

学校编码: 10384

密级_____

学号: 18620071151656

厦门大学

硕士学位论文

艺术.心灵.治疗——公共艺术品的治疗性

The healing works of art

刘雯雯

指导教师姓名: 王海涛 副教授

专业名称: 公共艺术设计

论文提交日期: 2010年4月

论文答辩日期: 2010年 月

学位授予日期: 2010年 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2010年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

随着时代的发展,公共艺术品设计日益重视可以唤起人们某种记忆或情感本源的精神感受的元素。在特定的条件下,这些元素可以对受众产生正向的心理作用,甚至能对疾病产生“疗效”。西方心理学研究的发展与艺术治疗的兴起愈发提倡空间与人之间进行更友好、更加人性化的互动。一种能够对人的心灵产生正向影响的公共艺术形式已逐渐发展起来。本文将对当代具有正向心理作用的公共艺术品的进行分类介绍,并通过实际案例进行初步的分析和总结。

关键词: 公共艺术 心灵 疗愈

Abstract

As time goes on, the design of public work of art has been paid more and more attention, because it has become a factor to remind people's memory and emotion originals. In certain circumstance, the factor can play a positive role for the audience, even take effect on the cure of illness. The development of western psychological study and the rising of art therapy promote the more friendly and humane interaction between space and human. A style of public work of art is developing and this style can take positive effect to human soul. This thesis will give a classification and introduction of this kind of the public work of art, as well as a rough analysis and summary of it.

Keywords: public work of art; soul; cure

目 录

序 言	1
第一章 公共艺术品的“治疗性”	2
一 艺术与治疗的结合	2
二 西方的艺术治疗计划起始	3
艺术治疗的哲学启发	3
西方公共空间的艺术计划	3
第二章 治疗性的公共艺术品根本出发点	4
一 治疗性的公共艺术立足于人类行为和环境空间的关系	4
二 三大典型空间内存在的问题	4
医疗院所空间	5
高速交通系统	5
特异空间	5
第三章 典型空间内治疗性公共艺术作品分析	6
一 医疗院所公共空间艺术创作——是艺术也是空间标识	7
二 良性空间促成人群活动——社交支持和减压	8
三 治疗室艺术计划——艺术品减低了场所心理排斥	9
四 在寻常设施中建立空间与人的特殊关系——安养院公共艺术计划	10
五 地铁、监狱、建筑工地公共艺术	12
地铁	12
监狱	13
建筑工地	13
六 社会性公共艺术活动——艺术结合治疗	13
最美好的医治	15
第四章 治疗性艺术作品的选择	17
一 造型、色彩、材质和题材	17

二 医院美术馆	19
结 语	21
参 考 文 献	22
致 谢	23

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Table of contents

Preface	1
Chapter 1 The study of the therapeutic use of Art	2
1.1 Art combined with Healing	2
1.2 The starting of the western Art Therapy project	3
1.2.1 Philosophy edifying to The Art Therapy.....	3
1.2.2 The art project of the western public space.....	3
Chapter 2 The basic departure of The Healing public works of Art ...4	
2.1 Relations between Environmental space and Human behavior	4
2.2 Problem of three typical spaces	4
2.2.1 Space of medical institutions.....	5
2.2.2 Rapid transit system.....	5
2.2.3 Specific space like prison.....	5
Chapter 3 Within the typical spatial analysis of the healing public works of art	6
3.1 Medical institutions of public space art works----space visual identification	7
3.2 Good space support good activities----social support	8
3.3 Therapeutic room---- Art can reduce the workplace psychological rejection	9
3.4 Usual facilities Established unusual relations between human and space ...10	
3.5 Subway, prison public art	12
3.5.1 Subway.....	12
3.5.2 Prison.....	13
3.5.3 The construction site.....	13
3.6 The powerful social performance of art action	13
3.6.1The best therapy.....	15
Chapter 4 To selection the Healing public works of art	17
4.1 Format, colour, stuff and subject matter	17
4.2 Hospital gallery	19

Conclusion	21
Reference	22
Acknowledgments	23

厦门大学博硕士学位论文摘要库

序 言

公共艺术是创造生活空间美、生活方式美和信息传情达意的艺术设计行为^[1]，更是使用艺术手段从空间环境出发，反映空间环境特质，与使用这个空间环境的人进行交流的方式。现代公共艺术品设计日益重视可以唤起人们某种记忆或情感本源的精神感受的元素，在特定的条件下，这些元素可以对受众产生正向的心理作用，甚至能对疾病产生“疗效”。随着西方心理学研究的发展使用艺术手段治疗的兴起，日益提倡空间与人的更友好、更加人性化的沟通。一种对人的心灵产生正向影响的公共艺术形式逐渐发展起来。本文将当代具有正向心理作用的公共艺术品的进行分类介绍，并通过实际案例进行初步的分析和总结。

第一章 公共艺术品的“治疗性”

随着科学发展，当代的西方公共艺术走向日渐科学、深入和精细，更加地突出了以人为本的理念。其中很重要的一个方向，就是贴近人类的生理、心理需要。帮助人类解决生活环境或心灵的烦恼，甚至可以治疗疾病。今天的中国正处于一个经济和人文飞速发展的时期，在北京2008奥运会前后，文化艺术产业盛况空前，涌现了一大批优秀的公共艺术作品。收获成果的同时，也产生了问题，今后的中国公共艺术会怎样前进？现代西方的发展成果经验也许可以作为中国未来发展的很好的学习和借鉴。

一 艺术与治疗的结合

艺术手段被应用在心理治疗中已经有80年的历史。被治疗者会被邀请直接进行艺术创作活动或者用动态的艺术形式对被治疗者进行影响。传统上，人们生病会求助于医疗机构和医疗人员，服用各种药物，等待身体痊愈。可是当疾病不受控制，病人遭受苦难却找不到任何积极意义，精神上的痛苦和怀疑将会延缓康复的过程。这些时候往往需要专业的心理或精神辅导，帮助患者重新找回对生命的掌控感，建立起战胜疾病的信心。尤其是那些非身体器质性病变而由心理因素造成的疾病，有时会有语言交流不能达成的问题，比如自闭、抑郁的和有语言障碍的或者语言能力尚未发育完全的儿童。比起传统的心理咨询，艺术活动更加“自主”，完全以创作的人为主导，有更多最直接的行为和情感反应，可以回避语言的局限，让人们了解当事人的内心世界。同时创作的过程也是当事人语言无法表达的思想感情得到抒发的途径，而治疗的效果——就是当事人的改变。艺术作品的“疗效”更直接地作用在人的潜意识，甚至这个效果未必是当事人能够意识到的。举个例子：当逛街的人闻到面包和咖啡的香气时，他们变得更乐于助人，尽管他们并不知道香味引发了愉悦的情绪；当酷热笼罩棒球球场时，投手频频以触身球对付击球者，但是他未必了解到自己正处于恶劣的情绪当中。同样，病人未必意识到这些艺术作品在他们身上产生的种种疗效。但情绪和行为却在潜移默化

中发生了改变。即使是那些有智力障碍的人，在艺术创作中获得的也不仅仅是动作和认知能力的改善，他们能体验到快乐、痛苦、超越和美，情感得到抒发、神经系统也受到有益地刺激^[2]。

二 西方的艺术治疗计划起始

艺术治疗的哲学启发

艺术参与治疗最早见于一九三零年代，Edith Kramer在捷克布拉格为儿童难民设立艺术课程，教导精神受创的孩童们艺术表现的意义与价值，开启了艺术治疗的哲学启发。到了一九七零年代，在一群心理学家与专业医师们的努力下，艺术治疗终于被采纳为正统的心理治疗方法之一。并且已经在愈来愈多的研究与运用下，逐渐获得科学基础。艺术治疗的科学研究认为，艺术是从潜意识中释放出来的一种自发性的心像（spontaneous imagery）因此鼓励病人透过创作，来图像化内在经验。其中弗洛伊德提出的潜意识运作的机制：象征(symbolization)、替代(displacement)、凝缩(condensation)、分裂(splitting)，都可以见于艺术活动^{[2]155}。

西方公共空间的艺术计划

七十多年前，纽约市的医院只是为了配合罗斯福总统的新政，让艺术家在院内创作，或购买艺术家的作品，以提供失业率严重的艺术家们糊口的机会。医院原本就没有专门收藏艺术品的地方，这些作品只有被展出陈列在医院的各个空间中，想不到，却为冷峻的医院带来了温暖的气氛。此后纽约的市立医院成了艺术品收藏的大单位，七十年来从不间断，也带动了美国各地医疗空间的艺术计划^{[2]156}。经过多年的发展，随着社会经济和教育水平的进步，公共艺术的价值和意义被更充分地认识，西方推出了更强力的公共空间艺术品计划，城市中每建造一幢建筑物，必须用建筑经费预算中的1%来请艺术家或专业团队设计建造摆放在这座建筑环境中的艺术品。这样公共艺术的发展也有了政府支持的政策基础，最大程度上保证了城市空间中艺术品数量的增长。

第二章 治疗性的公共艺术品根本出发点

探讨公共艺术品一定是从公共环境出发的。公共艺术品存在于空间中，最重要的目的是与使用这个空间的人进行交流，反映这个空间的特质，改善空间的物质基础，促进空间中人的活动。人们对艺术心理防御的程度是低的。那些人们喜闻乐见、感兴趣的、艺术形式，最易于被人们接受。公共艺术品与空间相呼应的宜人的尺度，形状、材质、色彩传达出的信息，可以大大地改善人们在这些空间中停留的心理感受。

一 治疗性的公共艺术立足于人类行为和环境空间的关系

环境心理学是一个相对新兴的科学，最早开始于一九五零年代精神疾病机构的设计和改良。当设计这些机构的建筑师们求教于心理学家，关于人类行为与环境的关系时，打开了“建筑心理学”的殿堂。多年之后，这些知识被建筑师们扩展运用到所有空间设计上，而环境心理学也成为重要的当代议题。环境心理学不但关照人类受物理环境与自然环境的影响，也关照这些影响透过文化差异的表达后，会有什么样不同的现象。在物质基础极差的公共环境中人们的活动很有限，通常仅限于一些日常必需的活动，宜人的环境使人们会更乐于在这样的空间中进行自发地人际交流或者进行各种各样的社会活动。人们也感觉到对自己的生活更满意。

在本文中关注的是医院、高速交通等典型物质环境条件给人带来的生理感受和因此引发的心理活动规律，以及通过艺术元素的合理运用——公共艺术品的设置来改善和调节了物质环境，给人带来良性的心理影响。以下将对治疗性公共艺术存在的典型空间的特质进行初步分析。

二 三大典型空间内存在的问题

目前，世界上“治疗艺术”存在的最常见的公共空间可以分为三类——医疗院所空间如医院、安养院等；高速交通空间包括地铁等；特异性的场所如监狱等空间。

医疗院所空间

医疗院所空间具有它的特殊性，许多医疗场所设计，太过强调功能化。从而筑起来一种将病人与正常的生活环境隔离的特殊的氛围，迫使他们去强化认为自己的不正常的信念。然而心理研究却发现，相反的是，人们唯有在肯定自己正常的前提之下，才容易维持对自己的正面想法及感受，进而维持身心健康。当医疗环境能够提供病人正常的生活元素，其功能就等同于为病人进行心理治疗。医疗院所中的公共艺术品能带来环境气氛的转换。欣赏艺术创作带领病人重新回到正常的活动，能帮助他们重新找回恢复健康的精神动力^[2]。

高速交通系统

地铁空间——的活动人群的特殊性在很大程度上给人带来了负面的心理感受，比如说由于上班赶时间、怕迟到所引起的焦虑，由于旅途劳累所引起的烦躁等等^[3]。高速公路——每年的交通事故死亡人数是全球所有事故或自然灾害中死亡人数最高的。造成这种情况的原因有很多：例如，长时间单调的视觉环境容易使驾驶员感到疲劳。变化的自然天气都会增加风险如冰雪、大雾、大风等。使驾驶员感到紧张的心理压力。总的说来，本身拥挤的城市高速交通系统中泛滥的色彩广告，飞速的车流，耳朵充斥着噪声，局促的停留和步行空间，以及人们之间非善意接触，特殊性所带来的不安全感、压抑感、无助感、空间难以辨认的陌生感，许多负面的效应都会使人的感受恶化^[4]。

特异空间

例如监狱等因为它的特异性，而引人注目。使人感到危险、压迫和排斥。建筑工地，噪声、建筑材料污染、施工风险等环境等各种综合原因给人带来不舒服的体验。在这些地点周边艺术元素的合理有效运用，往往可以起到很大的空间物质基础优化和空间氛围调节作用。减轻甚至可以抵消人们心理上的负面感受。我们可以认为这样公共艺术形式，具有“治疗性”。是出于某种心理学目地。

第三章 典型空间内治疗性公共艺术作品分析

下面以最为典型的医疗空间为例进行介绍：

压力是医疗空间中的首要问题。压力会降低病人的康复效果、延长康复的时间、增加心理负担、导致情绪不稳定。医疗空间的压力来自于：对疾病与治疗结果的焦虑，疾病带来的痛苦，在大型医院中不知何去何从，未能从医疗人员获知足够的资讯，隐私未受尊重，对噪音、光线或温度感到不适，失去掌控感，医疗人员的冷漠态度，机械化的治疗方式。

除了以上压力来源以外，医疗空间的规划设计者应该尽量创造能抵消压力的环境。医疗心理学家和环境心理学家认为，医疗空间的有效规划至少能强化下列四个条件，以降低病人的压力：

1、社会支持：创造条件，吸引社会关注病患的处境，更加了解他们实际的需要，增加病人获得社会帮助的机会。

2、病人和医护的掌控感：对于受身心创伤、受疾病与死亡威胁、学习障碍或情绪困扰的人而言，艺术创作提供了一个自我探索、自我表达的可贵机会。

3、病人的活动空间获得优化。

4、增加与大自然及艺术接触的机会。

艺术品的疗效是可测量的

目前主要采用实验测评的方法，是以艺术品进入环境前后民意调查情况和相关变量的统计数据的变化来测定艺术品起到的效果。而要知道医疗空间中的公共艺术治疗计划是否有效，则可以通过以下的量化指标进行评估：病人对医疗照护的满意度，病人情绪失控的次数，病人使用的止痛药量，院内感染率，病人的睡眠质量，病人因跌倒而受伤的比率，病人平均住院的天数，病人转换病房的次数，病人服药错误的比率，医疗人员与病人的沟通品质，病人隐私的保密，医疗人员对工作环境的满意度，医疗人员的离职率，医疗支出等等^[21]。

一 医疗院所公共空间艺术创作——是艺术也是空间标识

阿尔顿奈尔儿童医院是汉堡大学和另外一家德国大型儿童医院的学术教学医院。这座医院设立在位于阿尔顿奈区，一座有着绿色高大楼顶设计的传统式建筑物之中。和其他建筑不同，这座建筑物中的引路系统标志在起到路标作用的同时，还起到了一定的心理学作用。对于大部分的儿童来说，医院往往会引起他们的不安和害怕。为了解决这一问题，这套引路系统采用了专门为孩子设计的组成元素。设计师们把每一个部门的标志都设计成一个很可爱的动物形态，而这种形态可爱的标志增加了孩子们的亲切感，消除了医院在孩子们心理上造成的恐惧^[6]。

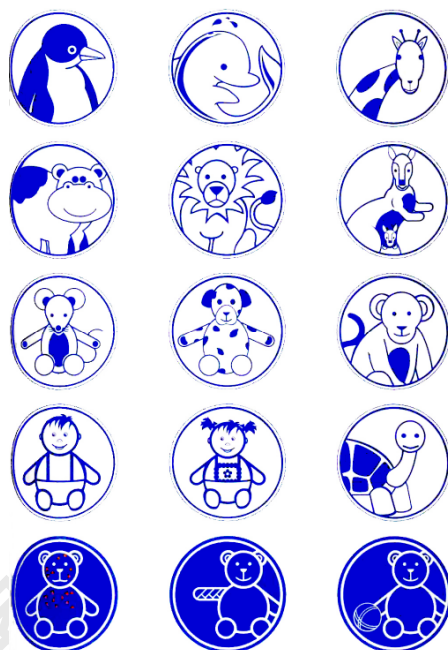

图 3.1 阿尔顿奈尔儿童医院引路系统标志。图片来源：《传达空间设计》蔡涛 编 中国青年出版社

现代医疗系统越来越发达和庞大，已经像“社区”样有复杂的结构。对住院病人来说，陌生环境造成的压力，使他们在对抗疾病之外，还必须适应不同于日常生活的另一套规则。医院管理单位，在空间规划之初，就重视到：医院中的艺术创作或艺术元素的合理运用，不但可以带给病人正面的感受，可以让医护人员有更好的执业空间，并且像指示系统，艺术创作可以与不同的功能分区相结合，提供一种标识性的功能，让任何在医院中的人都可以因为艺术创作的存在知道自己正身处何处^[2]。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

廈門大學博碩士論文摘要庫