

Art-Based Research

藝術本位研究

從研究的觀點看創造性藝術治療

Shaun McNiff 著

吳明富 譯

藝術本位研究

從研究的觀點看創造性藝術治療

Art-Based Research

Shaun McNiff 著

吳明富 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

藝術本位研究：從研究的觀點看創造性藝術治療 / Shaun McNiff 著，吳明富譯 — 二版。 — 臺北市：五南，2013.02

面；公分。--

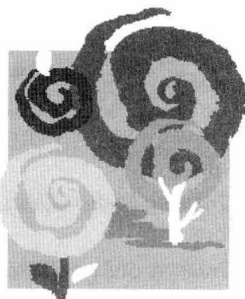
譯自：Art-based research

ISBN 978-957-11-6964-4 (平裝)

1. 藝術治療

418.986

101027462

1BX0

藝術本位研究 從研究的觀點看創造性藝術治療

作者 — Shaun McNiff

譯者 — 吳明富(60.5)

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 王翠華

主編 — 陳念祖

責任編輯 — 黃淑真 李敏華

封面設計 — 郭佳慈

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 2006年6月初版一刷

2013年2月二版一刷

定價 新臺幣420元

Art-Based Research

Shaun McNiff

© Shaun McNiff 1998.

This translation of Art-Based Research is published by arrangement
with Jessica Kingsley Publishers Ltd.

Chinese Translation Copyright © 2013 by Wu-Nan Book Inc.

This book is dedicated to Rudolf Arnheim, who has pioneered
the integration of thought and image in research.

這本書是要奉獻給魯道夫·安海姆（Rudolf Arnheim），
他一直是將思想和影像整合在研究中的先驅。

There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in our philosophy.

Hamlet, Act I, Scene v

Horatio，在這天地間，還存在著許多
超乎我們哲學思考所能想像得到的事物。

《哈姆雷特》，第一幕，第五場

感 謝

《藝術本位研究：從研究的觀點看創造性藝術治療》一書，是由許多我的同事和研究生所共同塑造成形的。之前已經畢業、難以計數的碩士和博士班學生，都是我主要的合作對象。我將指出幾位已經在藝術本位研究上也頗有成就的代表人物，並其中包括：**Janice Shapiro**、**Kit Jenkins**和**Jo Rice**，他們是第一批藝術本位的研究人員；**Stephen Hardy**，她教導我如何釋放出自己的心聲；**Stephanie Grenadier**，肯定我對整個創造性研究過程的智慧所抱持的信念；還有那群碩士論文團體，他們將研究工作深入到我無法想像的程度，特別是1994到1995年的這個碩士團體，他們的創作讓我受到激勵，進而使我決定離開萊斯里學院（**Lesley College**）；最後，是那些由學生變成我碩士論文課程的教職團隊。

我要特別感謝爾舒林學院（**Ursuline College**）的**Sr. Kathleen Burke**，她提供我獲取此校藝術治療研究所課程的論文資料，並且在分析詮釋的過程當中協助我；以及爾舒林學院的教師**Katherine Jackson**，她與我共同討論這些論文資料。我還要特別感謝接下來的幾位同事，他們幫忙我複審本書原稿：芝加哥開放畫室方案（**The Open Studio Project in Chicago**）的**Pat Allen**；維尼州立大學（**Wayne State University**）的**Holly Fenn-Calligan**；安得克學院（**Endicott College**）的**Linda Klein**；羅由拉·瑪麗蒙特大學（**Loyola Marymount University**）的**Debra Linesch**；《藝術治療期刊》編輯**Cathy Malchiodi**；歐洲研究學院（**European Graduate School**）的**Paulo Kniff**；以及瑪麗伍德學院（**Marywood College**）的**Bruce Moon**。謝

謝Peter Hart的諮詢協助；謝謝安得克學院的圖書館員：Tom Cesarz、Betty Roland和Karen Atkinson等人運用他們的研究技術來協助我；謝謝聯合大學（Union Institute）博士候選人Ruth Henderson，當她開始計畫自己的研究時，她利用本書原稿進行「測試」；謝謝Kendra Crossen教導我如何寫書；以及Jessica Kingsley對此書的支持和她對未來藝術本位研究的信念。

Artistic Knowing

An Introduction to the Chinese Edition of Art-Based Research

New professional disciplines like the expressive arts therapies have applied artistic knowing and communication to the pressing needs of health, education, and human service professions. Yet when we set out to examine how art heals, how it solves problems and offers new insights into experience, and how it moves civilization forward, we have invariably turned to the domains of psychology and social science even though it can be argued that throughout history the arts have been the pre-eminent way of exploring and describing the conditions of the human psyche.

Artists are aware of how the systematic use of different media enables them to see, hear, move, feel, and imagine in more complete ways. Like scientists, innovative artists are always experimenting, changing, and examining experience. Pablo Picasso said, I never made a painting as a work of art, it's all research. For example, he experimented throughout his life with different ways of viewing phenomena realizing, in keeping with classical Chinese landscape painters and advanced physics, that there is no single and absolute vantage point on reality.

I believe that the current interest in art-based research extends from the creation of new academic and professional disciplines like expressive arts therapy which combine the arts with previously separate domains such as psychology and health. The establishment of disciplines

that thoroughly integrate art and science in turn generates a need for approaches to research that do not subordinate one to other.

In this book I strive to offer many examples of what art-based research can be. The “research” aspect of this work can be defined as a systematic and disciplined inquiry utilizing a certain set of procedures and materials to explore questions, problems, and ideas that art-based researchers bring to the studio where the arts lend themselves naturally to this kind of experimentation.

I came to art-based research through the challenges presented by my graduate students at Lesley University as described in this book. During the early 1980s the students wanted to use the process of artistic expression as a primary rather than a secondary mode of inquiry. They saw artistic experimentation as a method for creating new psychological insights as contrasted to the more conventional use of psychological theories and procedures to analyze art. My students were asking me to reverse the core tenets of the social science enterprise. There was a cognitive and aesthetic dissonance between the dominant methods of academic research and what they hoped to do.

In my teaching I conveyed the folly of clinical practices that translated artistic expressions into words, psychological concepts, and symbolic systems that were all too often far removed from artistic expressions. But I had yet to apply this epistemological position to the lofty academic realm of “research.” In retrospect I see how my students were a step ahead of me. I resisted at first, but in 1989 I used my paintings as a mode of research in *Depth Psychology of Art* rather than rely on the more distant, second-hand use of case studies. The key

shift involved the perception of paintings as autonomous phenomena that lend themselves to examination by the artist-researcher. This approach departed significantly from the assumption that by researching one's own art work, the artist is exclusively involved with self-centered inquiry. The paintings are intimately connected to the artist but yet totally separate. And even more importantly, the artworks were not simply data to be studied; they were outcomes that documented psychological insights generated by the artistic process.

I went even further in *Art as Medicine: Creating a Therapy of the Imagination* (1992)* where I used my own artworks and my experimentation with the process of dialoguing with them as a way of understanding, documenting, and perfecting the process of creative and imaginal dialogue. This work helped me to demonstrate how the creative process in painting, creative writing, dramatic improvisation and other expressive modalities could be the basis of my research which was inspired by a desire to explore and present methods that will be useful to others.

Usefulness has emerged as a key standard that I apply to assessing the value of art-based research. I urge colleagues in higher education and the professions to bring research about human experience down to earth and liberate it from all of the spiraling complexities within the social sciences used to justify methods outside the comparably simple and direct methods of physical science. Research needs to be recast as

* *Art as Medicine* has been translated into Chinese and published by New Road Publishing Company, Taiwan, 1999.

something accessible to every person, including artists, trying to learn about experience and contribute to human understanding.

I have been delighted by the positive reaction to the 1998 publication of *Art-Based Research* within the academic community inside and beyond the discipline of expressive arts therapy. I confess that this was not expected. The response suggests that the world really does want practical and creative ways of studying human experience that make use of the different skills, interests, and disciplines that researchers bring to their tasks.

I am thankful to Wu Ming-Fu for his genuine support of my work and I am indebted to him for bringing *Art-Based Research* to the Chinese reading world that I so greatly admire.

Shaun McNiff

University Professor

Lesley University

Cambridge, Massachusetts, USA

藝術探知

《藝術本位研究》序言

新的專業學科，如表達性藝術治療，已經在健康、教育和人本服務等迫切需要的專業上，運用藝術來認知和溝通。然而，當我們開始去調查藝術如何具有治療力、如何能解決問題和如何能對經驗提供新的見解，以及它如何讓人類文明向前推進時，我們老是只往心理學和社會科學領域鑽研，即使我們可以據理力爭地說，綜觀整個藝術的歷史，藝術早已成為一種探索和描繪人類精神狀況的卓越方法。

藝術家們會意識到如何有系統的使用不同的媒材，來幫助他們較完整地去看、去聽、去移動、去感覺和去想像。就像科學家一樣，具創造力的藝術家們，總是一直不斷地去試驗、去改變和去調查經驗。畢卡索曾說：「我從來不為藝術品而去創作一幅畫，一切都是為了研究。」例如：畢卡索終其一生都在實驗不同的方法來觀察現象，就好比傳統的中國山水畫家和先進物理學一樣，他領悟到，在現實層面上，沒有任何唯一且絕對的優勢觀點。

我相信當前對藝術本位研究的關注，是延續於像表達性藝術治療等新興學術和專業學科的誕生，這類學科將藝術和之前如心理學和健康醫學等分裂的領域，結合在一起。這個將藝術和科學徹底整合之學科的建立，逐步產生了一種對多樣研究取向的需要，而這些研究取向並不相互貶低彼此的重要性。

在這本書中，我盡力去提供許多藝術本位研究範例。這本著作裡的「研究」觀點，可以被定義為是一種系統化且遵守紀律的探究，這種探究利用一套特定的程序和材料，去探討藝術本位的研究人員在工作室裡

所產生的問題、爭論和構想，而工作室便是讓藝術自然而然地提供給研究者這類型實驗的場所。

我之所以涉獵藝術本位研究，是由於萊斯理大學的研究生們，我在本書中有提到他們所帶給我的挑戰。在1980年代早期，我的學生想要利用藝術表達的過程，當作是主要而非次要的探究模式，他們視藝術的實驗為一種創造出新穎心理學見解的方法，而非較因襲傳統地運用心理學理論和程序去分析藝術。我的學生們要求我去顛覆社會科學領域的核心教條，其理由是，在介於主流的學術研究法和他們所渴望想要從事的研究之間，存著一種在認知和美學上的不和諧。

在我以前的教學中，我傳播了臨床實踐的愚行，那就是將藝術表達轉譯為常常遠離藝術本身的表達性文字、心理學概念和象徵符號系統，只是，我當時還未曾將這種認識論應用到崇高的學術研究範圍裡。回顧過往，我察覺到我的學生是如何領先了我一步，雖然我剛開始還有所抗拒，但是我在1989年《藝術的深層心理學》（*Depth Psychology of Art*）一書中，使用自己的繪畫為一種研究方法，而不仰賴較疏離、二手的個案研究。這個轉變的關鍵在於：視繪畫本身為自主的現象，它們有助於藝術家研究員的探究過程。這種研究方法與之前的假設：如果藝術家只是研究自己的藝術作品，他會排外地只涉及到以自我為中心的研究，明顯地區隔開來。然而，繪畫本身是緊密地與藝術家本人連結在一起，但卻又完全的分開。此外，更重要的是，藝術品不只是研究資料而已，它們是在藝術過程中，洞悉心理所產生的記錄成果。

我甚至在1992年出版的《藝術即是醫療》（*Art as Medicine*）一書中，更深入地使用自己的藝術創作，並且嘗試親自與作品進行對話的過程，來當作是一種理解、記錄和讓具創造力及想像力的對話更加完美的方法。這本著作幫助我論證出，繪畫、創意寫作、戲劇的即興創作和其他表達形式的創造過程，都可以成為我作研究的基礎，而此項研究，

就是受到我渴望探索和呈現出對其他人同樣有助益的方法，所激勵出來的。

實用效益，是我在評估藝術本位研究的價值時的關鍵標準。我極力主張在高等教育和專業領域裡工作的同僚們，能將我們對人類經驗的研究帶回現實世界中，並且從所有在社會科學內，用來評斷同樣是簡單又直接的物理科學以外的方法，所造成不斷加劇的錯綜複雜現象裡，解放出來。研究需要重新改頭換面，以平易地讓每個人都能親近，其中包括了那些試著從經驗中學習，並且為理解人類作出貢獻的藝術家們。

自從《藝術本位研究：從研究的觀點看創造性藝術治療》一書於1998年出版後，我很高興此書已經獲得在表達性藝術治療學科內和外在學術社群的正向反應，我承認這是我之前所未曾預料到的結果。這樣的迴響指示出，這個世界的確想要用實用且具創造力的方法來研究人類經驗，以讓研究者運用不同的技術、興趣和訓練，來從事他們的研究工作。

我在此謝謝吳明富誠摯的支持我的著作，並且感激他將藝術本位研究推廣到我所十分欣賞的中文讀物世界中。

雄恩·麥可尼夫

萊斯理大學教授
康橋，麻薩諸塞州，美國

目 錄

感謝

藝術探知——《藝術本位研究》序言

前言 1

第一部分 理論基礎 · 11

新研究觀點的出現 13

從合理性判斷到創造性探究 25

與想像科學的連結 35

實證式和內省式探究的藝術整合 47

臨床實踐者的研究 65

第二部分 藝術治療研究的回顧 · 91

探究的博大精深 93

視覺影像和經驗的展現 99

在藝術治療中，研究是焦點 125

藝術治療文獻中的藝術探知 137

藝術治療碩士課程的研究概觀 155

第三部分 研究構想和方法 · 165

發現的方法 167

研究的實踐	175
結構	181
個案研究與歷史的藝術擴展	185
構想	195
美感品質的影響	197
方法上的研究	207
歷史	236
成果評量	240
後記	245
參考書目	247