

۱۴۸۸۷۷۱
۹۷,۷,۱۷

هنر درمانی

تألیف :

جو دیت آرون روبین

ترجمه :

شبن صدری

زریبا ایاتی کرنی

«تنها با خلاقیت است که ایمان خود را کشف می‌کند»

وینیکات

اربابان
نشر ارسباران

Rubin, Judith Aron

سرشناسه: روبین، جودیت آرون، ۱۹۳۶- م.

عنوان و نام پدیدآور: هنردرمانی / تألیف: جودیت آرون روبین؛ ترجمه: شمین صدری، فریبا ایمانی مرنّی.

مشخصات نشر: تهران: نشر ارسباران، ۱۳۹۶.

بیست و چهار - ۴۲۴ ص: مصور، جدول.

شابک: ۸- ۲۵- ۷۳۸۵- ۶۰۰- ۹۷۸

وضعیت فهرست‌نویسی: فیا.

Introduction to Art Therapy: Sources & resources, 2010

عنوان اصلی:

موضوع: هنردرمانی

رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۶ ر ۹۹ / ۵۹۹ / ۴۸۹ RC

رده‌بندی دیویی: ۶۱۶/۸۹۱۶۵۶

شماره کتاب: اسی: ۴۵۹۹۱۵۴

بیایید به حقوق دیگران احترام بگذاریم

مخاطب عزیز، خرید کتاب از این کتاب حاصل دسترنج چندین ساله مترجم و ناشر است. تکتیر آن به هر شکل و میزانی، بدون اجازه از ناشر، مؤلف، و خرید و فروش آن کاری نادرست، غیرقانونی، و غیرشرعی است. پیامد این عمل ناصواب، محکوم به اعدام در فضای نشر و فروش کتاب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز محیطی ناسالم جهت بی‌ارزش کردن زحمات دست‌اندرکاران فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی در جامعه شود که در نهایت، به زیان خود شما و فرزندان شما منتهی خواهد شد.

پست الکترونیکی

panahir91@yahoo.com

نشر ارسباران

هنردرمانی

تألیف: جودیت آرون روبین

ترجمه: شمین صدری، فریبا ایمانی مرنّی

ناشر: ارسباران

نوبت چاپ: اول، پاییز ۱۳۹۶

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: طیف‌نگار

شمارگان: ۵۰۰ تعداد صفحات: ۴۴۸ صفحه

قیمت: ۲۳۰۰۰۰ ریال

ISBN : 978-600-7385-25-8

شابک: ۸- ۲۵- ۷۳۸۵- ۶۰۰- ۹۷۸

مرکز پخش: تهران - خیابان زرتشت غربی، بین خیابان پنجم و ششم، پلاک ۶۳

تلفکس: ۸۸۹۶۲۷۰۷

تلفن: ۸۸۹۷۳۳۵۸ - ۹

فهرست

سیزده	دیباچه
سیزده	نقشه رشته
پانزده	دیدگاه‌ها: فلسفی و تاریخی
شانزده	کلمات و تصاویر
هفده	بیان و انعکاس
بیست	دیدن و انجام دادن
بیست	هنردرمانی ترکیبی که سرپوشه را حل می‌رشد است
بیست و یک	مقدمه‌ای بر نسخه تجدیدنظرشده
بیست و سه	تغییرات از ویرایش اول

فصل ۱: گفتار

۱	وجوه گوناگون هنردرمانی
۱	پیش‌نمای برنامه‌های آتی
۲	داستان‌های کوتاه - تصاویر
۴	چگونه هنر در هنگام مواجه شدن با آسیب‌های روحی به من کمک نمود
۹	هنر به پسر روانپزشک کمک می‌کند تا به واقعیت باز گردد: رندی (۱۱)
۱۲	هنر از پرخاشگری در خانه جلوگیری می‌کند: جنی (۵)، نونا (۴) و جان (۱۴) (DVD 1-9)
۱۴	داستان‌هایی از کارگاه هنردرمانی (DVD 1-10)
۱۵	هنردرمانی و تاثیر درمانی کمک می‌کنند دختری خداحافظی کردن را بیاموزد: لوری (۵)
۱۸	هنردرمانی توانایی سوگواری را برای یک پسر بچه ممکن می‌سازد: جف (۶)
۲۰	هنردرمانی سبب آزاد شدن انرژی پسر مضطرب گردید: آلن (۱۱ و ۴)
۲۲	هنردرمانی به پسر مضطرب امکان آن را می‌دهد که احساس امنیت کند: جک (۱۲)
۲۴	هنردرمانی به نوجوان با استعدادی کمک می‌کند: بتی جین (۱۴)
۲۶	هنردرمانی و تاثیر درمانی سبب رهایی فردی بزرگسال از افسردگی می‌گردد: جیم (۱۷)
۲۹	استفاده از هنردرمانی برای زنی افسرده: خانم لورد (۲۷)

۳۴	هنر در جلسات زوج درمانی ناامیدی را از بین می‌برد: خانم و آقای تی.....
۳۵	هنر و نوشتن به سازگاری با واقعیتی دردناک کمک می‌کنند: مارجرى (۴۵).....
۳۸	«هنر» (نوشته‌شده هشت ماه پس از شروع درمان).....
۳۸	کارکردهای متفاوت نوشتن و هنر.....
۳۹	و سپس، سه ماه بعد، بیش از پیش آمیخته با هنر.....
۴۱	پیش‌گفتاری از فصل‌های پیش رو.....

فصل ۲: هنردرمانی چیست؟

۴۳	هنر + درمان = ؟.....
۴۴	هنردرمانی: آنچه هست و آنچه نیست (DVD 2-1).....
۴۷	هنردرمانی و آموزش (DVD 2-2).....
۴۹	تفاوت‌های نامحدود.....
۵۰	شرکت‌کنندگان تفاوت را احساس می‌کنند.....
۵۳	هنردرمانی و هنر برای افراد دارای ناتوانی جسمی.....
۵۳	محیط‌های تفریحی و آموزشی.....
۵۶	محیط‌های بیمارستانی و توانبخشی.....
۵۹	هنردرمانی پزشکی و پزشکی هنر (DVD 2-4).....
۶۱	فضا برای همه: کار گروهی (DVD 2-5).....
۶۵	هنردرمانی و درمان کودک (DVD 2-6).....
۶۵	بازی درمانی و هنردرمانی کودک.....
۶۶	هنردرمانی امراض کودکان و برنامه‌های زندگی کودک.....
۶۸	هنردرمانی و مشاوره هنری.....
۶۹	دیگر متخصصان بالینی که از هنر استفاده می‌کنند (DVD 2-7).....
۶۹	هنردرمانی، کاردرمانی، سرگرمی درمانی و فعالیت درمانی.....
۷۲	هنردرمانی و دیگر رشته‌هایی که از هنر در روان‌درمانی استفاده می‌کنند.....
۷۴	هنردرمانی و درمان‌های بیانی (DVD 2-9).....
۷۵	هنردرمانی بیانی به کابوس‌های شبانه خاتمه می‌دهد: کارلا (۸).....
۷۷	شیوه‌های ترکیب در درمان.....
۷۸	مشارکت و همکاری.....
۸۰	موضوعات آموزشی.....
۸۱	انتخاب یک رویکرد چندوجهی.....
۸۳	مطالب پایانی.....
۸۴	هنر + درمان = هنردرمانی.....

فصل ۳: تاریخچه

۸۷	منابع هنر درمانی
۸۷	زیبایی طبیعی، تسکین دهنده است
۸۹	کارکرد شفادهی هنر، باستانی و جهان شمول است
۹۰	هنر درمانی: ایده‌ای که زمان تحققش فرار سیده است
۹۱	علاقه روان‌شناختی به هنر بیمار
۹۳	تبادل بینارشته‌ای
۹۴	خلاقیت و جری
۹۶	هنر غیر شفادهی و هنر خام
۹۶	هنر در خدمت تشخیص و درمان
۹۸	آموزش هنر درمانی
۱۰۰	هنرمندان در بیمارستان
۱۰۱	هنر درمانی متولد می‌شود
۱۰۱	نامبرگ و کرامر
۱۱۱	هنر درمانی در سایر کشورها (DVD 3-13)
۱۱۷	جمع‌بندی

فصل ۴: مبانی

۱۲۰	بخش هنر
۱۲۰	شناخت مواد
۱۲۴	شناخت فرایند خلاق
۱۲۵	شناخت محصولات هنری
۱۲۸	بخش درمان
۱۲۸	آشنایی با مراحل رشد
۱۲۹	آشنایی با روان‌پویایی‌ها
۱۲۹	آشنایی با آسیب‌شناسی و بیماری‌های بالقوه
۱۳۰	آشنایی با طرح درمانی
۱۳۰	آشنایی با جفت درمانی (DVD 4-2)
۱۳۱	آشنایی با فرایند تغییر در درمان
۱۳۲	شرایط لازم: چهارچوب
۱۳۲	محیط حمایت‌گر

۱۳۴	شرایط فیزیکی
۱۳۴	شرایط روانی
۱۳۵	انجام هنردرمانی: رابطه متقابل
۱۳۶	تدارک صحنه
۱۳۶	برانگیختن و تسهیل بیان احساسات
۱۳۷	نگاه به فرایند هنری و درس گرفتن از این فرایند
۱۳۷	کارکرد هنرمندانه
۱۳۹	اصول پایه
۱۳۹	انتخاب هنردرمانی
۱۴۰	ارزیابی در سطح احی و برآورد
۱۴۲	ارزیابی هنردرمانی
۱۴۳	شواهد کیفی
۱۴۵	شواهد کمی
۱۴۵	پژوهش هنردرمانی
۱۴۶	ارزیابی محصول هنری
۱۴۷	ارزیابی فرایند هنری
۱۴۸	چرا هنردرمانی؟
۱۴۹	هنر، کلیت وجود شخص را درگیر می کند
۱۵۰	قسمت عمده‌ای از تفکر ما، بصری است
۱۵۰	ممکن است خاطرات، پیش‌کلامی یا ممنوعه باشند
۱۵۲	افکار و احساسات منفی، با هنر راحت‌تر بیان می‌شوند
۱۵۲	هنر به افراد کمک می‌کند تا با درون خود مواجه شوند: لاث (۱۹۸۰)
۱۵۴	هنر، امکانات منحصر به فردی برای بیان احساسات در اختیارمان می‌گذارد
۱۵۵	محصول هنری، اثری سودمند است
۱۵۶	هنر، انعطاف‌پذیر و تطبیق‌پذیر است
۱۵۶	هنر، نرمال‌کننده روان‌درمانی است
۱۵۷	فرایند خلاق، تجربه‌ای برای یادگیری است
۱۵۷	هنر، قله‌ای رفیع است که شتاببخش نیز هست
۱۵۹	چرا هنر؟
۱۶۲	بازگشت به مبانی

فصل ۵: رویکردها

۱۶۵	شیوه‌های متفاوت: دیدگاه‌های چندگانه
۱۶۶	رویکردهای روان‌پویشی به هنردرمانی
۱۶۷	روان‌کاوی فرویدی

۱۶۹	تداعی آزاد در هنر تجسمی: لیندا (۸)
۱۷۰	درمان تحلیلی یونگی
۱۷۳	رویکردهای انسان‌گرایی به هنردرمانی
۱۷۴	رویکرد فرد - محور
۱۷۴	آدلری‌ها
۱۷۴	گشتالت
۱۷۵	اریکسون
۱۷۶	پدیدارگرایی
۱۷۷	وجودگرایی
۱۷۹	رویکردهای روانی آموزشی هنردرمانی
۱۷۹	رفتاری
۱۸۰	شناختی
۱۸۳	تحولی
۱۸۴	سازگاری
۱۸۴	رویکردهای سیستمی به هنردرمانی
۱۸۵	هنردرمانی خانواده
۱۸۸	تصاویر مشکلات اساسی را نمایان می‌سازند - جان و مادرش بعد از مرگ پدرش
۱۸۹	هنردرمانی گروهی
۱۹۱	رشد افراد در یک گروه: دان (۹)
۱۹۲	رویکردهای هنردرمانی بر اساس هنر / تصویر (5-5 DV)
۱۹۴	رویکردهای معنوی در هنردرمانی
۱۹۵	رویکردهای یکپارچه به هنردرمانی
۱۹۶	نظریه، تکنیک و هنردرمانی
۱۹۶	هنردرمانگران در جایگاه نظریه‌پردازی
۱۹۷	ناگفتنی‌ها
۱۹۸	گلچین انتخابی
۱۹۸	آیا نظریه واقعاً ضروری است؟

فصل ۶: ارزیابی

۲۰۱	هنر و تشخیص
۲۰۱	تکنیک‌های تصویری
۲۰۲	پاسخ به محرک‌های دیداری
۲۰۲	تست‌های انتخابی

۲۰۳	کپی و تکمیل
۲۰۳	نقاشی‌های سریع
۲۰۵	نقاشی‌های تصویری
۲۱۰	هنجارسازی تکالیف نقاشی
۲۱۱	هنر و آسیب‌شناسی روانی
۲۱۲	مطالعاتی از رشد هنرمندانه
۲۱۵	هنر درمانگران به عنوان تشخیص‌دهندگان
۲۱۵	هنر درمانگران و طراحی‌های تصویری
۲۱۶	مقیاس‌های درجه‌بندی توسط هنر درمانگران
۲۱۶	مقیاس‌های درجه‌بندی برای تولیدات هنری
۲۱۷	مقیاس‌های نمره‌گذاری برای رفتارهای هنری
۲۱۷	ارزیابی تغییرات بعد از درمان گروه هنر درمانی
۲۲۰	ارزیابی هنر درمانی
۲۲۰	یک نظر اجمالی
۲۲۲	رویکردهای غیرساختارمند
۲۲۲	ارزیابی هنری عمق آسیب را آشکار می‌کند: برلین (۱۶)
۲۲۳	یک طراحی سریع به یک نوجوان بداخلاق کمک می‌کند: ملانی (۱۵)
۲۲۴	رویکردهای ساختارمند: زمینه‌ها
۲۲۵	ظرفیت‌های ارزیابی از طریق هنر: افراد
۲۲۷	ارزیابی‌های هنر برای یک هدف مشخص
۲۲۸	ارزیابی سوءاستفاده جنسی از طریق هنر درمانی
۲۲۹	ارزیابی رشد معنوی از طریق هنر
۲۲۹	ارزیابی بر اساس هنر: خانواده
۲۳۰	انواع ارزیابی بر اساس هنر: زوج‌ها
۲۳۱	انتخاب / ساخت انواع ارزیابی بر اساس هنر
۲۳۱	آزمون ارزیابی شناخت و عاطفه سیلور
۲۳۲	مجله کلاژ عکس
۲۳۳	ارزیابی محرک چهره
۲۳۳	نتیجه‌گیری

فصل ۷: تکنیک (ها)

۲۳۷	مقدمه
۲۳۹	ارزیابی تکنیک هنر درمانی

۲۳۹	فراخوانی بیانات (DVD 7-1).....
۲۳۹	گرم کردن.....
۲۴۰	محرک تصویری.....
۲۴۰	شروع‌کننده‌های تصویری.....
۲۴۱	استفاده از نیمکره غیر غالب.....
۲۴۲	روش‌ها و ابزارهای تحریک.....
۲۴۲	ابزار بازگشت به سازگار شدن با شرمندگی کمک می‌کند: گلوریا ۲۹.....
۲۴۳	تصورات ذهنی.....
۲۴۴	یک مجموعه تصویر.....
۲۴۵	بیانات تسهیل‌کننده (DVD 7-2).....
۲۴۵	تکنیک‌ها: حرکتی.....
۲۴۶	مداخلات هنرمندانه.....
۲۴۹	راهنمایی‌ها و کتاب کاری طراحی.....
۲۵۱	تصمیم‌گیری برای انتخاب نوع کار: ایل انجام آن.....
۲۵۴	تکالیف خاص به یک خانواده: یک می‌کند، مشکلات‌شان را ببینند.....
۲۵۶	تنوع در هنرهای دیداری.....
۲۵۶	ماسه‌بازی.....
۲۵۷	هیپنوتیزم و تصاویر هدایت‌شونده.....
۲۵۸	عکاسی، فیلم‌برداری و کامپیوترها.....
۲۶۰	هنر و فیلم درمانی به یک مرد کوچک کمک می‌کند تا بزرگ شود، آیزاک (DVD 7-9).....
۲۶۳	بیان‌های چندگانه هنر درمانی.....
۲۶۴	نتیجه‌گیری.....

فصل ۸: افرادی که به آنها خدمات روانشناختی

۲۶۷	هنر درمانی به ویژه مناسب است برای.....
۲۶۷	کسانی که هیچ کلامی ندارند.....
۲۶۹	برای کسانی که مقاوم هستند.....
۲۷۰	هنر درمانی با یک خاموشی انتخابی: الن (۱۱).....
۲۷۳	هنر درمانی برای تمام سنین.....
۲۷۳	کودکان.....
۲۷۳	هنر و شن‌درمانی به یک نوبای غمگین کمک می‌کند: بیلی (۲).....
۲۷۶	هنر و بازی درمانی برای یک دختر کوچک مضطرب: امی (۳) (DVD 8-10).....
۲۷۷	نوجوانان.....

۲۷۸	هنردرمانی برای نوجوانان شدیداً خجالتی : لوسی (۱۳)
۲۷۹	داستان سم : نوجوان اسکیزوفرن (۱۸)
۲۸۲	بزرگسالان
۲۸۴	هنر در تشخیص و درمان با یک بزرگسال
۲۸۴	جوان: سالی (۲۲)
۲۸۵	غم حل نشده بالآخره بالا آمد : الیور (۳۶)
۲۸۷	هنردرمانی برای هنرمندان
۲۸۸	سالخوردگی
۲۹۱	هیچ وقت دیر نیست : هانا (۶۴)

فصل ۹: مسایلی که به آنها خواهیم پرداخت

۲۹۷	زندگی با بیماری روی
۲۹۷	مقدمه
۲۹۸	داستان شجاعت و مقابله خلا قانه کارن
۳۰۳	کودکان مبتلا به اختلالات روانی
۳۰۳	کودک مبتلا به اسکیزوفرنی کودکی : دورو
۳۰۹	دختری که با فریاد با من حرف می زد : کیتی (۴)
۳۱۱	نوجوانی مبتلا به سندرم آسپرگر که عروسک باز می کند: امیلی
۳۱۲	زندگی با معلولیت
۳۱۳	برنامه هنردرمانی، به دختر کم بینا کمک می کند: جین (۱)
۳۱۴	هنردرمانی بیانی به کودک نابینا کمک می کند: لری (۸)
۳۱۷	تاریخ هنردرمانی برای معلولین (DVD 9-8)
۳۲۱	خانواده افراد معلول
۳۲۳	مشکلاتی که هنردرمانی به طور خاص به آنها کمک کرده است (DVD 9-9)
۳۲۴	اختلالات خوردن
۳۲۴	هنردرمانی برای نوجوانی مبتلا به بی اشتها: لیلی (۱۷)
۳۲۶	سوء مصرف مواد
۳۲۷	هنردرمانی به بازپروری معتادان کمک می کند : آمیلیا (۲۵)
۳۲۷	قربانیان سوء استفاده جنسی
۳۲۹	اختلال تجزیه هویت (اختلال شخصیت چندگانه)
۳۳۰	از افسردگی تا گسستگی : داستان ایلان (۴۰)
۳۳۹	آیا هنردرمانی برای بعضی از افراد، خطرناک است؟
۳۴۱	نتیجه گیری

فصل ۱۰: مکان‌هایی که ما کار می‌کنیم

۳۴۳	مقدمه.....
۳۴۴	هنردرمانی پزشکی.....
۳۴۵	هنر در ارزیابی پزشکی.....
۳۴۷	هنردرمانی برای بیماری‌های روان‌تنی.....
۳۴۸	کودکی با شب‌اداری: جری (۱۱).....
۳۵۰	هنردرمانی برای تراما و توانبخشی.....
۳۵۳	هنردرمانی برای شناسایی.....
۳۵۵	هنردرمانی برای بیماران رو به مرگ.....
۳۵۶	مبارزه با سرطان از طریق هنر و تصویر: سوزان (۳۷).....
۳۵۷	هنردرمانی برای داغ‌داری (DVL 10-5).....
۳۶۰	یک کودک بعد از خودکشی مادری: خواست هنردرمانی می‌کند: کریستوفر (۷).....
۳۶۱	هنر به عنوان درمان در زمان‌های بحران.....
۳۶۱	جنگ و مبارزه.....
۳۶۳	بلاای طبیعی و خشونت.....
۳۶۵	تنش‌های جامعه.....
۳۶۶	افراد و خانواده‌ها در بحران.....
۳۶۷	هنردرمانی برای اختلال اضطراب پس از سانحه: جی (۷).....
۳۶۸	افراد بی‌جا و مکان.....
۳۶۹	افراد با مشکلات اقتصادی.....
۳۷۰	هنردرمانی در کانون‌های تأدیبی.....
۳۷۱	هنر به عنوان درمانی برای رسیدن به حال خوب.....
۳۷۱	هنر به عنوان درمانی برای زندگی روزمره.....
۳۷۲	هنر به عنوان درمانی برای کودکان و خانواده‌ها.....
۳۷۲	هنر به عنوان درمان در یک پیش‌دبستانی: سامی (۴).....
۳۷۵	هنردرمانی برای بزرگسالان بهنجار.....
۳۷۶	نتیجه‌گیری.....

فصل ۱۱: مسائل تخصصی

۳۷۹	تکامل در تحصیلات هنردرمانی.....
۳۸۰	یک هنردرمانگر شدن.....

۳۸۰	یادگیری به وسیله تمرین
۳۸۰	یادگیری به وسیله تدریس و مشاوره
۳۸۱	هنر توانایی‌های یک دختر کر و لال را آشکار می‌سازد: کلیپر (۱۰)
۳۸۲	یادگیری به وسیله مشارکت با دیگران
۳۸۳	یادگیری در روان‌درمانی
۳۸۳	شخصی و سوپرویزن
۳۸۴	کارآموزی، دوره آموزشی، برنامه‌های آموزشی
۳۸۵	سوپرویزن
۳۸۶	خودآگاهی
۳۸۷	تصویر، سو، وایزر
۳۸۸	ارتقای خلقت در هنر درمانی
۳۸۸	یک هنر درمانگر شایسته: شکل هویت حرفه‌ای
۳۸۹	تکامل استاندارد
۳۹۰	استانداردهای کسب پروانه رسمی
۳۹۱	استانداردهای گواهی‌نامه تخصصی
۳۹۲	استانداردهای برنامه‌های آموزش
۳۹۲	تکامل ادامه تحصیل
۳۹۲	یادگیری از طریق آموزش بیشتر
۳۹۳	به دست آوردن مجوزهای مربوطه
۳۹۴	اخلاق در هنر درمانی
۳۹۴	استانداردهای تمرین و رفتار اخلاقی
۳۹۵	اخلاق و هنر در هنر درمانی ایجاد شده‌اند
۳۹۶	اخلاق و مراجع / تفاوت‌های هنر درمانگران
۳۹۶	مسائل ناتوانی
۳۹۷	یک تحقیق پدیدة‌شناسی روی زیبایی لامسه
۳۹۹	موضوعات چند فرهنگی
۴۰۳	نتیجه‌گیری

دیباچه

هنر به عنوان راهی برای کمک به زمان‌های دشوار، روشی برای درک وجود انسان و مواجهه با ابعاد ترسناکش و آفرینش یک نظام معنی‌دار، پناهگاهی را برای آشفتگی غیرقابل مدیریت دنیای بیرون فراهم می‌کند. این موضوعات، خوشایندترین کمک‌های هنر است که افراد در اندوه و محنت فهمیداند و به انسان مردم آن را به کار گرفته‌اند.

رادلوف آرتهایم

نقشه رشته

این کتاب ویرایش دوم کتابی است که یک دهه قبل نوشته شده است و آرزوی من برای به‌روزرسانی مطالب آن در رشته‌ای را ادکاس می‌دهد که همچنان با سرعت زیادی در حال رشد است. این رشد به‌ویژه در دو حوزه‌ای صورت گرفته است که یک دهه قبل، پس از اتمام چاپ اول در سال ۱۹۹۷ آغاز شده بود، اما این حوزه‌ها به‌طور فزاینده‌ای در یک دهه بعد از آن آشکارتر شدند.

اولی افزایش تشریحی ادبیات پژوهشی است که از تعداد کم‌های موجود در قسمت منابع مشخص است که تقریباً دو برابر منابع مورد استفاده در ده سال قبل است. با تخصصی‌تر شدن هنردرمانی، چندین نویسنده این کتاب‌های تازه‌نوشته را ویرایش کرده‌اند که نشان‌دهنده آگاهی از پیچیدگی هنردرمانی و مهارت‌های لازم برای هدایت آن در انواع مساوت افلا با زمینه‌های مجزاست. همچنین، مرور پیشینه ادبی سطح رشد یافته فلسفی در ارتباط با روان‌شناسی و هنر (مک لاگن، ۲۰۰۱) و تفکر اندیشمندانه‌ای را نشان می‌دهد که در گذشته به‌طور ثابت و پیوسته وجود نداشت. این رشته هم‌زمان، عمیق‌تر، شاعرانه‌تر و به نحو تناقض آمیزی، واقع‌گراتر شد.

دومین رشد، آگاهی و دستیابی گسترده به ایده هنردرمانی در مراقبت از سلامت جسمانی و روانی است. فراگیر شدن اینکه هنر می‌تواند درمان‌کننده باشد، تضمینی برای موفقیت تجسم‌یافته این ایده شد، اما افراد متفاوتی فعالیت‌های هنری درمانی را ارائه می‌کردند و این

موضوع باعث پریشانی و اغتشاش شد؛ درست مثل روان‌تحلیلی که مفاهیم آن در جامعه مانفود یافته است، اما غالباً سوء تفاهم‌های قابل توجهی از فهم آن وجود دارد.

بدین منظور، فصل ۲ به تعریف هنردرمانی اختصاص یافته است، که این تعریف در قرن ۲۱ حتی از قرن ۲۰ نیز ضروری‌تر است. زمان ایده هنردرمانی فرارسیده است، بنابراین تاریخچه این نظام در فصل ۳ فقط برای فهمیدن آن از نظر زمانی نیست، بلکه برای درک جامع این تخصص نیز است. هنردرمانی در دنیا پدیده تأثیرگذاری است که بدون شک در این دوران به دلیل راحتی ارتباطات تداوم می‌یابد.

ده سال پیش متقاعد شدم که اولین نسخه از این کتاب را بنویسم و با ناشرم هم‌نظر بودم که به متن معارفی نیاز است تا بتوان مرور دقیق و بی‌طرفانه‌ای از این رشته ارائه داد. در آن دهه، دو کتاب در این زمینه منتشر شده بود که مرا به این فکر انداخت، آیا هنوز هم به این مبحث نیاز وجود دارد؟ با این حال، نیاز از مطالعه دقیق هر کدام، به این باور رسیدم که دو کتاب اخیر مکمل هم هستند، اما شبیه به کتاب این کتاب نیستند.

حتماً اتفاقی نیست که هر دوی این کتاب‌ها با عنوان کتاب راهنمای هنردرمانی منتشر شده‌اند؛ زیرا هر دو امیدوارند روش‌های نظری و عملی زیادی را به خواننده معرفی کنند، اما زمینه‌های یکسانی را پوشش می‌دهند. یکی (مالچیو، ۲۰۰۳) مجموعه ویرایش شده از فصولی است که متخصصان مختلف راجع به موضوعات خاص ارائه‌اند. دیگری (کیس و دیلی، ۲۰۰۳) روش هنردرمانی در انگلیس را توضیح داده است که امروزه مل آن در ایالات متحده است، اما تفاوت‌هایی نیز با هم دارند (گیلوری، مکنلی، ۲۰۰۰).

بعد از بررسی‌های جدی، به این نتیجه رسیدم که مرور بر این رشته همچنان ایده خوبی است، به‌خصوص به این دلیل که رشد و تحول هنردرمانی در طول دهه گذشته ادامه دار بوده است و هدف من همان باقی ماندن این متن را گسترده و جامع بسازم تا منعکس‌کننده گذشته و حال غنی این نظام جدید باشد. هدف من مرور و تقطیر این تخصص در حال رشد بوده است. نگاه به گذشته و حال این رشته بسیار تشویق‌کننده است، چرا که هنردرمانی به رشد خود ادامه می‌دهد و نه تنها در اندازه و وسعت، بلکه در فلسفه نیز رشد کرده است.

آرزوی من این است که با وجود ایجاز ضروری، این کتاب اطلاعات مؤثر و مفیدی در اختیار خواننده بگذارد تا خواننده با کاوش جزئیات بیشتر در این نظام، اقدامی مؤثر داشته باشند و به پیشینه‌های خاص ذکر شده در فصول و منابع مراجعه کند. برنامه من این است که تاریخچه و

شکل فعلی این رشته وسیع را خلاصه کنم و امید است که این کار را به روشی دقیق انجام دهم. این کتاب شبیه یک نقشه هوایی از این حوزه است که مسافر علاقه‌مند، کاوش بیشتر را در سطح زمین انجام می‌دهد. با یک نقشه، خواننده حوزه‌های (فصل‌های) ویژه‌ای را کاوش می‌کند که خوشایندتر است، چرا که فصول از یکدیگر مستقل هستند.

شناخت یک فرد یا یک تخصص زمان می‌برد و تعمیم اطلاعات نا کافی، همیشه خطرناک است. نداشتن دانش کافی در هنردرمانی مثل تمام حوزه‌های دیگر، خطرناک است. در واقع، به تعداد شاغلان این رشته تحریف وجود دارد و حتی یک جنبه از نظام چندبعدی نیز با تحریف‌های زیادی همراه است. هیچ عنصر جزئی نماینده یک کل نیست، به‌ویژه اگر بخشی از یک پدیده غنی باشد. خوشبختانه مرور تهیه‌شده در این کتاب، موجب می‌شود تا خواننده در رشته مورد علاقه‌اش - است - حیرتی داشته باشد.

دیدگاه‌ها: فردی و تاریخی

علاوه بر مرور کلی درباره رشته هنردرمانی سعی کردم دیدگاهی از تکامل هنردرمانی و معرفی‌ای از افراد تأثیرگذار در این رشته را ارائه دهم. از آنجا که رشد هنردرمانی را به شیوه‌های مختلف بیان کرده‌ام، بعضی تجربیات فردی را نیز که داستان هنردرمانی را تصویرسازی می‌کند، ارائه داده‌ام. شما می‌توانید زندگی من در هنردرمانی را در (۵/۱) DVD ببینید که در آن خلاصه تجربیاتم را گفته‌ام و بعضی از آنها در فصل بعدی آمده است.

سرسختانه معتقدم شکل حال حاضر هنردرمانی با نگاهی گذشته آن فهمیده می‌شود. با هر نوع رویکرد مد نظر خود، دانستن مشکلات قبلی مراجع، بسیار مفید است. در روان‌درمانی، نظر درمانگران راجع به ضرورت بررسی گذشته در درمان با یکدیگر متفاوت است، اما همه آنها در اینکه بخشی از تاریخچه فرد برای درک بهتر مشکل و راه‌حل آن ضروری است، توافق دارند؛ حتی درمانگران شناختی-رفتاری که بر اینجا و اکنون تمرکز می‌کنند نیاز دارند آنچه را که خط پایه می‌نامند، قبل از شروع فرایند درمان فراهم کنند. به همین دلیل، بیشتر فصل‌ها به اندازه تفکر و تمرین، کار اولیه را نیز دربر می‌گیرند.

این کتاب برای خواننده وسعت نظر فراهم می‌کند، اما نمی‌تواند به دید خواننده عمق دهد. یادداشت‌های خلاصه بالینی در متن ارائه شده است، اما این یادداشت‌ها یک نگاه اجمالی از نمایش موقعیت درمان است. حتی داستان‌های طولانی این کتاب خلاصه‌ای از یک فرایند غنی

هستند. با این حال، مطالعات موردی قابل توجهی در این کتاب وجود دارد که خواننده می‌تواند حس غیرقابل پیش‌بینی را دربارهٔ یک فرایند درمانی خلاقانه و ماجراجویانه تجربه کند.

کلمات و تصاویر

علاوه بر داستان هر یک از افراد، خانواده‌ها و گروه‌ها، قدرت غیرکلامی از لحظه به لحظه فرایند درمان در بیمار (ها)، درمانگر و ابزار هنری وجود دارد. من تصمیم گرفته بودم یک ویدئوی خلاق برای همراهی چاپ اول کتاب تهیه کنم، اما به دلیل تعویض ناشرها این برنامه اجرا نشد، ولی فیلم را دربارهٔ مرور رشته هنردرمانی ساختم که مستقل از این کتاب است، اما مکمل مفیدی برای آن است. به تازگی مقالهٔ مروری در نشریهٔ هنردرمانی گفته است "این فیلم واقعاً همهٔ مسائل ضروری را جمع کرده و هنردرمانی را به شما می‌گوید".

فیلم هنردرمانی چهارم (۲۰۰۸) یک معرفی دیداری از این رشته است و به عنوان یک فیلم آموزشی بسیار موفق بوده و تا این زمان بیش از ۲۵۰۰ کپی از آن بدون تبلیغات یا معرفی به فروش رفته است و نسخه‌ای از آن با زیرنویس چینی در آموزشگاه هنردرمانی تایوان موجود است. در نتیجه، این فیلم نیازی را برطرف کرده است که کلمات به تنهایی قادر به ارضای آن نیستند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود خواننده یک کپی از این فیلم را از شرکت رسانهٔ رسا تهیه کند و به عنوان مکمل این متن از آن استفاده کند (www.expressivemedia.org).

در سه سال اول برنامهٔ تلویزیونی همسایهٔ آقای راجرز، به عنوان مربی هنر حضور داشتم، خیلی زود به عنوان قدرت رسانهٔ هنر شناخته شدم. بعد از این تجربه و با شوق فرد راجرز، سه فیلم آموزشی ساختم (آروین و روبین، ۲۰۰۸؛ ۲۰۰۸c، ۲۰۰۸d) و این فیلم‌ها برای من - به عنوان یکی از اعضای متخصص انجمن هنردرمانی آمریکا برای ساخت فیلم هنردرمانی: شروع‌کنندگان و یکی از چهار پیشگام این انجمن - بسیار سودمند بود (انجمن هنردرمانی آمریکا، ۱۹۷۵).

به نظر من تنها ویدئو می‌تواند قدرت درمانی هنر را بیان کند. بسیاری از عوامل اثربخش هنردرمانی از طریق کلمات به سختی قابل انتقال هستند؛ حتی اگر با تصاویری که فرایند خلاقانهٔ هنردرمانی را نشان می‌دهند، همراه شوند.

شرکت رسانه رسا سازمان ثبت‌نشده‌ای است که من و همکار نمایش درمانگرم در سال ۱۹۸۵ تأسیس کردیم. در حال حاضر نه تنها فیلم‌های هنردرمانی چهره‌های زیادی دارد، بلکه نسخه‌هایی از فیلم‌ها با جلوه‌های ویژه روی DVD موجود است (اروین و روبین، ۲۰۰۸؛ روبین، ۲۰۰۸). به علاوه، EMI نسخه‌ای از فیلم فراتر از کلمات: هنردرمانی برای بزرگسالان را توزیع می‌کند که انجمن هنردرمانی آمریکا اسپانسر آن است تا قانون‌گذاران را از قدرت درمانی هنر آگاه کند.

پس از گذشت سال‌ها از چاپ نسخه اول، به لطف کامپیوتر و اینترنت تغییرات زیادی در الگوهای ارتباطی صورت گرفته است. مردم چیزهای بیشتری را از طریق وسایل الکترونیک یاد می‌گیرند. من بسیار خوشنودم که انتشارات روتلج برای گذاشتن یک DVD همراه چاپ دوم کتاب موافقت کرد، زیرا خواننده فرصت می‌دهد تا تصاویر بیشتری را درباره کتاب ببیند. همچنین، فایل‌های ویدئویی شده‌ای نیز روی DVD وجود دارد که با اینکه خلاصه هستند، به تصویرسازی متن و پویایی آن، بیشتر از هر تصویری کمک می‌کنند.

از آنجا که بسیار مهم است خواننده بتواند محل تصاویر و ویدئوها را هنگام استفاده از کتاب پیدا کند، متون موجود در DVD با یک نسخه از دیسک مشخص شده‌اند تا خوانندگان راحت‌تر بتوانند منبع را پیدا کنند. تصاویر نیز دست راست با خط بولد آمده‌اند.

بیان و انعکاس

فیلم و تصاویر موجود در متن این کتاب با ماهیت هنردرمانی دراز می‌اند؛ به عنوان مثال، ترکیب فعالیت هنری بیانی (تصویر ۱) با بعضی بازتاب‌های متفکرانه فراتر از آن (تصویر ۲) ماهیت این رشته را تشکیل می‌دهند. در حقیقت، همین ویژگی موجب تمایز هنردرمانی از سایر شیوه‌های درمانی شده است.

تقریباً در تمام رویکردهای هنردرمانی، مؤلفه‌های متفکرانه آن معمولاً با سکوت همراه است و حرکت، موسیقی، نمایش، شعر و همچنین یادداشت‌های نوشتاری یا کلامی را دربر می‌گیرد. به هر حال، هنردرمانی با کلام یا بدون کلام، همیشه شامل انجام کار (تصویر ۳) همراه با انعکاسی آرام‌بخش است (تصویر ۴).