····	092
第二节 版画艺术的大众教化功能·····	096
第三节 版画艺术的视觉愉悦功能·····	104
第四节 版画艺术的心理治疗功能·····	106
第七章 版画介入艺术治疗的实践构想·····	109
第一节 挖掘版画艺术治疗的公共资源·····	110
第二节 对社会群体开展针对性版画治疗·····	114
第三节 以学校为版画艺术教育的主阵地·····	121
第八章 总结与展望·····	125
附录 调查问卷·····	127
参考文献·····	129
后记·····	141

第一章 导 论

第一节 选题的缘起

在英国访学期间，我亲身参与了导师以“自画像”为主题，对艺术学院大一新生进行心理治疗的个人辅导项目(Tutorials)。该项目旨在引导学生学习艺术知识，培养学生艺术创作能力，同时帮助学生治愈心理创伤，促进大学生对人类主流疾病从“生理性疾病”的认知转向与心理因素密切相关的“心身疾病”的深度关注^①，这有助于学生身心健康发展。

实际上，20 世纪以来，随着个体存在意识的增强及物质生活水平的改善，个人对社会生活的质量需求高速提升，人类的认知模式逐渐从“生物-生理”模式转向“社会-心理-生物”模式，而治疗模式逐渐从对“病”的治疗转向对“人”的治疗。^② 这些模式的转变，促使医学的治疗需要通过安全协调、人性关怀的辅助性手段来介入，从而加快推进了医学治疗跨界研究。在这种大的社会背景下，绘画形式存在的特殊性和安

① 王平. 版画艺术作为高校公共美术教育的有力补充的可行性分析[J]. 美术教育研究, 2015(3): 158-159.

② 张亚敏. 版画作为艺术治疗媒介的可行性分析[J]. 湖北美术学院学报, 2015(2): 102-105.

全性决定了它必然以潜移默化的方式被应用到医学领域，绘画艺术治疗随之应运而生。实践中，绘画艺术治疗着重对患者“心”的治疗，这有助于弥补医学治疗中的不足与缺憾。

目前，我国处于社会资源及财富高速累积、生活节奏加速时期，在这种高强度、高压力的社会背景下，心理疏导、缓解压力是社会不同阶层各类人群的心理需求。而被人们视为最安全、最和谐的绘画治疗方式，其介入手段仍然相对单一（主要运用油画、陶艺、涂鸦等），加上思想观念和认识上的不足与偏差，使绘画艺术治疗应用范围受到很大局限。版画作为中国传统的绘画拓印形式，具有一定的亲和力和认知度，并且它具备绘画的本质艺术特征和情感表达方式，在材料和工艺方面具有极强的参与性，版画艺术实践中将“心”和“行”充分结合，可以充分发挥参与者的主观能动性，使治疗评估更科学、客观、完善，以至于达到更好的心理治愈目的。因此，通过总结和探索版画作为艺术治疗媒介的研究，可以丰富和完善绘画艺术治疗理论，并为今后相关理论研究以及深度开展版画艺术治疗提供借鉴和依据。

第二节 相关概念界定

一、绘画艺术治疗

很多学术机构和研究者对“绘画艺术治疗”都从不同角度给予了不同的定义与内涵界定。

1. 美国艺术治疗协会（American Art Therapy Association，简称AATA）对绘画艺术疗法的定义。绘画艺术治疗是一门已经确立的心理健康专业，它运用艺术创造性过程改善和提升各个年龄阶段的个体的生

理、心理和情感健康状态。它建立在一个信念之上,就是艺术表达的创造性过程可以帮助人们解决冲突问题,发展人际技能,管理行为,减少压力,提高自尊和自我意识,并达到洞察心理活动的目的。艺术治疗包括人类发展、视觉艺术(绘画、描绘、雕塑以及其他的艺术形式)和心理咨询以及心理治疗的模式在内的创造性过程。^①

2. 美国艺术治疗资格认证委员会(Art Therapy Credentials Board,简称ATCB)对绘画艺术疗法的定义。绘画艺术治疗是引导防范、治愈人类心理亚健康的艺术功能实践行为,它运用艺术媒介进行艺术创造过程,被帮助者在艺术作品及创作过程中呈现出自身能力、喜好、心理及情感冲突。艺术治疗实践涵盖教育、心理动力、认知、超个人和其他的治疗手段在内的治疗和评估,是建立在对人类发展和心理理论知识基础之上的用于缓解情感冲突、强化自我意识、提升自我行为管理、解决问题、减少焦虑、帮助现实定位和提高自尊的疗法。^②

3. 英国艺术治疗协会(British Association of Art Therapists,简称BAAT)对绘画艺术疗法的定义。绘画艺术治疗是心理治疗的一种,它以艺术媒介作为主要的交流方式。被建议到艺术治疗师那儿治疗的患者不需要事先具备艺术经验和技能,艺术治疗师最关注的也不是对患者所做的形象进行审美评价或诊断评估。从业者的全部目的是使患者在一个安全和有帮助的环境下通过运用艺术材料达到人格层面的改变和成长。治疗师和患者之间的关系是十分重要的,但是艺术疗法不同于其他心理治疗方法的地方在于治疗关系是来访者、治疗师和形象(image)或是艺术作品三者之间的互动过程。这就提供了一个表达和交流的机会,对于

① 巩丽群. 绘画艺术疗法在大学生心理辅导与咨询中的应用探索[D]. 上海: 华东师范大学, 2008: 3.

② 巩丽群. 绘画艺术疗法在大学生心理辅导与咨询中的应用探索[D]. 上海: 华东师范大学, 2008: 3.

那些觉得自己难以用语言表达思想和情感的人尤其有效。^①

4. 中国台湾艺术治疗学会对绘画艺术疗法的定义。“艺术治疗是一种结合创造性艺术表达和心理治疗的助人专业。在艺术治疗的关系中,来访者透过艺术媒介使心象得以视觉艺术的方式呈现;此心象表达也反映与统整了个人的发展、能力、人格、兴趣、意念与内心的情感状态。艺术治疗关系中的艺术表达经验和对呈现作品的回馈,具有发展(成长)、预防、诊断和治疗功能;治疗期间个人的情感、问题与潜能被发掘出来,并在治疗关系中加以解决与处理,可以帮助个人了解自我、调解情绪、改善社会技能、提升行为管理和解决问题的能力,促进自我成长、人格统整及潜能发展。”^②

综合以上的论述,我们可以从六个方面来理解绘画艺术疗法:

(1) 绘画艺术疗法已经被确立为具有较强实践应用价值的专业活动。

(2) 绘画艺术治疗属于心理学与艺术学的交叉学科。借用绘画艺术元素来表达人类意识和潜意识的一种心理治疗过程,同时也是一种创造潜力过程。

(3) 艺术被视为一种语言。绘画艺术治疗是以绘画、拼贴、雕塑等艺术形式作为交流的方式。

(4) 绘画艺术疗法最终创作的艺术作品能充分反映出创作者的人格、能力、个人兴趣、内在需要、内心情感等发展状况。

(5) 绘画艺术治疗的使用形式丰富多样。既可以用于特殊人群的诊断和治疗,也可以用于普通人的心理辅导及自我成长;既可以独立运用,也可以作为辅助治疗介入生理疗法;既可以个案引导,也可以用于

① 巩丽群. 绘画艺术疗法在大学生心理辅导与咨询中的应用探索[D]. 上海: 华东师范大学, 2008: 4.

② 杨东, 蒋茜. 艺术疗法——操作技法与经典案例[M]. 重庆: 重庆出版社, 2007: 16.

群体辅导与治疗。

(6)被帮助者和艺术治疗师、艺术作品之间是三元的咨询关系。在绘画艺术治疗实践中,艺术治疗师往往会为来访者提供一个安全的咨询环境,让来访者自主运用各类艺术媒介来表达自我的思想和内心情感。在艺术治疗过程中,对被帮助者的艺术作品不做过多的评判而是与之共同欣赏和交流,从而引导被帮助者走入自己的内心世界,减缓压力、提高自尊、增强应对和处理问题的能力、改善行为、提高社会技能以及促进自我成长和人格的统整等,从而有效地提升来访者的身心健康状况,进而达到绘画艺术治疗的作用。

艺术疗法有广义和狭义之分。狭义艺术治疗主要指视觉型的艺术治疗,广义艺术疗法除了包括视觉型的艺术治疗手段以外,还包括以音乐、戏剧、舞蹈、诗歌等艺术形式进行的艺术治疗。^①本书侧重探讨狭义艺术疗法,即主要指运用绘画媒介,如雕塑、陶艺、书画、版画等方法 and 手段进行的艺术治疗。

二、版画

《世界版画史》中对版画的定义是这样诠释的:“版画在英语中是 print,它不仅指从近代创作版画发展起来的绘、制、印都是一个人完成的具有表现力的平面艺术作品,还泛指一般的印刷品。”^②随着时代和科技的不断进步,传统的版画定义难以再涵盖当今版画的发展。现如今版画以形式多样且丰富多彩的姿态纷纷活跃于艺术舞台,如独幅版画、空间版画、综合材料版画、数码版画等。2003年,第25届卢布尔雅那国际版画双年展对版画提出的学术主题是“Print Imprint”,意指广义的复

^① 巩丽群. 绘画艺术疗法在大学生心理辅导与咨询中的应用探索[D]. 上海: 华东师范大学, 2008: 5.

^② 张锋平. 版画本体特征的美学意义[D]. 西安: 西安美术学院, 2012: 3.

制图像。^① 黑崎彰先生在《世界版画史》对“版画”的解释进行了概括：第一，版画具有复制功能，是一种艺术传播手段，也是一种具有实用功能的印刷技术，对艺术品的复制，可以作为艺术家学习和参考的对象；第二，版画是近代发展起来的一门集绘、刻、印于一体的独立的创作版画，有别于其他画种和绘画门类；第三，当代艺术观念逐渐面向自由化和多元化的趋势发展，完全解除了版画对于“技”和“艺”的严格要求，多以综合媒材或跨领域媒材为创作手段，使得当代版画具有广泛意义。

其一，艺术范畴的“版画”。复制版画(Reproductive Engraving)是指在版画发展的历史中，用铜雕版，或木刻临摹油画、壁画、水彩画、素描等以达到复印目的的版画。这种复制版画是通过匠师或艺术家手工刻制而成的，具有版画艺术创造的成分，且印数有限，所以有着颇高的艺术价值。^② 国内外最初的复制版画当属木刻复制版画，如我国唐代咸通九年(公元868年)刻制的《金刚般若波罗蜜经》扉页画《释迦说法图》等，就是由技工根据画家画稿刻印的版画。中国作为木刻版画的故乡，有着很多的复制版画传统传承技艺。例如，中国美术学院版画系“紫竹斋”木刻水印工作室，专门采用了中国传统的浮水印技艺创作了众多的中国画复制作品。另外，天津杨柳青、苏州桃花坞、河南朱仙镇等地出品的中国民间年画也都是采用水印木刻版画技术复制年画，大量印制。

创作版画(Creative Print)是与复制版画相对而言的。在版画史上，凡不是复制其他画种的版画均称为创作版画。创作版画按照不同的版面可以细分为凹版、凸版、平版、孔版四大类。在中国，版画艺术领域中的创作版画可谓是发展的主流。例如：八十年代后的版画，其语言丰

① 罗凡. 版画概念在当代艺术中的延伸[D]. 南京：南京艺术学院，2006：2.

② 张昊. 浅谈复制版画和创作版画的关系及意义[D]. 昆明：云南艺术学院，2012：4.

富、图式新颖，在材质和技法的应用上都超过了其他的画种，在版画本体语言的探索和研究上达到了“技”与“艺”的完美结合。^①“八五新潮”后涌现了许多中青年版画艺术家，他们将版画的概念在原有的基础上进行延伸和拓展。例如艺术家徐冰将版画艺术向大地艺术拓展，他在其经典作品《鬼打墙》中拓印了长城的一段城墙和烽火台；艺术家洪浩的丝网版画作品《藏经》无论是从形式，还是从观念上看都打破了原有的版画概念。由此可见，版画的概念已不再局限于其本体性语言“平、凹、凸、孔”的层面上，而是开始将艺术家创作的媒介融入当代艺术之中，并赋予了它当代性意义。同时，我们也应该考虑到，版画的概念受其自身的属性影响并不会恒定不变，而是会随着时代的发展而不断进行扩展和延伸。

其二，生活范畴版画。不论是静态的物象，还是作为“版”或者“媒材”这样的媒介物被人们用来表现和记录另外的事物，都可以将其列入版画的领域。古代就早已有了雕版印刷、插图、画谱、年画、拓本、印章，等等；到了现代，所有商业或非商业的可印刷、可复制、可拓印的事物均可纳入广义的版画概念。凡是可以从客观自然界现有的或人为加工的实物上拓印、复制出一个痕迹，此痕迹无论是图像还是声音，都可以称为“Print”这一概念。再将这个概念扩展一下，所有可复制的图像从版画的属性出发，都可以视为是版画概念的衍生。

本书所涉及的是广义的版画概念，即一切具有拓印痕迹的艺术作品和艺术行为，主要从美学视角下论述版画的本体属性特征，从版画自身的心理治疗功能，以及对人情感抚慰作用上来构想与实践版画作为艺术治疗的可行性。

^① 罗凡. 版画概念在当代艺术中的延伸[D]. 南京: 南京艺术学院, 2006:

第三节 研究文献综述

一、国内研究现状

阅读历史,我国是世界上最早运用艺术治疗的国家,其治疗机理正如《庄子·刻意》成疏:“此皆导引神气,以样形魄。”然而,我国真正开始进行科学的“绘画艺术治疗”学术研究起步较晚。我国最早介绍“绘画艺术治疗”理论的文献是龚铨于1994年发表在《临床神经医学杂志》上的论文《艺术心理治疗》,该文主要介绍了绘画治疗的发展状况及理论流派,并且认为“绘画时能回到与时空合一的境界,帮助人感到松弛,使心灵平静”。2000年以后,随着互联网的迅速发展和我国对外交流的增加,与绘画艺术治疗相关的学术报道与日俱增,也取得了较为丰富的学术研究成果。2003年杨雪龙和童辉杰从广义概念上阐述了绘画艺术疗法的缘由、主要内容、特点、应用实践;2005年魏源发表的《绘画是人类最适宜的心灵表达方式——绘画在心理治疗中的应用及其作用机理》一文主要介绍了绘画艺术治疗的主要作用机理和优势,并且介绍了国外的一些通过绘画的形式对处理情绪障碍、促进自我完善与社交技能提高等各方面的应用效果的案例;同年,南京师范大学周红在她的博士论文《表情达意心灵润泽——现代美术治疗理论综合研究》中对绘画疗法进行了系统的研究,详尽地讲解和探讨了儿童绘画疗法与儿童美术教育,并深刻分析了绘画治疗的内涵与外延、产生与发展现状、治疗理论与方法、理论流派等;2006年赵婉黎和刘云艳合著的《绘画疗法——心理治疗的艺术途径》从心理学与医学角度,通过综合论述绘画艺术疗法的基础性理论知识、主要作用机理、实际操作情况以及应用现状和疗效

等,深度剖析了绘画疗法的功用效果,同时也阶段性地提出了对绘画艺术疗法日后研究方向的构想;2006年王祖承对艺术治疗的由来及其历史发展状况和意义,以及艺术疗法应用于精神科当中的情况进行了归纳性的介绍;2007年郝琦和麦清主要对绘画艺术治疗的作用机制做了详尽的阐述,不仅介绍了荣格的积极想象法,还对艺术和人类精神发展之间的内在联系给予了阐述;2007年李欧对美国的现代艺术治疗的历史发展状况和现今的状况做了介绍,尤其是对音乐和绘画形式的艺术治疗方式予以详述;2007年顾黎明和赵晶描述了基于积极心理学的艺术心理治疗形式;2007年杨东和蒋茜在其共同主编的《艺术疗法——操作技法与经典案例》中,不仅对绘画形式的艺术疗法做了介绍,还描述了除绘画形式以外的其他艺术治疗形式,譬如音乐、游戏、心理剧、箱庭等;2007年在由高颖、李明、杨广学合编的《艺术心理治疗》中具体的对绘画艺术疗法的概念、内容、实践操作等做了介绍。

谈及国内的实证研究,最有代表性就是中央美术学院的教授孟沛欣在2004年时所写的博士论文《精神分裂症患者绘画艺术评定与绘画疗法干预》,该论文在很大程度上填补了我国目前绘画艺术疗法的空白,其主要贡献是实践干预时间长,样本信息量庞大,选取的研究对象病症典型,同时他还修订了两个绘画评定量表。孟沛欣还创办了国内首个绘画艺术网站——中国艺术心理网,并将绘画艺术治疗拓展和延伸到了诸多治疗领域中。2006年孟沛欣和韩斌翻译了苏珊·布查尔特(Susan I. Buchalter)的著名代表作《艺术治疗实践方案》,这本著作中描述了各式各样的实用的艺术媒介和治疗技术;同年,孟沛欣还翻译了阿瑟·罗宾斯(Arthur Robbins)的专著《作为治疗师的艺术师》,向读者们介绍了艺术治疗师是怎样将艺术与心理动力学相互融合并投注于治疗实践中的。2001年费明着重阐述了绘画艺术治疗形式和书法艺术治疗形式对于精神病人的功用效果;2003年刘晋洪和刘文英描述了运用书法绘画治疗对住院精神病患者实施治疗的研究情况。研究结果证实,正规且系

统的书法绘画治疗能够帮助精神病患者减缓压力，锻炼思维，改善某些症状；2005年苏朝霞等人将绘画疗法、认知行为疗法和家庭疗法相结合，并将这些疗法介入到一名情绪障碍的儿童治疗中进行干预，最后取得了良好的治疗效果；2005年寇延和潘燕华都在他们的学位论文中探讨了绘画艺术疗法对患有自闭症儿童的治疗效果。

目前国内的学术界对于版画理论的研究大多数都偏重于“艺”，执着于探究版画本身的艺术性，研究重点集中在对当代版画的表現力构建和观念表达的探索，对版画的复数性和间接性的多义和模糊上进行探讨。研究仅限于本学科范围。譬如晁楣在其文章《关于版画制作工艺的思考》中，不仅阐述了版画的制作性特征，还对制作过程的艺术创造性进行了论述；徐冰先生在《对复数性绘画的重新认识》中，谈及到复数作为重复手段在版画创作中的运用，并没有从版画功用上去深究版画的本质属性；陈琦先生在《刀刻圣手与绘画巨匠：20世纪前中西版画形态比较研究》中对版画的概念进行了论述，但论述只是在版画的自身范围内对版画的概念进行了模糊和多义的叙述；于洪在《凝聚与争执：从版、画、人的角度论版画创作》中，稍带论述版画教育意义，并没有对版画本质在人的完善中所起到的独特作用深入探究，而这些版画的本体特征也展现了版画独具特色的生命力特征。艺术的最终目标是提高人的素质和实现人的完善，版画艺术能够以其独特的方式来实现人的完善。^①倘若将版画介入艺术治疗加以实践普及，从而推动民族心理素质的提升，以及人们身心健康发展，那么版画的社会功用将会远远大于其自身的技艺发展的功能，并且也会促进版画艺术的普及和发展。

^① 张锋平. 版画本体特征的美学意义[D]. 西安: 西安美术学院, 2012: 2.