

自閉症學生的繪畫藝術 與藝術教育治療

侯禎塘
國立臺中教育大學
特殊教育學系

藍立晶
國立臺中教育大學
特殊教育學系碩士班

許宥騰
國立臺中教育大學
特殊教育學系碩士班

摘要

本文旨在探究自閉症的繪畫藝術與藝術教育治療，先說明自閉症學生的涵義、鑑定基準與我國自閉症學生人數及男女學生比率，再就自閉症學生的特質、繪畫藝術表現和自閉症學生的藝術教育治療進行探究，並輔以相關的個案實例進行討論。

關鍵詞：自閉症學生、繪畫藝術、藝術教育治療

The Art and Art Education Therapy for Children with Autism

Chen-Tang Hou
Department of Special
Education, National Taichung
University of Education

Li-Ging Lan
Department of Special
Education, National Taichung
University of Education

Yu-Teng Xu
Department of Special
Education, National Taichung
University of Education

Abstract

The purpose of this article is to explore the art of painting and art education therapy for students with autism. Firstly, the meaning, identification and the number of student with autism as well as the ratio of male to female students with autism are explained. Then, the characteristics, artistic performance and art education therapy of student with autism are explored. Some case examples are also supplemented to be discussed.

Keywords: students with autism, art, art education therapy

壹、緒論

隨著身心障礙者受教權益的重視及融合教育的不斷推行，台灣的自閉症學生被鑑定及接受特殊教育服務的人數也日益增加。自閉症係發生於腦部功能異常的一種發展障礙，在社會互動與溝通、及重複性/局限性的行為模式上顯現其生活適應上的困難，美國精神醫學會精神疾病診

斷與統計手冊第五版(DSM-5)，對於自閉症類群障礙的分類，包括：自閉症、高功能自閉症、亞斯伯格症與廣泛性發展障礙等症狀(American Psychiatric Association, 2013)。我國特殊教育法將自閉症類群學生歸類在身心障礙的「自閉症」類，其鑑定分為二項基準：(1)顯著社會互動及溝通困難，和(2)表現固定而有限之行為模式及興趣者(身心障礙及資賦優異學生鑑定辦

法, 2013)。根據教育部的特殊教育統計資料, 2018 年全台灣就讀大專以下學校的自閉症學生計有 16,647 位, 其中男生 14,532 人(佔 87.30%), 女生 2,115 人(佔 12.70%)(教育部, 2018), 男/女生比率約 6.87:1, 自閉症男學生多於女學生。由於自閉症的特殊特質, 以及有些自閉症學者症候群 (Savant syndrome) 或高功能自閉症者出現在藝術、記憶、計算及日曆運算等殊異能力表現, 常受到關注與討論。因此, 本文就自閉症的特質, 及其特質的視覺藝術表現, 和藝術教育治療的若干理念加以探究, 以供相關教學實務之參考。

貳、自閉症學生特質及其在藝術表現的特色

一、自閉症學生的特質

自閉症學生在社會互動及溝通的能力, 從無口語到有口語能力, 從對人不感興趣到喜歡和人互動等均有, 但社會技巧不佳, 過度堅持自己獨特的見解或好辯, 難以分享情感和維持滿意的雙向溝通。自閉症學生的智力表現和學業表現, 由智力顯著低下到高智能的資優生範圍都有, 學業成績也表現出現極大個別差異。自閉症學生大都有固執、堅持己見和不喜歡突然變化的特質, 常對侷限及固定的興趣有極度的專注, 而這些狹隘的興趣, 可能是生活周邊的一樣東西, 或可能是生物、天文、氣象、理化等學科的知識。感官知覺方面, 對環境中的感覺刺激會有異常反應, 感覺刺激的輸入出現過度敏感或過度鈍感的反應(張正芬, 2014; American Psychiatric Association, 2013)。

綜合歸納自閉症學生的特質, 大略如下: 1. 中樞統合能力(Central Coherence)的缺陷: 過度集中專注於單一或分離的細節題材, 而忽略互有關連的整體完型。2. 執行功能薄弱: 缺乏多角度思考問題的能力, 較難有系統地制定、執行及監控計畫

進度, 以及因應環境轉變而調整。3. 心智理論能力(Theory of Mind)缺陷: 難以從別人的表情、說話語氣、動作、處事態度等去瞭解對方的情緒、信念、期望或意圖, 導致社會互動困難。3. 偏窄視覺的缺陷: 對刺激有過度選擇的偏窄視覺現象。4. 視覺型的學習者: 拙於接收聽覺刺激, 短暫即逝的訊息, 不易在腦海中形成完形, 偏愛具有長久表徵的圖畫或文字。5. 零碎天賦: 部分自閉症學生擁有超常的記憶、空間、時間、拼圖等方面的優異能力, 但只表現於某一項事件上, 較難以在日常中應用。(王大延, 1994; 胡心慈, 2004; 徐畢卿、李靜姝, 2018; 黃金源, 2008; Hermlin, 2001; Koegel, Rincover, & Egel, 1982; Rutter, 1985)。

二、自閉症特質呈現在繪畫藝術表現的特性

自閉症兒童的繪畫發展和相當心智年齡的一般兒童繪畫發展狀態大致相同(Baron-Cohen & Charman, 1993; Koo, 2011)。一般兒童的繪畫發展, 大致依循著塗鴉期(scribbling stage, 2~3 歲)、前圖式期(preschematic stage, 4~7 歲)、圖式期(schematic stage, 7~9 歲)、黨群期(Gang Age, 9~12 歲)、擬似寫實期(Pseudo-Naturalistic stage, 12~14 歲)與青春期的美術(adolescent art, 14~17 歲)的繪畫發展階段(侯禎塘, 2002; 陸雅青, 1997; Anderson, 1992; Lowenfeld & Brittain, 1987)。因而不同障礙程度的自閉症兒童, 大致只能呈現與其心智年齡相當的繪畫表現。Eames 和 Cox(1994)研究自閉症幼童是否天生具有寫實繪畫(Realistic drawing)的才能, 研究結果發現與一般幼童並無明顯差異。換言之, 心智年齡低於生理年齡的兒童, 大致只能表現出該兒童心智年齡相當的繪畫作品。但有部份自閉症學者型(autistic savant)的學生, 或美術才能優異的自閉症學生, 能具

有超前的特殊繪畫發展表現能力，擁有其他同齡兒童所沒有的非凡才能 (Selfe, 2018; 侯禎塘, 2018)。綜合學者探究自閉症學生特質所呈現在繪畫藝術表現的特性，有下列若干現象(侯禎塘, 2018)：

一、固定題材或描繪細節的繪畫表現

中樞統合 (Central Coherence)理論常用以解釋自閉症學生接受周圍刺激的過度選擇，以及不能統合周圍訊息和新舊經驗的現象 (王大延, 1994; 黃金源, 2001, 2008)，自閉症學生偏好細節部分的思

考，多於整體關連性的思考，對細節有較強的觀察力，但較缺乏整體統合的思考處理(Baron-Cohen, 2001; Vermeulen, 2001)，致使自閉症學生的繪畫較容易傾向固定興趣的題材，或是過度描繪細節的現象。例如下圖一、二：自閉症兒童低年級的繪畫表現，偏好在甲蟲的興趣題材描繪，並專注於養甲蟲，觀察及描繪甲蟲生態。圖三、四：自閉症成人的繪畫表現，偏向在植物的興趣題材描繪，並專注於探究植物有關的知識，觀察和描繪植物的細節和敘事。

圖一：甲蟲的一生

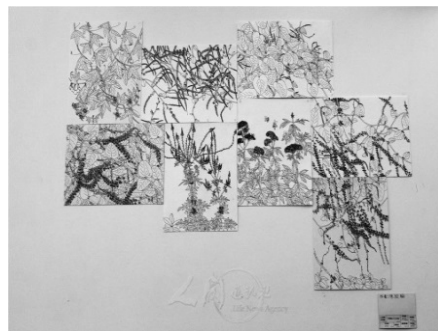

圖二：甲蟲舞台

資料來源：中華善的種子文化協進會(2018)。2018 兩岸星兒藝術創作展覽暨心智發展研討會畫冊&論文集 (129 頁、134 頁)。桃園市：中華善的種子文化協進會。

圖三：鳶尾草

圖四：植物系列線畫

資料來源：人間福報副刊(2017. 9. 7)。鳶尾草教我的一些事。取自：
<http://www.merit-times.com.tw/NewsPage.aspx?unid=485483>. 人間通訊社 (2018)。咖啡與素人創作的邂逅。取自：<http://www.lnanews.com/news>.

二、圖像記憶式的視覺藝術表現

自閉症兒童具有機械式複製特質，能夠以其最初理解的型態從事圖像記憶式複製行為。因此，具有特殊藝術才華的自閉症兒童，會發現其在較低年齡時就能產出圖像記憶式的視覺寫實繪畫(visually realistic drawing)。例如納迪亞(Nadia)在3-6歲的時候，就能表現許多透視圖的視覺寫實繪畫作品，其繪畫發展沒有經歷過塗鴉期階段，一開始的繪畫主題就是馬匹，可以對動物和騎兵進行逼真的描繪，從記憶中畫馬，且與大多數人畫馬從輪廓開始不同，首先是畫馬蹄，然後是鬃毛、馬俱等，最後連接這些浮動特徵的線條，畫出透視比例準確的馬匹作品，以超齡的視覺真實感表現圖像(Selfe,1977, 2018；Smolka& Fox, 2002)。

圖五：Nadia Chomyn 繪製的騎馬和騎士
A Drawing by a 3-5 year-old autistic savant
資料來源：Smolka, J. & Fox, D. (2.1.2002).

The Inner Savant. *Discover*.
Retrieved from
<http://discovermagazine.com/2002/feb/featsavant>

三、視覺藝術的創造性表現

創造力需有豐富情感、想像力和產生新事務(Sacks, 1995)，自閉症兒童的視覺寫實繪畫，常呈現描繪細節的記憶圖像，及重複和刻板的控制性行為，或許會阻礙其繪畫創造力的表現(Koo, 2011)。但是Arnheim (1966)認為自閉症兒童的繪畫，

是經過選擇和重組的過程，表達他們自身有關的獨特經驗；Hermelin (2001)也指出自閉症者的繪畫，雖源自於視覺記憶的圖像，但是經過持續專注投入和分析選擇轉化的過程，裁剪其明顯的特徵，能建構具有個人風格的創意繪畫作品。研究發現一些有才華的自閉症藝術家，是透過有選擇性的物體、媒材和藝術形式來表現，運用訊息和概念進行藝術創作，產出的藝術作品，不只是圖像的寫實複製(Sacks,1995)，而是能產出具有獨創性的繪畫藝術作品。例如史蒂芬·華特修 (Stephen Wiltshire) 在兒童時期就能從快速看過的城市景像中，憑藉記憶畫出建築物和汽車的視覺寫實作品(Sacks, 1995)，且持續專注投入於繪製城市的標誌性建築物，成為英國繪製建築物的傑出藝術家。他具有超強的照相式記憶力 (photographic memory)，能夠記住所見過的城市建築圖像，且可以根據看過的建築物景象，畫出窗戶、拱門和門口等比例正確的建築物圖像(Message To Eagle, 2016)。當前史蒂芬最獨創的繪畫表現，是在城市上空短暫乘坐直昇機飛行之後，完全靠記憶，能畫出城市的精確建築景觀，作品受到歡迎，多次在世界各大城市成功展出(侯禎塘，2018；Koo, 2011；Wiltshire, 2018)。

圖五：城市建築畫作
資料來源：Wiltshire, S. (8.20.2018). *Stephen Wiltshire official site- NEW*.
Retrieved from
<https://www.stephenwiltshire.co.uk/news.aspx>

圖六：紐約市景觀畫作

資料來源：DAILYMAIL.COM REPORTER.
(10.17.2017). *Autistic artist Stephen Wiltshire spends five days drawing the Empire State Building and New York City from MEMORY after 45-minute helicopter ride- and the detail is incredible.* Retrieved from <http://www.dailymail.co.uk/news/article-4986978/Renowned-artist-draws-New-York-City-memory.html>

參、自閉症學生的藝術教育治療

透過藝術媒介除了進行自閉症學生的藝術教育之外，也可依學生需求進行藝術教育治療的活動規劃。羅文費 (Lowenfeld) 曾參照皮亞傑的認知發展理論，提出兒童繪畫發展階段論，作為瞭解兒童繪畫與心智表現的基礎，並提出藝術教育治療的理念模式，可透過創造性藝術活動進行兒童的自我表達、自我統整與心智的成長發展。茲就兒童各繪畫發展階段的藝術教育治療理念 (侯禎塘, 2002; 陸雅青, 1997; Anderson, 1992; Lowenfeld & Brittain, 1975, 1987)，略述如下：

一、塗鴉期階段：幼兒最先拿著筆在紙上隨意揮動塗鴉，畫記出點或線的痕跡，此時若能提供幼兒充分塗鴉繪畫的活動，幫助幼兒感覺動作與知覺的探索，將有助於發展控制塗鴉和命名

塗鴉的手眼協調和心智能力發展，且幼兒在塗鴉的活動過程中，也能獲得生理活動能量，抒發情緒，產生喜悅感和自我的成就感，達致幼兒藝術教育與育療效果。

- 二、前圖式期階段：兒童對於周圍環境的接觸和探索漸漸擴大，開始發展圖像思考的歷程，繪畫出頭足型人像，並開始畫些房子、樹或周遭東西，提供繪畫活動能成為兒童表達經驗、瞭解事物和建立認知概念的教育治療媒介，繪畫表現也可反映兒童的智力、生理、情緒和知覺等狀況，可做為觀察兒童心智發展遲滯，或是生理、情緒與文化不利等問題現象的參考和藝術教育治療介入的指標，幫助其適應和成長。
- 三、圖式期階段：兒童已經發展出基底線和天空線的空間感，建立對事物的固定圖像模式和固有色概念，繪畫呈現多視點、展開式和 X 光透視畫的多元活潑表現，並對自身的特殊經驗和情感，給與跨大表達或隱藏，充分提供兒童繪畫活動或藝術教育治療的介入，除能提供情感抒發途徑，也能幫助探索經驗，反映認知、情緒和行為等發展狀態及需求。

兒童繪畫發展理念可做為評估自閉症兒童繪畫發展與身心發展狀態的參考，更可透過設計適合其身心特質和發展階段的藝術教育治療活動，促進自閉症兒童的非口語及口語表達能力，培養信任和自主自發心理，並藉以進行問題探索，增進溝通技能、人際互動和適應能力。例如史蒂芬·華特修 (Stephen Wiltshire) 三歲時被診斷為自閉症，缺乏語言，完全生活在自己的世界裡，直到九歲才能開口說話。在五歲的時候被送到了倫敦的 Queens mill 學校就讀，唯一的興趣就是畫畫，透過繪畫與他人進行交流，也漸漸表現出對繪畫的興趣和才華，並在教師的支持協助

下，透過繪畫活動媒介的教育引導逐漸學會說話，參加校外旅行和繪畫比賽活動，培養了自信心、成就感、溝通表達和社會技能，成為一位卓越的自閉症學者型藝術家 (Koo, 2011; Message To Eaglem, 2016, Wiltshire, 2018)。史蒂芬的案例，說明了自閉症藝術教育和教育治療的價值，是很值得參考的案例。

肆、結語

透過繪畫藝術活動是實施融合教育的良好媒介，符合自閉症學生偏好視覺型學習特質的需求。繪畫藝術活動的媒材和表現技能，也頗具彈性和開放性，從塗鴉式的非口溝通表達，到高度技巧性的繪畫藝術表達，均可隨著自閉症學生的認知能力和心理狀態，並依循其個人的興趣和優勢能力來實施，尚可妥善運用視覺化和結構化的教學環境，結合社會故事和心智理論模式的教學策略，幫助自閉症學生在繪畫藝術活動中激發動機與創造潛能，釋放情緒，調和情感，改善社會技能與行為困難，獲得自信和樂趣，達致育療效果。除了學校內實施藝術教育或藝術教育治療活動之外，社區中的大小美術館、圖書館和文化中心等場所，也經常舉辦藝術活動或展覽，透過校內外多元藝術媒介的活動參與，能促進自閉症學生較自然的參與人際活動和融入社會生活之中，為其締造多元豐富和有意義的生活福祉。

參考文獻

- 人間福報副刊 (2017)。**鳶尾草教我的一些事**。取自：
<http://www.merit-times.com.tw/NewsPage.aspx?unid=485483>
- 人間通訊社 (2018)。**咖啡與素人創作的邂逅**。取自：<http://www.lnanews.com>。

- 王大延 (1994)。自閉症者的特徵。**特殊教育季刊**，**52**，7-13。
- 教育部 (2017)。**特殊教育法統計年報**。台北：教育部。
- 徐畢卿、李靜姝 (2018)。**認識自閉症**。取自 <http://www.taipeiskywalker.tw/?p=670>。
- 胡心慈 (2004)。自閉症兒童的智能評量。**特殊教育研究學刊**，**26**，153-175。
- 黃金源主編 (2008)。**自閉症兒童的治療與教育**。台北：心理。
- 侯禎塘 (2002)。兒童繪畫發展與特殊兒童的美術教育。載於屏東師範學院特教中心印行：**特殊教育文集(4)**，76-128。
- 侯禎塘 (2018)。自閉症學生的身心特質與繪畫表現。載於中華善的種子文化協進會印行：**兩岸星兒藝術繪畫創作展暨心智發展研討會畫冊&論文集**，20-39 頁。
- 陸雅青 (1997)。**藝術治療**。台北市：心理出版社。
- 張正芬 (2014)。自閉症學生鑑定辦法說明。載於張正芬主編：**身心障礙及資賦優異學生鑑定辦法說明手冊 (12.1-12.27)**。台北市：教育部。
- 壹號收藏網 (2017-05-19)。**這位畫家罹患自閉症卻能僅憑一眼畫出城市全景**。取自 <https://kknews.cc/zh-tw/culture/3jmmbyo.htm>
- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorder-V (5th Ed.)*. Washington, DC: Author.
- Anderson, F. E. (1992). *Art for All the Children: Approaches to Art Therapy for Children with Disabilities (2nd Edition)*. Springfield, IL: Charles C Thomas.
- Arnheim, R. (1966). *Toward a psychology of art*. Berkeley: University of California.
- Baron-Cohen, S. (2001). The exact mind:

- Empathizing and systemizing in autism spectrum conditions? In Go swami. U. (Ed), *Handbook of Cognitive Development*. Blackwell: Oxford.
- Baron-Cohen, S. & Charman, T. (1993). Drawing development in autism: The intellectual to visual realism shift. *British Journal of Developmental Psychology*, 11(2), 171-185.
- DAILYMAIL.COM REPORTER (2017). Autistic artist Stephen Wiltshire spends five days drawing the Empire State Building and New York City from MEMORY after 45-minute helicopter ride-and the detail is incredible. Retrieved from <http://www.dailymail.co.uk/news/article-4986978/Renowned-artist-draws-New-York-City-memory.html>
- Eames, K. & Cox, M. V. (1994). Visual realism in the drawings of autistic, down syndrome and normal children. *British Journal of Developmental Psychology*, 12(1), 235-239.
- Hermelin, B. (2001). *Bright splinters of the mind*. London: Jessica Kingsley.
- Koegel, R. L., Rincover, A., & Egel, A. L., (1982). *Educating & understanding autistic children*. San Diago: College-Hill.
- Koo, S. (2011). *Reexamining the creative artistic ability of children with autism*. Retrieved from <https://www.booktopia.com>.
- Lowenfeld, V. & Brittain, L. (1987). *Creative and mental growth* (8th Ed). New York: MacMillan Publishers.
- Marr, D. (1982). *Vision, a computational investigation into the human representation and processing of visual information*. New York: Macmillan.
- Message To Eagle. (1. 28, 2016). *Extraordinary Photographic Memory of Genius Stephen Wiltshire*. Retrieved from: <http://www.messagetoeagle.com/Extraordinary-photographic-memory-of-genius-Stephen-Wiltshire/>
- Rutter, M. (1985). The treatment of Autistic Children. *Journal of Child Psychology & Psychiatry*, 26(2), 193-214.
- Sacks, O. (1995). *An anthropology and social relation on Mars seven paradoxical tales*. New York: Alfred A. Knopf.
- Selfe, L. (1977). *Nadia, a case of extraordinary drawing ability in an autistic child*. New York: Academic Press.
- Selfe, L. (7.20.2018). Nadia Chomyn. *Art and design*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/dec/09/nadia-chomyn>
- Smolka, J. & Fox, D. (2.1.2002). The Inner Savant. *Discover*. Retrieved from <http://discovermagazine.com/2002/feb/featsavant>
- Vermeulen, P. (2001). *Autistic Thinking—This is the title*. London: Jessica Kingsley.
- Wiltshire, S. (8.20.2018). *The Human Camera (Autism Documentary) - Real Stories*. Retrieved from <https://youtu.be/phkNgC8Vxj4>
- Wiltshire, S. (8.20.2018). *Stephen Wiltshire official site-NEW*. Retrieved from <https://www.stephenwiltshire.co.uk/news.aspx>
- Wiltshire, S. (8.20.2018). *Stephen Wiltshire MBE-Biography*. Retrieved from <https://www.stephenwiltshire.co.uk/biography.aspx>