

兒童美術 創造力與療育

莫淑蘭 Shwu-lan MOH
台大緩和病房、榮總大德病房
美術療育師

潛在的創造力

想起小時候的我們，拿起筆不是寫字而是盡情地塗鴉，像是天生本有的潛能，那麼地自由自在，沒有經過訓練，一下子畫出自己的活力筆觸。父母第一次看到自己孩子握筆的興奮時，那怕是只是畫出一條歪七扭八的線，孩子創造的潛能也在這時刻展開，生活的軌跡從此記錄下來。孩子漸漸從塗鴉的成長中產生心靈對話的感受，過程體會到不管是由外而內或由內而外的情感呼應，卻是生活裡最令人感動的地方。小小孩為什麼將頭部畫一個圈，身體畫個十字，畫成像蝌蚪的人，常常看不出像是誰？但孩子卻肯定地告訴我們，畫的是爸爸媽媽。兒童的真實世界是呼應內心的，而創造藝術的秘密就是打開內外出口的一扇窗。

在藝術具神奇與治療的價值下，近幾十年來世界各國積極進行藝術治療研究。藝術有益身心靈，不但可以開發美感的潛能，更可以探索和表現我們用文字所不能表達的部分。因此藝術提供一種具體活動，而不只有口語上的媒介，同時橫跨內在與外在創造出內心的橋樑，不僅能加強身心的機能，透過它可以傳達意識和潛意識，讓生命對內心感受以多采多姿的形式表現出來。

另一種美術的培育

對藝術每個成長階段有不同的認知和體驗，從國小愛塗鴉與美術結下不解之緣，國中美術課為了興趣的培養，到高中抱著多樣的理想，所有的探索又回到生命的本質和心靈的成長。為著身心

靈品質的提升和改善生活，美術進入醫療的臨床實務研究，成爲一種身心的療法，讓天生擁有的美好更爲生命增添光彩。

上帝創造天地萬物，從第一日到第六日完成，而第七日需要休息，可見得上帝也必須花費很大力量和時間發揮創造力，所以創造力的產生也不是一蹴可及，但更精彩的是，有了萬物後，萬物也具有個別特質的創造性，令世界千奇百怪，也真是讓上帝嘆爲觀止，使我們的生活更加多采多姿。雖然創造力是一種潛能，但如何讓創造力能在生命中保持源源不絕呢？對！藝術活動就扮演這樣的功用，幫助我們學習生命的豐富。一般人覺得，越小的時候越有自由開放的創造力，年齡越大就越少，但藝術家是如何不受時空的限制，保持充沛的創造力呢？就是返老還童。透過創造力的探索，我們了解知覺、記憶、想像、思考，這四個方向的啓發作用，巧妙結合美術表現的元素色彩、形狀和空間，兒童的感性與理性或左腦與右腦的互動，在行動與遊戲中發展出源源不絕的創造性。讓我們從生活中分別來談談知覺、記憶、想像和思考吧！

知覺，孩童要在這個世界上生存，能清楚自己生活的空間，還有什麼東西存在，就是要能區辨它們，也就是要靠能感應的器官，盡能力去聽、去看、去聞、去摸，對這些接受刺激的主動組織是不是很令人覺得了不起。但是我們再進一步探討知覺時，你會覺得更奇妙，因爲它是空間組織的心理歷程。知覺最基本的問題是如何察覺、了解他周遭的世界，如何把不同的零碎感覺組織成一個合理的、有意義、有深度、有運動及有形狀

顏色的整體。就兒童美術的心理而言，知覺和知識兩者交錯關係的一個很好的組合，像似藝術家用繪畫表達，是他看到及知覺到的感受，同時出現在畫中，簡單的說知覺就是我們創造力的接受器。接下來了解一些藝術家是如何發揮知覺創造力。從傳統視覺上透視是固定看著要畫的東西，而畫家畢卡索（Picasso）的追求自由視覺的觀察，作品卻同時出現有上面、下面、正面、側面的多面人像，是因爲畫家移動視點把360度看到的東西統合在畫面上，很特別吧？而聲音的快慢、高低是對聽覺的刺激，從繪畫作品中能聽到各種聲音的律動嗎？是的，像畫家克利（Klee）就是結合音樂與繪畫的色彩與線條，欣賞他作品宛如品聽到一首交響曲的吹奏的精彩畫面。談起觸覺是冷熱癢痛的皮膚知覺，現代藝術家產生許多令觀眾質感觸覺顛覆的裝置作品，像是歐本漢（M.Oppenheim）的作品「毛皮杯子」把一些硬質冰冷的餐具變成溫柔長長的毛，是對觸覺僵化的諷刺。這些例子令你的知覺開始動起來了嗎！

記憶，是利用經驗來影響現在。一個小孩若是沒有記憶，他就無法回憶過去，只有眼前像是得了失憶症，不能學習任何新的東西，甚至連自己是誰都不知道。幸虧有記憶，能夠將昨天跟今天發生的事聯起來，所以在記憶，它的組織是時間性的。而所有記憶也都包括三個階段學習、儲存、提取。我們學習過程會在神經系統上留下一些紀錄，就是所謂的記憶痕跡，將它轉換成一個較爲永久的形式儲存著，以備以後取用。記憶可以以音的形式，以意義的形式，也可以以字母的特定形式，或以影像的形式儲存著。因此記憶是我們美術創造力的營養。

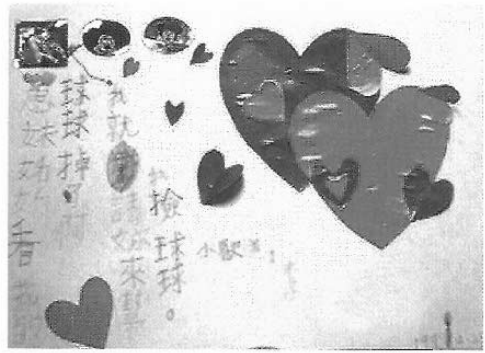

圖1

想像，兒童想像力是一種把原始經歷組合成具體形象的能力，一種將感覺、夢幻和思想等對立因素合成一個統一整體的能力。經由想像力，我們可辨識生命中的各種可能性及各項取捨。超現實主義大師達利（Dali）的作品就是充滿感覺、夢幻和思想的組合，像夢境一般的呈現。中國人也有一句諺語是「日有所思，夜有所夢」，人們常常將現實的事物，在夢裡重新組合成似夢似真的感覺，此時我們正也發揮著自由的想像力，更何況每個人都有做白日夢的經驗呢？

思考，從知覺上接收到許多的事物與感受，兒童的記憶經過想像學習、儲存、提取不斷的遊戲，接著思考如何運用來處理問題。有時候思考的廣泛用法，可以用在任何一個內在的心理歷程，一個外面觀察不到的想法，都可算是思考了。但是思考也有很狹義的定義為「有目標的思考」，內在歷程都是朝著一個既定的目標進行的，所有的步驟都是符合需要的架構，這目標就是解決問題。研究思考的心理學家的是屬於這方面的研究。有畫家也是如此，像是康丁斯基（Kandinskij）「點線面」時期幾何抽象的作品，對造型元素傾向做理性的思考、計算和分析，顯示他個人的藝術氣質，對純粹性、原始性、元素性的生命熱愛追求。所以從知覺到思考，它們彼此間並沒有絕對明顯的界限，但有相對的相輔相成的效果。

觀察現代的孩子取得資訊越來越虛擬，大都是屬於輸入（in）的部份，而創造力與表現卻無法得到實際的練習。因此運用美術療育的研究成效，提出手到心到的訓練，讓內心輸出（out）

更展現均衡的機能。所以將美術教育與療護的經驗應用在一般兒童或病童，而在病童的應用必要對生理、心理的問題加以仔細評估，因為身心是相互影響，如果是生理造成心理的變化，必須先接受生理症狀的治療，而心理的因素也要諮詢心理健康專家，再針對孩子問題配合有計畫性的藝術治療。然而應用美術創造力的世界裡，不管一般兒童或病童，都體驗到每一顆赤子之心的可能性，讓我們期望生命種子的成長，也保持生生不息的培育力量。

兒童特殊的療育經驗

分享台大醫院緩和醫療病房的個案實務。十歲的李小妹妹（圖1），入院診斷為神經外胚層腫瘤合併多處轉移，家庭關係互動良好。生理症狀為喘、呼吸費力、虛弱等，心理的方面有期待與失落的憂鬱。媽媽期待孩子對喜愛事物能自由的表達和抒發出來。於是醫療團隊徵得李小妹妹和媽媽同意後接受美術療育。

在團隊對病童身心靈的狀況和問題的評估，獲知李小妹妹想見到偶像張惠妹的心願，但正逢張惠妹在國外表演無法趕過來，於是初步療育目標是讓孩子在期待中轉換成表達出喜愛的事物。為調整一直期待中沒有見到偶像的落差，運用仰慕的心情畫成卡片寄給偶像，鼓勵把內心的熱情具體地展現出來，不只心願的等待，透過作品抒發還可以傳達心意給偶像。邀請卡製作是從喜愛的貼紙開始，小朋友選了一張有位大姐姐幫小妹妹撿球的畫面，小朋友表示多麼希望張惠妹能像大姐姐一樣地親近她，於是引導她將心中的這段話

圖2

寫在邀請卡上，媽媽也參與一起，隨從小妹妹的創意，將色紙剪成許多心形讓她貼上。為表達出滿滿的熱情可以像蝴蝶般的飛出去，刻意將心形只貼一半像似飛舞的模樣，完成作品後小妹妹流露出滿足表情，並簽上小歌迷的名字。當療育老師為她和親手的作品拍照留念時，媽媽察覺小朋友的喘較穩定，於請她拿下氧氣拍照會更自然，此時虛弱的李小妹妹也展開天真燦爛的笑容。

在過程中媽媽也一起幫忙剪紙，與孩子有了美好的親子相處，表示好久沒這樣子，當看到孩子專注的表情時，感覺小孩永遠有一顆天真的心與直接而有主見的創造力，不會因為生病而改變。再次探訪時，由於意識清醒度下降，媽媽照顧思睡中的孩子，凝視上次拍的照片，用回憶與孩子輕輕地說話。

另一則是一對兄妹，十歲的李小弟弟（圖2）和八歲的妹妹（圖3），原本在國外居，因爸爸黑色素細胞癌回國治療，且陷入死亡前的昏迷。媽媽與親人因小朋友對死亡的情緒反應往往不知所措，大人也以為小孩似懂非懂，因此藉由美術療育為小朋友對父親的哀傷輔導，以抒發心理對死亡的想像和思考。讓孩子透過作品呈現非語言的

圖3

感受，從作品中表達出對爸爸的現況與祝福。

活動開始時兩個孩子有些失落的表情，從輕鬆和他們交談國外的生活與信仰，以及了解爸爸病情的程度和不捨，並提示可以畫畫表達對父親祝福。下筆時他們畫著黃色的天堂與黑色的地獄，表示在基督教會中談到人去世後會上天國，在畫面的天堂有小天使，哥哥繼續畫著地獄的魔鬼，在中央又畫著地球，有一組人往天堂走去，另一組人往地獄走去，哥哥畫下箭頭指著其中一人上天堂的是爸爸，是他對爸爸的祝福，而妹妹畫著爸爸躺著病床施打著血漿，爸爸的靈魂從身體飄出來帶著微笑，有一個梯子迎接到天堂，接著寫下對爸爸的希望「祝你早日康復」和「媽媽給你擁抱」的安慰字句，看著兄妹完成後迫不及待拿著作品送給爸爸，內心也是百感交集，兒童的內心世界是多麼有創造力，最後媽媽將作品中孩子的心意分享給昏迷中的爸爸，請他放心。

還有一對姐弟是葉小妹妹（圖4）和弟弟（圖5），因爸爸在往生室祝唸，被安置在交誼廳，雖然表面上在玩耍，但接觸時從他們想法得知擔心被同學嘲笑沒有爸爸。因此療育設定為父親身體雖然死亡，但精神永遠在他們心中的肯定。過程

圖4

兄妹先畫出心形代表他們的心中，就在畫中將記憶中的父親畫出來，姐姐用紅色將心塗滿表示要把父親熱熱地和永遠地放在心裡，還畫星星、海鷗和滿果子的樹陪伴在另一個世界的父親，並寫下「爸爸你好嗎？祝你天天高興快樂」的祝福，而懵懂的弟弟畫著睡覺的爸爸，表示爸爸以前喜歡睡覺，和現在是差不多，表達出孩子的天真，然後寫下「祝爸爸平安」，姐弟抱著作品送給爸爸做最後的告別。

在台北市立美術館安排下，為林口長庚兒童醫院6L病房的團體應用，讓化學治療的病童接觸美術活動。所以配合團體療育設定要考量生理方面因疼痛、虛弱症狀造成身體機能不便，以簡易的步驟和輕巧材料安排為主；心理的抒發方面為透過美術發揮知覺、記憶和想像來發揮創造力，使身心舒展，轉移低落的情緒。心靈照顧方面由於病童較無法做戶外活動，藉由作品對大自然的知覺回應，增加小朋友內在空間的創造，舉兩個例子來說明：

第一個親子創作主題是「讓我們釣魚去！」（圖6、7），創作內容為引導小朋友，發揮自己對

大海的記憶，透過模擬釣具的遊戲設計，想像自己去釣魚，將釣到的魚用色彩美化在一片湛藍的大海裡，看看自己的作品中，有海裡的可愛動物游來游去，感染出活力來，親手創造出大自然中的水、空氣、陽光，與我們親近使身心放鬆，盡情地徜徉在自由自在的畫畫天地裡。

第二個親子創作主題是「雲像什麼呀！」（圖8），創作內容也是引導小朋友多多運作自己的知覺，去感受好天氣時，可以看到天空有著輕飄飄、軟綿綿的雲朵，真是令人好舒服，了解到我們的心情也跟著天氣變化。但好玩的是，想像雲會變出好多東西，一會兒像小狗，一會兒又變成冰淇淋，接下來看到的雲像什麼呢？更有趣的是不用到高高的天空把雲抓下來，只要用小朋友在病房用的棉花，就可完成一幅藍天白雲好心情的作品。看見生病的孩子能對活動投入和展開笑容，精神奕奕地分享他們作品的成果與自信。

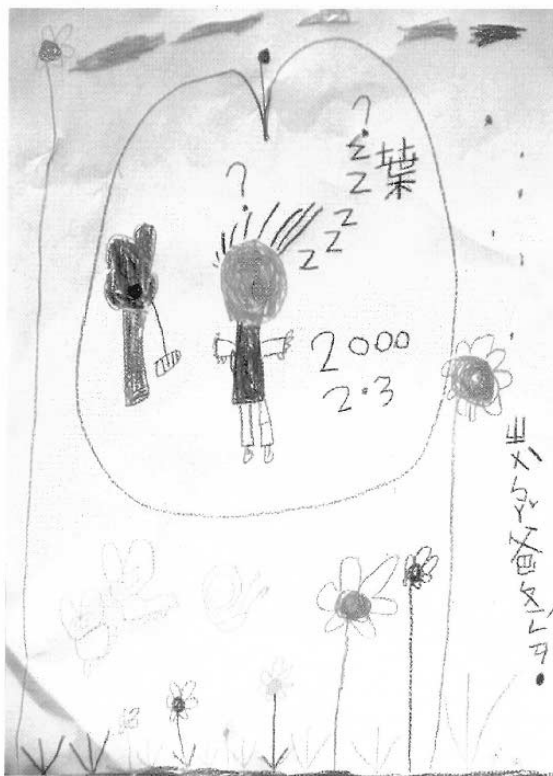

圖5

一輩子的好朋友

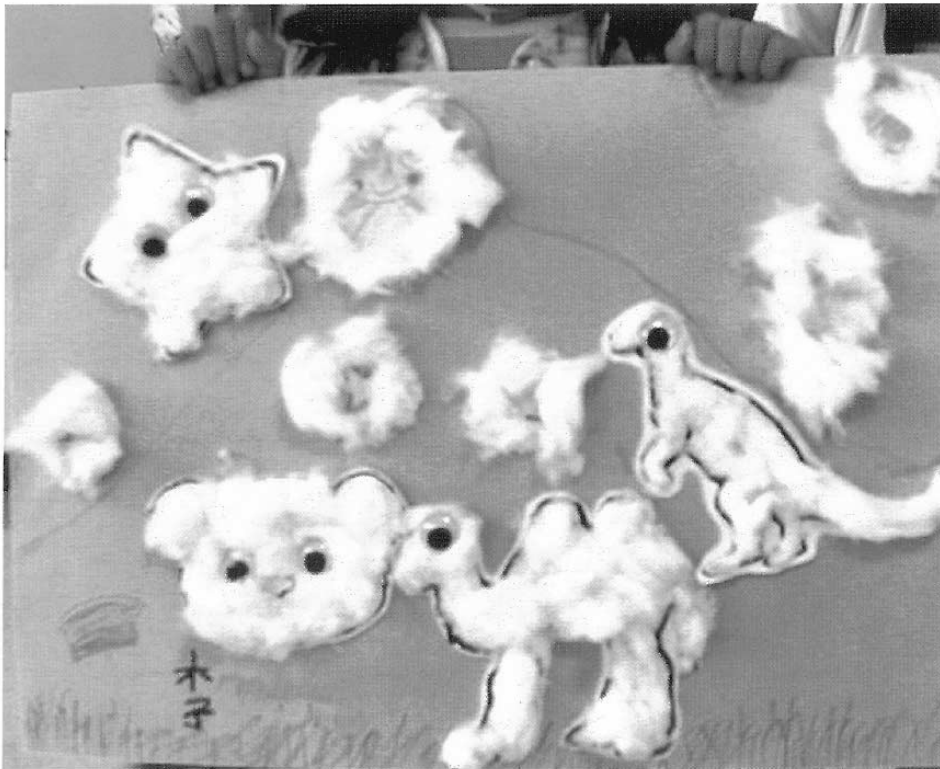
事實上一般健康的孩童和生病的孩子都能運作知覺、想像、記憶和思考這方面的能力，只是每個孩子有自己較傾向的部分，所以能先了解兒童的特質和需求，來開發適合小朋友各階段成長的美術遊戲，使兒童親身參與欣賞體驗藝術的自由和精彩，在善用不同的美術元素如色彩、造形、空間和材料如筆、紙、塑土、拼貼的特性，創造出美輪美奐生活世界，在與他們分享作品的的同時，小朋友自然而然有興趣，慢慢地喜歡它，親近它，使創造力成爲一輩子的好朋友。■

圖6

■7

■8

止

止
止
止

止
止
止

止
止

止
止
止

止
止
止

止
止
止

止
止
止

止
止

專欄集粹 Special Feature