

出版通告

在 IACAET（國際創造性藝術教育與治療協會）的支持和資助下，其 CAET 會刊計劃在 2022 年上半年出版《創造性藝術教育與治療》精選中譯版第一卷。出版此書的主要目的是為了促進和支持中國創造性藝術教育與治療領域的發展及學科建設，這也是 IACAET 協會和 CAET 期刊一直以來的願景和目標。本書的 20 篇文章是從 2015 年起 CAET 英文原版出版發表的 150 多篇同行評審的文章中精選出來的，涵蓋到了包括音樂、舞蹈、繪畫、戲劇、綜合表達性藝術在內各種形式的不同藝術教育和治療分支。這是目前國內第一本中西作者共同創作的創造性藝術教育與治療領域的綜合著作，具有很高的學術水平和文獻參考價值。

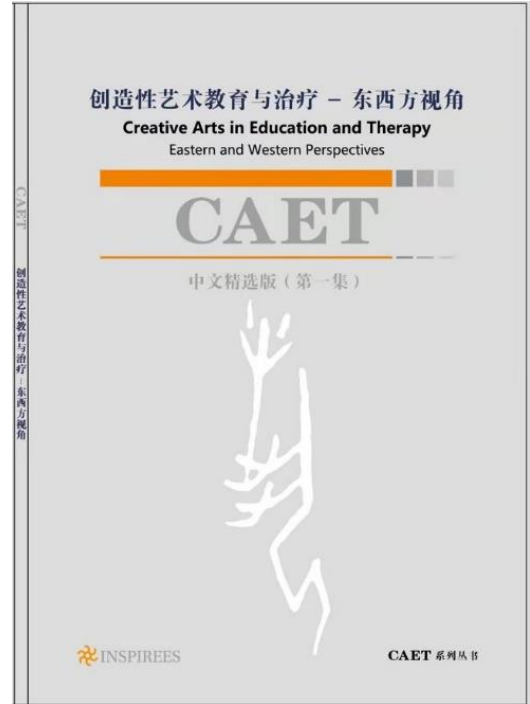
精選版全書近十六萬字，配有大量精彩的圖片，A4 大開本，270 頁左右，分別有黑白和彩色兩種版本，計劃由億派國際出版社在荷蘭出版，並作為福利贈送給 IACAET 中國區正式註冊會員。同時，部分章節的電子版本會節選在 IACAET 微信公眾平台及協會數據庫中呈現，以擴大圖書和作者的影響。

感謝本書作者奉獻自己精彩的文章，以及編譯人員的翻譯校對工作，配合我們出版這本學術專著。這是對中國專業領域的一份重要貢獻。在此特別感謝 IACAET 協會的遠見卓識與對此學術出版項目的資助，我們堅信這本圖書的學術價值和影響力在創造性藝術教育與治療領域的發展上將具有里程碑的意義。

周宇博士，馬利文博士

《創造性藝術教育與治療》精選中譯版（第一卷）聯合主編

2022 年 2 月 25 日

前言

CAET 作為目前世界範圍在創造性藝術教育與治療領域唯一一本聚焦中國和東西方交流的專業開源期刊，肩負著傳播知識和學術及人本主義精神的使命。同時一個國家學術科研水平的重要標誌之一是其專業領域的核心學術期刊。儘管中國在自然科學和部分人文社科領域已經取得了長足的進步，但在藝術治療和心理學領域，我們在世界上的學術影響力和話語權還是非常弱的。所以 CAET 承載了推進世界和中國藝術治療行業發展的雙重重任。

這本 CAET 精選中文版系列第一卷的 20 篇論文是從 2015 年起 CAET 英文原版出版發表的 150 多篇同行評審的文章中精選出來的，涵蓋到了包括音樂、舞蹈、繪畫、戲劇、綜合表達性藝術在內各種形式的不同藝術教育和治療分支。這 20 篇精選文章雖然各自獨立成文，但都圍繞著中國及東西方文化為核心呈現了世界不同地區的作者的東西方視角，讓我們能夠從宏觀和微觀的角度較為全面地了解到基於藝術的身心教育與治療學科領域的前沿發展和未來走向。作者中既有咱們專業領域的奠基人、前輩和泰斗級人物，又有在學術和實踐領域卓有建樹的中青年學者和專家。他們都是藝術教育和治療領域勇於開拓，富於創新，有情懷有精神有信念的教育者和實踐者。

這不是一本單純講授藝術治療技法的圖書，而是本領域難得的具有思想和學術高度的著作，每篇文章閃現出來的智慧相信會給您帶來很多啟迪和精神上的共鳴。正如我們在 CAET 期刊其中一期的前言提到的，當今無論人類社會還是個體都在呼喚領導力，但缺乏願景、使命感、精神和智慧的領導力是沒有震撼和持續力的。

我們很高興把這部有思想，有深度充滿多彩生命力的學術著作呈現給國內的同行。CAET 期刊以及衍生出來的在線系列講座和專業文獻數據庫，以及所隸屬的國際創造性藝術教育與治療協會 (IACAET)，將致力為東西方文化和藝術治療領域的交流與對話搭建一個有影響力的國際化平台。

CAET 創刊人及執行主編

周宇博士

序言

《創造性藝術教育與治療》第一卷精選中譯版的出版，是一件振奮人心的大事！因為它凝結了《創造性藝術與治療：東西方視角》國際學術期刊從 2015 年創刊到 2018 年之間所發表學術論文的精華，由部分作者和專門組織的人員對所發表的英文論文傾心翻譯。

我們知道，創造性藝術教育治療領域在中國的發展還是一個相對嶄新的領域。這次中譯版的出版是希望以此書能夠為中文背景的學者、教師、學生以及廣大對創造性藝術與治療領域有探索興趣的讀者們提供最為前沿和權威的學術資訊和研究成果，打開創造性藝術教育與治療的中國窗口和了解世界的窗口。一方面它為中國學者搭建起國際學術思想、觀點與實踐研究交流與對話的平台，一方面從國際學者的思想、觀點和研究中，我們可以獲得諸多的啟迪；從中我們也可以看到中西方文化在創造性藝術教育與治療領域逐漸合作、融合的實踐與理論探索。特別重要意義是，以此為媒介，希望可以積極推動創造性藝術教育與治療在中國的發展和在國際上的對話與交流，其對中國傳統哲學思想、東方哲學思想與西方哲學思想在此領域不同視角的交互碰撞、交融，對本領域的理論發展價值和現實意義都非常重大。

本專輯中所擇選的論文作者們都是在創造性藝術與治療領域內積極進行探索的開拓者、先行者。他們大膽探索，嘗試從不同的視角、在不同的群體中展開實踐，闡述他們在這個過程中的思考、行動、發現。從他們的寫作中，我們可以窺見當前在不同的藝術教育與治療領域發展現狀，如音樂教育與音樂治療、舞蹈教育與舞蹈治療、戲劇教育與戲劇治療、繪畫教育與繪畫治療、原生藝術教育與治療等等；從作者們的闡述中，我們可以尋找到哪些是植根於東方、尤其是中國文化傳統的藝術教育與治療實踐，哪些是源自西方藝術教育與治療傳統的影響，它們之間如何呼應、並由此引發何種變化，他們所進行的探索是定位於將藝術作為一個專門學科還是以其作為跨學科形態展現其應用性。這些創新的、豐富的素材都為創造性藝術教育與治療的發展趨向提供了有價值的經驗。

斯蒂芬·萊文 (Stephen K. Levine) 指出，在當代中國文化發展中有時存在兩種截然相反的危險：一是企圖固守傳統不加改變，二是移植西方的觀念和做法，卻不能因地制宜。這種“危”與“機”並存的狀況，為中國提供了可以進一步開發新的思路和方法的機遇，恰是需要我們認真思考如何可以更好地利用傳統中的精華，結合來自各個國家的思維和行動方式，做出富有成效地調整，以適應中國當代社會。

在重新閱讀這些論文時，我常常被作者的開拓性的實踐與對已有研究範式和理論的批判性反思所驚艷，也為這些從事創造性藝術教育與治療的學者和實踐者所傳遞出來的對人性的積極態度、對促進人類福祉的信念、以及通過這個歷程所達至的人與人之間的深度連結、共情與關愛所打動，更為他們對東方文化，特別是中國哲學思想與表達性藝術治療的關係討論而驚奇。感慨我們就生長於中華傳統文化思想寶庫中，我們有“道”之取之不盡的源泉，實感心潮澎湃！

作為世界表達性藝術治療領域的著名學者及學科奠基人，肖恩·麥克尼夫(Shaun McNiff)指出中國和東亞的傳統元素既可以為世界各地的藝術和幸福的工作提供訊息，也可以讓我們從中獲得激勵。創造性和提升生命能量的氣，可以通過一個人的真實(德)和自然的藝術得到表達，通過一個人持續的用行動順應自然的創造自我的過程來實現。斯蒂芬·萊文也特別闡述了表達性藝術治療與道家哲學的心有靈犀的關係，將“無為”視為通往創造之路。

本專輯還提供了關於創造性藝術教育與治療的研究與寫作新範式的探討。肖恩·麥克尼夫批判性地指出，現有的藝術治療期刊中普遍存在日益狹窄的社會科學慣例和結構，這種狹隘帶來的影響，再加上學術壓力的作用，其結果是只能呈現按照批准格式進行的“研究”，這種狀況威脅著任何試圖理解人類經驗之複雜性的學科(包括社會科學)的生命力。肖恩·麥克尼夫提出了不同於傳統的量化研究範式的新思路——“基於藝術的研究”(Art Based Research, ABR)，肖恩·麥克尼夫秉持相信藝術(Have faith in arts)、相信進程(Trust Process)的信念，藝術本身就是實證(Art itself is Evidence)，而並不總是需要用數據來驗證(Validate)。ABR提倡讓“藝術家”的藝術和生活經驗直接呈現與表達，這裡的“藝術家”包含了所謂專業與非專業人員、普通人和有各種心理與行為不適的人，他們都具備進行藝術創作的的能力與潛質；同時ABR鼓勵研究者直接參與到藝術創作的過程之中，而不僅僅作為旁觀者進行觀察。因此“基於藝術的研究”，不再局擬於所謂研究的格式和套路，不再是“抽象”的研究，而是請“藝術家”、研究者共同在場，研究歷程包括了還原作品誕生時的背景、情境和過程，不再用遠距離“客觀”的立場審視這些藝術作品和唯結果論，而是要用誠實的方式去理解這些“藝術家”及其作品、藝術創作的過程。這種突破性的思考和大膽的研究出發點，回歸了藝術以及藝術創作的本質，這即是“基於藝術的研究”所要秉持的出發點和態度。本書中對原生藝術主題的對話、以及眾多的文章，都很好地展示了作者們對藝術表達所服務的個人、社會、藝術和心理功能的敏感而深入的討論。透過這些討論，我們可以清晰地看到藝術是如何通過轉化過程來療癒的：人們在困

境中汲取創造性能量，並對生命充滿篤定。藝術作為療愈本身，對藝術治療領域或學科的貢獻和影響以及所有這些最終對提升藝術家的尊嚴和人性產生意義。讀者閱讀這些論文時將從中獲得極大的力量，這些論文也將大大地激勵那些對藝術治療還信心不足的人。正在興起的“基於藝術的研究”正在為創造性藝術教育與治療研究拓展新視角、新思考、新範式，這是一個值得進一步交流、對話和研討的議題，我們也歡迎讀者們積極參與其中，探索多重研究範式的協同發展和應用。

在編纂書稿時，我們也意識到了所集選的論文在創造性藝術教育與治療領域的不同學科間存在不平衡狀況，明顯顯示出視覺藝術教育與治療、舞蹈教育與治療領域相對較多，在音樂教育與治療，戲劇教育與治療領域相對較少，這一現象與不同領域作者的稿源數量差異有關，當然也暗示了在音樂、戲劇教育與治療領域巨大的潛力所在。我們期待有更多不同領域的研究者可以將正在進行的研究和已經完成的研究進行總結梳理，在 CAET 發表。創造性藝術教育與治療對於中國研究者來說是一個相對嶄新的領域，它具有跨學科性，既有科學性又兼有藝術性，對研究者來說既是挑戰也是機遇。從歷史的研究發展以及當前的研究成果看，創造性藝術教育與治療對於兒童、青少年，教師，教育者，特殊教育需要的人，不同年齡段的人，包括老年人，都可以發揮很大的促進發展以及增強人生福祉的意義，其發揮的空間不可限量。我們有信心相信，當我們進行第二卷結集中文版時，論文的內容會更加多樣豐滿。

本書在內容體例安排上，我們採用了三段式編排法。前段的論文旨在引出創造性藝術教育與治療的發展歷史、西方先行研究者的理論闡釋，幫助讀者了解這一領域的起源、歷史發展脈絡、所形成到的基本理論。在中段，所編輯的論文分別呈現了來自東西方實踐者在各自領域內的本土實踐探索，從中讀者們可以看到東西方視角下實踐者的大膽實踐、對創造性藝術教育與治療本質的探尋以及所發現的研究結果，如同大地上自然之山川湖泊，生態中各種絢麗的花朵，呈現出學術生態的勃勃生機。在後段的論文，力圖反映中西文化的對話、交融，來自不同國家的學者圍繞作為人類自然之“氣”、生命之“氣”、創造之“氣”展開的中西合璧式的學術合奏樂章，將帶領讀者享受“氣”之律動之美。

這裡還想說明的是，本書的編纂和翻譯工作集中於 2018 年-2019 年發表的論文精選。2019 年底開始全球爆發新冠肺炎流行疫情，CAET 專門組織了關於疫情形勢下的創造性藝術教育與治療專刊，但鑑於此歷史節點原因，本書的集結在 2019 年底即已經完成。所以目前書中內容尚未包含關於

全球疫情下的創造性藝術教育與治療相關的論文。此項內容我們將在後續出版的創造性藝術教育與治療精華版中納入。

編纂此書的過程，使得我們更加堅定這個信念，即我們每個人都是具有自然表達之力的，這種自然表達之力就是人類的創造力。如書中諸篇所論及的，人類具有共有的特質和創造力，並在一定程度上，可以以一種非凡的藝術方式，召喚出這種創造性的表達力量，拯救自己和他人。這足以鼓舞人心！

本書向創造性藝術教育與治療領域的先驅與開拓者致敬，向人的創造性藝術潛能禮讚。

最後特別感謝周宇博士的信任和支持，他作為億派學院創始人和院長，《創造性藝術教育與治療：東西方視角》（CAET）期刊創始人與執行總編，國際創造性藝術教育與治療協會執行秘書長及 CEO，具有遠大的抱負與志向，擁有專業、熱情與領導力，持續發揮著號召力和凝聚力，帶領中外國際團隊，推進創造性藝術教育與治療事業的發展壯大，我十分榮幸成為這個的隊伍中一員，與周宇博士共同編輯這卷專輯。

馬利文 博士

北京師範大學教育學部教育心理與學校諮詢研究所副教授

應用戲劇與表達性藝術教育研究中心創始人、主任

《創造性藝術教育與治療：東西方視角》（CAET）期刊編委

國際創造性藝術教育與治療協會中國區理事

2022 年 2 月 18 日