

فصلنامه علمی دانشگاه الزهراء^(س) زمینه انتشار: هنر
سال ۱۶، شماره ۲۵، تابستان ۱۴۰۳
مقاله پژوهشی، ص ۸۹-۱۰۵
<http://jjhjor.alzahra.ac.ir>

تبیین تلاقی هنر و معلولیت در مواجهه با افراد طیف اوتیسم

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۱/۲۸

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

زهره مرادی^۲

مهدی کشاورز افشار^۳

رضا افهمی^۴

چکیده

در چند سال اخیر، اختلال طیف اوتیسم با دامنه گسترده‌ای از نابهنجاری‌های رفتاری، شناختی و عصبی به عنوان یک موضوع اجتماعی و پژوهشی در فضای مطالعاتی و انتقادی معلولیت موردن توجه قرار گرفته است. یکی از شاخه‌های اصلی این مطالعات موضوع تلاقی هنر و معلولیت است که در دو منظر متمایز قابل بررسی است: هنر درمانی و هنر معلولیت. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری داده‌ها از طریق اسناد و منابع مکتوب صورت گرفته است. با تاکید بر مفهوم تنوع عصبی- که اختلالات عصبی رانه به عنوان اختلال که به مثابه تنوع در فهم انسان مطرح می‌کند به دنبال چگونگی تبیین این دو چارچوب هنری و تفاوت‌های آن‌ها در مواجهه با افراد طیف اوتیسم است و به این پرسش کلیدی پاسخ می‌دهد که چگونه هنر معلولیت می‌تواند مرزبندی‌های خلق شده توسط هنر درمانی از جمله: دیگری بودن، سلسله مراتب قدرت، تواناalarی و ناتوان- انگاری را از میان بردارد؟ نتایج به دست آمده نشان می‌دهد: هنر معلولیت با عاملیت قرار دادن شخص معلول به عنوان هنرمند؛ قوت، هویت و توانمندی‌های اورا مطرح می‌کند. بدین ترتیب بازبین بردن مرزبندی‌ها، این هنرمند، آثار و توانایی‌هایش از سوی جامعه هنری به منزله هنر رسمی پذیرفته شده، در گالری‌ها، نمایشگاه‌ها و موزه‌ها و ... به نمایش درمی‌آید و حتی در مواردی با عنوان پیشگام سبک‌های هنری شناخته می‌شود. این نوع برداشت از هنر در مقابل هنر درمانی قرار می‌گیرد که به صورت سیستماتیک و اغلب در مراکز درمانی انجام می‌شود، هنر را وسیله‌ای برای بهبود و توانبخشی می‌داند، شخص معلول را به عنوان دیگری قلمداد کرده، پیوند او با درمانگر را براساس روابط قدرت شکل می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: هنر معلولیت، هنر درمانی، مطالعات انتقادی معلولیت، اختلال طیف اوتیسم.

1-DOI:10.22051/jjh.2023.43481.1969

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان "رویکرد انسان شناسی فرهنگی به هنر درمانی اوتیسم با تاکید فرهنگ جنوب (نمونه موردی، استان هرمزگان)" با راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه تربیت مدرس است.

۲- زهره مرادی، دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

۳- مهدی کشاورز افشار، استادیار گروه پژوهش و تاریخ هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، نویسنده مسئول.

m.afshar@modares.ac.ir

۴- رضا افهمی، دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

مقدمه

بر خاسته است، با به چالش کشیدن استاندارهای جامعه و مقاومت در برابر روایت‌های غالب، سعی می‌کند تا گفت و گو را از «درمان» با «غلبه بر» ناتوانی به سوی پذیرش، توانمندسازی و افتخار سوق دهد. این مقاله به بررسی این تداخل پیچیده بین هنر، توانبخشی و معلولیت، همچنین تبیین چگونگی تلاقی هنر با معلولیت از منظر دو مدل پزشکی و اجتماعی می‌پردازد. زمانی که از تلاقی صحبت می‌کنیم منظور گفتمانی است که به ارتباط زندگی فرد معلول، تمرین‌های هنری و روابط قدرت مرتبط می‌شود. این نحوه تلاقی و رابطه، با ایده‌هایی در مورد چیستی معلولیت و نحوه برخورد با آن شکل می‌گیرد (Solvang, 2018:242). با قراردادن هنر درمانی در کنار اصول تنوع عصبی و هنر معلولیت، تفاوت وجودی آن‌ها و راههای ارائه در قبال این افراد (در اینجا افراد طیف اوتیسم) مشخص می‌گردد. براین اساس، نویسنده‌گان با هدف دورشدن از هنر درمانی و مدل پزشکی و بادر نظر گرفتن مدل اجتماعی بر آن هستند تا به این سوال پاسخ دهند: هنر معلولیت چگونه می‌تواند مرزبندی‌هایی چون: دیگری بودن، ایجاد روابط قدرت میان درمانگرو و مراجعه‌کننده، توانا سالاری و ناتوان انگاری توسط هنر درمانی را از میان بردارد؟ همچنین مشخص کنند: هنر چگونه به تکرارها، کلیشه‌ها و دیگر مواردی که از علائم و ویژگی‌های اصلی (نواقص) فرد طیف اوتیسم شمرده می‌شود پاسخ می‌دهد؟ پژوهش حاضر از آن نظر حائز اهمیت است که، مطالعه حوزه معلولیت در ایران و در اکثر قریب به اتفاق پژوهش‌ها، معطوف به مدل پزشکی است. همچنین با وجود این که از معرفی و به رسمیت شناختن اوتیسم در ایران دوده می‌گذرد، اکثر محتوای متون در این زمینه به گفتمان مسلط حوزه پزشکی تعلق دارد. بیشتر تحقیقات، مربوط به رشته‌های پزشکی و روانشناسی بوده، به صورت کمی ارئه شده، زمینه‌های تشخیص و توانبخشی را در برمی‌گیرد. همچنین اوتیسم هنوز در حوزه علوم اجتماعی و هنر جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص نداده است. بدین ترتیب این مقاله به دنبال کشف دیدگاه‌های متنوع تر، است و سعی دارد یک

در تبیین معلولیت^۱ همواره یک مرز جدی‌کننده مهم بین رویکردهای پزشکی و توانبخشی و رویکردهای اجتماعی می‌توان یافت (2006:32). در رویکرد پزشکی، «معلولیت» یک بیماری، نقصان یا اختلال رشدی، شناختی، حسی، ذهنی یا جسمی شمرده می‌شود که نیاز به بهبود، توانبخشی و درمان دارد. در مقابل با این نگاه، مطالعات انتقادی معلولیت^۲ که بر اساس رویکرد اجتماعی بناسده است- به دنبال مشروعیت بخشیدن به معلولیت به عنوان یک تجربه بر ساخته پیچیده اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نژادی، طبقاتی و جنسیتی است. در مواجهه هنر با معلولیت نیز این دوگانگی مشاهده می‌شود. از یک سو هنر درمانی و از سوی دیگر هنر معلولیت^۳. رابطه معلولان با مقوله هنر در بیشتر موارد در چارچوب هنر درمانی انجام می‌شود. هنر درمانی بعضاً تحت سلطه تفکر پدرسالارانه^۴ صورت‌بندی می‌شود، به طوری که تمرین هنری در بسترهاي جدا شده از جامعه مانند مدارس و بیزه، مراکز نگهداری روزانه و سایر موسسات صورت می‌گیرد (Newsinger & Green, 2016:359). هنر درمانی به طور سنتی برای فرض استوار است که برخی وضعیت‌های از جمله اوتیسم می‌تواند با توانبخشی بهبود یابد. این دیدگاه، که در «مدل پزشکی» ریشه دارد، با تمرکز بر ناقص و بیماری‌هایی که نیاز به اصلاح یا مدیریت دارند، وضعیتی مانند اوتیسم را به عنوان یک انحراف از حالت نرمال می‌بیند. در تضاد با هنر درمانی که به دنبال توانبخشی یا «نرمال‌سازی» است، هنر معلولیت، که در مطالعات معلولیت جای دارد، با استفاده از پارادایم جدیدی به نام «تنوع عصبی»^۵ این مساله را به چالش می‌کشد، آن را بازسازی می‌کند و در تلاش برای بیان و به رسمیت شناختن تفاوت‌های است. این پارادایم، وضعیتی مانند اوتیسم را به عنوان اختلالی برای اصلاح نمی‌بیند، بلکه بدان به مثابه راههای متفاوت زیستن می‌نگرد. در این زمینه، طیف اوتیسم نمایانگر گسترهای از سبک‌های شناختی و راههای تجربه جهان است. هنر معلولیت که از تجربیات زندگی

فهم گستردۀ تروجامع تراز گوناگونی انسانی ارائه دهد.

روش پژوهش

این مقاله بر تحلیل مفاهیم مطرح در مطالعات انتقادی معلولیت و بررسی مقابل میان هنردرمانی و هنر معلولیت به روش توصیفی-تحلیلی است. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای، باکمک منابع مکتوب و اینترنتی، ترجمه کتب و مقالات است. بدین منظور ابتدا هنردرمانی مرتبط با افراد طیف اوتیسم بر اساس مدل پژوهشی تحلیل و سپس چگونگی تبدیل علائم و ویژگی‌های اوتیسم به شاخصه‌های هنری توسط این افراد بررسی می‌گردد.

پیشینه پژوهش

مطالعاتی که بر مساله هنر و معلولیت متمرکز شده‌اند را می‌توان در دو مقوله گنجاند. از سویی زمینه‌ای که بر مطالعات کاربردی مانند مراقبت‌های بهداشتی و مددکاری اجتماعی تمرکز می‌کند و هنر و فعالیت‌های مرتبط با آن را بازار درمانی تلقی کرده، هنردرمانی نامیده می‌شوند. از سوی دیگر هنر معلولیت است که با گسترش مفاهیم توانمندتر، خودمختارتر و مستقل تر همراه شده است. تا دهه اول قرن بیست و یکم بیشتر تحقیقات در زمینه هنردرمانی افراد طیف اوتیسم در کشورهای غربی یا ثروتمند آسیایی مانند ژاپن انجام می‌شد (Fombonne, 2005:287). در حالی که این مطالعات در دهه دوم به دیگر کشورهای جهان از جمله ایران تسری پیدا کرد. این مطالعات را می‌توان در دو دسته کلی پژوهش‌های کیفی و کمی قرار داد. در اکثر کشورها این ادبیات به طور قابل توجهی به صورت کیفی و شامل استدلال‌ها و توصیف‌هایی است که هدف از آن استفاده ابزاری از هنر به مثابه درمان، برای کشف تکنیک‌هایی است که باعث بهبود مهارت‌ها و توانایی برقراری ارتباط موثرتر و تعامل با دیگران، بهبود مهارت‌های اجتماعی، شناختی و رفتاری، افزایش رشد حرکتی و آگاهی از بدن و حواس (Alter, Muri, 2017:32), کاهش یا حذف نواقص فرد اوتیسم از جمله رفتارهای کلیشه‌ای، محدود و تکراری (Schweizer et al, 2014:580) بهبود مهارت‌های

تفکر انتزاعی و ارتباط غیرکلامی و کلامی (Martin, 2009:187) پردازش افکار و احساسات پنهانی (Malchiodi, 2007:59)، می‌شود. پس انتظار می‌رود از درمان غیرکلامی هنردرمانی به عنوان یک روش معمول در اثربخشی نیازهای شناختی، عاطفی، رفتاری و جسمی افراد اوتیستیک استفاده شود تا باکمک تجربیاتی که شامل لمس، مشاهده و شکل دادن به مواد هنری است، قادرت بیان پیدا کنند (Van lith, et.al., 2018:81).

هنردرمانی که چندسالی است به منزله یک درمان جایگزین در ایران مورد توجه قرار گرفته (Behbehani, 2015:738) برخلاف اروپا و امریکا تاریخچه غنی و گستردۀ ای ندارد. از اولین اشاره‌ها به هنردرمانی در ایران مربوط به گزارش شری سنت مارتین از سفر خود به ایران در دسامبر ۱۹۹۷ است.⁷ در حال حاضر هیچ سازمان هنردرمانی حرفه‌ای در ایران وجود ندارد و تنها در سال ۱۳۸۳ جامع ترین حوزه در معرفی رشته هنردرمانی با نام «مرکز مطالعات هنردرمانی» در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی تأسیس شد (URL7). ترساون لیث و همکارانش در مقاله‌ای به این مسئله پرداختند که علل تاریخی و فرهنگی، همچنین تحولات سیاسی، رکود اقتصادی و شک و تردید نسبت به ارزش‌های غربی در ایران سبب شده تانه تنها خدمات بهداشت روان به جمعیت کمی اختصاص داده شود، که نگرش‌های متفاوتی را نسبت به نقش هنر به عنوان وسیله‌ای درمانی ایجاد کند. در نتیجه هنردرمانی به مثابه یک سرویس بهداشت روان سنتی در نظر گرفته نشده و به طور مرتب توسط عموم مردم استفاده نمی‌شود (Van lith et.al., 2016:11). همچنین انجام آن به صورت یک فعالیت درمانی منسجم در تمامی موسسات، بیمارستان‌ها، سرای سالم‌مندان کلینیک‌های توانبخشی، روان‌شناسی و مدارس استثنایی به صورت معمول و رایج وجود ندارد. علاوه بر این‌ها، در ایران هیچ دوره دانشگاهی هنردرمانگری و حتی تعریف مشخصی از آن وجود ندارد. موسیقی درمانی، سایکودrama و حرکات موزون نیز در بیشتر موارد به عنوان هنردرمانی شناخته می‌شوند.⁸ با وجود نوپا بودن هنردرمانی مرتبط با افراد طیف اوتیسم در

ایران، پژوهش در این زمینه روند رو به رشدی دارد. در مرور سیستماتیکی که توسط نویسندهای این پژوهش انجام شده، مشخص گردید کلیه مطالعات در این زمینه مربوط به دهه نود شمسی، به خصوص نیمه دوم آن، به صورت کمی و قابل اندازه‌گیری است که در یک چارچوب مشخص انجام می‌شود (سید-اسماعیل‌قی و همکاران، ۱۴۰۰، وکیلی‌زاد و همکاران، ۱۳۹۶، میرشمیرانی و همکاران، ۱۳۹۵ و همکاران، ۱۳۹۰) با توجه به موارد ذکر شده و مروری بر پیشینه هندرمانی در ایران مشخص گردید که هیچ پژوهشی تلاقي هنر و معلومیت (در این مقاالت اختلال طیف‌اوپیسم) را از دریچه هنر معلومیت بررسی نکرده است. همچنین در ایران نه تنها مطالعات معلومیت چندان مورد توجه قرار نگرفته که هنر در مواجهه با افراد طیف‌اوپیسم نیز فقط به مقوله هندرمانی با مدل پزشکی می‌پردازد.

مبانی نظری

در حالی که مشکلات معلولان از نظر تاریخی بر حسب مجازات الهی، کارما یا شکست اخلاقی و در دوران پساروشنگری به عنوان نقص بیولوژیکی تبیین می‌شد، جنبش معلومیت توجه خود را بر سرکوب اجتماعی، گفتمان فرهنگی و موانع محیطی متمرکز کرد (Shakespeare, 2006:199). به دنبال این جنبش، مطالعات معلومیت^۱ نیاز داشت. تاکنون در سه مطالعه شناسی نشات گرفت. تحت تاثیر فمینیسم و نظریه انتقادی ادامه یافتد و از زمان شکل‌گیری استفاده از گفتمان‌های

Woods & Shakespeare (2021:113) و در دهه اول قرن بیست و یکم، موج سوم با نام مطالعات انتقادی معلومیت (Shakespeare, 2017:76) شکل گرفت. در موج سوم، معلومیت مجموعه‌ای متنوع و میان‌رشته‌ای از رویکردهای نظری دانسته می‌شود که با تکیه بر نقد و نظریه انتقادی، آن را به منزله یک پدیده فرهنگی، تاریخی، نسبی، اجتماعی و سیاسی

تحلیل می‌کند (Goodley, et.al, 2019: ۹۸۲). به عبارت دیگر معلومیت راهی به عنوان یک واقعیت زنده-براساس تجربیات این افراد برای تفسیر جایگاه آن‌ها در جهان-و هم‌به عنوان یک تعریف اجتماعی و سیاسی مبتنی بر روابط قدرت اجتماعی می‌بیند (Goodley& Runswick-Cole, 2016,610).

هدف این مطالعات انتقادی تفسیر مجدد معنای «ناتوان تلقی شدن» توسط افرادی است که آن را تجربه می‌کنند. همچنین حصول اطمینان از این امر که بخش عمده این تغییرات توسط خود افراد و نه فقط مربوط به آن‌ها باشد (Reaume, 2014:1248).

علاوه بر این‌ها، به چالش کشیدن باور به مدل پزشکی (به عنوان گفتمان یگانه و مسلط که در پی اصلاح و بهبود معلولان هستند) و مدل خیریه‌ای (حامیانی که نگاه ترحم آمیز به این افراد را رشد می‌دهند)، تعصب، موانع آموزش، اشتغال و تبعیض در استخدام و ... تحت بررسی این مطالعات قرار می‌گیرند.

به عبارت دیگر در مقابل چارچوب‌های هژمونیک، که معلومیت را امری فردی، آسیب‌شناسی، پزشکی و غیرسیاسی می‌داند که ضرورت دارد توان بخشی و درمان شود، مطالعات انتقادی معلومیت، آن را به عنوان موضوعی برای بازنگری تبدیل می‌کند. چنان‌چه از طریق معلومیت می‌توان کارکرد جامعه سرمایه‌داری را درک کرد. مقوله‌ای سیاسی و پدیده‌ای غنی که از طریق اعمال اجتماعی و فرهنگی تولید می‌شود. هویتی که به لحاظ سیاسی حول معلومیت سازماندهی می‌شود. خط فرهنگی‌ای که با فرآیندهای عادی‌سازی مشخص شده است. یک تجربه هستی‌شناختی که همیشه توسط مجموعه‌ای از عوامل خارجی شکل‌گرفته است (Goodley, et.al 2019:990)، به عبارت دیگر این مطالعات به عنوان یک حوزه بینارشته‌ای، نه تنها به بررسی چگونگی تعریف و ساخت معلومیت از طریق تاریخ، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، فناوری و هنر می‌پردازد که با آن‌ها همراه شده، واژگان و زمینه‌های مختص خود، مانند: «هنر معلومیت» را خلق کرده است.

هندرمانی و مرزبندی‌هایش

مدل پزشکی، معلولیت را وضعیتی می‌داند که منحصر‌آ در اصطلاحات پزشکی قابل درک است (Campbell, 2019:148). چنان‌چه با همسوکردن بدن معلول با این مدل، معلولیت مشکل و نقص فردی درنظر گرفته می‌شود که به دلیل تفاوت با بدن‌های طبیعی و نرمال باید در چارچوب تواناسالاری و به‌کمک پزشکان آموزش دیده و متخصص اصلاح شود یا بهبود یابد و سپس به زندگی معمولی بازگردد (Wilcox, 2020:73). داشتن «زندگی معمولی» با انجام فعالیت‌ها، کار و اوقات فراغت به‌مانند دیگر جمعیت انسانی (حتی اگر نمادین باشد)، همسو با ایدئولوژی بهنجرسازی است که به عنوان مکانیزم مؤثر در انتشار دیدگاه‌های مسلط همچون مدل پزشکی تعییر می‌شود. این بهنجرسازی با استفاده از مداخلات پزشکی و توانبخشی می‌تواند در صورت تمایل فرد، مزایایی به‌همراه داشته باشد (Nash, 2002:35).

براساس مدل پزشکی و در آخرین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (دی‌اس‌ام پنجم) اوتیسم به صورت طیف گسترهای از ناسازگاری‌های شناختی-رفتاری، تحت عنوان «اختلال طیف اوتیسم»، با دو دسته علائم «اختلالات ارتباطی-اجتماعی و علایق محدود و رفتارهای کلیشه‌ای و تکراری» (Bel, 2019:232; Skubby, 2012:141) معرفی می‌شود. به عبارت دیگر اوتیسم را به‌مانند یک اختلال عصب‌شناختی جهانی، دارای پایه‌های بیولوژیکی همسان، با علائم ویژگی‌های اصلی مشابه (عدم تماس چشمی، حرکات کلیشه‌ای و...) بر پایه انحراف از آنچه رفتار معمول و بهنجرار تلقی می‌شود (Grinker, 2010:187) (بنامی کند). بر طبق این تعریف، نهادهای اجتماعی به خصوص روانپزشکی و روانشناسی-به-مثاله گفتمان هژمونیک، یک پیش‌فرض نانوشته اما بنیادی را در میان عموم مردم و رسانه‌ها شکل داده‌اند که نشان می‌دهد اوتیسم در درجه اول به منزله کمبود و نقصان، اختلال و بیماری قلمداد می‌شود که در نهایت، با تلاش بی‌وقفه متخصصان علمی شناسایی و درمان «خواهد شد» (Silverman, 2008:330). به‌دبال آن، از اوایل دهه ۱۹۷۰، با نهادزدایی "از عقب‌ماندگی

ذهنی و به‌رسمیت شناختن اوتیسم به عنوان دسته‌جديد «معلولان رشدی»، ماتریکس نهادی جدیدی متشكل از درمان اجتماعی، آموزش ویژه و برنامه‌های مداخله‌ای شکل‌گرفت. با این حال، معالجه این افراد مانند بیماری معطوف به درمان نبود، بلکه متمایل به «توانبخشی» یعنی تواناسالاری و توانمندگرایی بود (Eyal, 2013:880). بدین‌سان انواع مداخلات برای دو هدف: یکی کاهش علائم اوتیسم و دیگری بهبود ارتباطات، مهارت‌های اجتماعی و عملکرد رفتاری ضروری دانسته شد. از جمله‌این مداخلات هندرمانی است. تحولات هنر مدرن و پس از آن گذار از قرن نوزدهم به بیستم و تغییر در روندهای فکری و اجتماعی (Haslam, 2005:25) نه تنها انقلابی در نحوه ساخت هنر و چگونگی درک آن توسط جامعه ایجاد کرد، که فلسفه‌های جدید تفکر، به‌همراه پارادایم‌های نویی که مستقیماً در نحوه استفاده و تجربه هنر تأثیر می‌گذاشت را سبب گردید (Junge, 2016:63) و زمینه خلق رشته‌های ترکیبی مثل هندرمانی را فراهم آورد.

جایگاه هنر در رشته هندرمانی از زمان شکل‌گیری دچار تغییرات فراوانی شده است. چنان‌چه پیشگامان آن در دهه ۱۹۴۰ از هنر تنها به عنوان ابزار غیرکلامی در روان‌درمانی استفاده می‌کردند. در دهه‌های هشتاد و نود میلادی، روانشناسان هنری، هنرمندان و افراد دیگری به این حرفه روی آوردند. آن‌ها درباره این امر که نقش هنر در کار هندرمانی صرفاً ابزاری نیست بلکه هنر مظهر بهبودی است و خواص دگرگون‌کننده‌ی دارد (McNiff, 2012:42) به بحث پرداختند. با وجود تمام این اظهار نظرها بیشتر هندرمانگران تعریف ارائه شده از سوی انجمن هندرمانی آمریکا "را پذیرفته‌اند و رویکردهای متفاوتی را در حرفه خود به کار می‌گیرند. چنان‌چه با توجه به تقسیم‌بندی رویین (1988) و نتیجه تحقیقات مارتین (2009) رویکردهای هندرمانی مرتبط با افراد طیف اوتیسم در دو دسته آموزشی-روانی و بیانگر قرار می‌گیرد. درمانگران تلاش می‌کنند تا با استفاده از چنین رویکردهایی، نقص در تعاملات ارتباطی اجتماعی، علایق محدود، رفتارهای کلیشه‌ای و تکراری، روش‌های غیرمعمول

پردازش اطلاعات، نقص در نظریه ذهن، نقص در عملکرد اجرایی (Rozga & Robins, 2011:101) ناتوانی در تفسیر جزئیات با پردازش حسی غیرمعمول، حساسیت زیاد یا پایین به محرک‌های محیطی (Schweizer et.al, 2014:783) را در شخص اتیستیک کاهش دهنده در مقابله با ارتباطات، مهارت‌های اجتماعی و عملکرد رفتاری و ... او را بهمود بخشدند. هر چند هنر درمانی با استفاده از مداخلات پزشکی و توانبخشی می‌تواند در صورت تمایل فرد معلوم، چنین مزایایی به همراه داشته باشد، اما در بیشتر موارد نیازها، انتخاب‌ها و استقلال این افراد را تضعیف (Wilcox, 2020:74) و مربندهایی را ایجاد می‌کند. چنان‌چه رابطه مقولات معلولیت و درمان همیشه به عنوان متمایزشدن از ایده‌های فرهنگی بهنجار ایجاد می‌شود و با شرایطی شکل می‌گیرد که مشارکت کامل افراد غیرمعمول در جامعه را نقض می‌کند (Devlieger, 2018:218). این دیدگاه می‌تواند منجر به حذف افراد دارای نقص از جامعه شود. پس می‌توان نتیجه گرفت که این نقص نیست که ناتوانی را ایجاد می‌کند، بلکه ناسازگاری بدن‌های آسیب‌دیده با هنجارهای اجتماعی و محیط‌های مادی است که توسط اکثریت بدن‌های توانا تعیین می‌شود و به تبعیض می‌انجامد (Ibid).

بدین ترتیب معلولیت معمولاً نوعی «دیگری بودن» تلقی می‌گردد و معلولین (از جمله اوتیسم) اغلب به عنوان اشخاصی «متفاوت» از افرادی که به هر طریقی توانا هستند بر چسب‌گذاری می‌شوند. براین اساس دو مفهوم تواناسالاری^{۱۰} و ناتوان-انگاری^{۱۱} راهی برای توصیف مشکلات و تبعیض‌هایی است که افراد معلول با آن مواجه هستند. چنان‌چه تواناسالاری شبکه‌ای از باورها، فرآیندها و ویژگی‌هایی را به عنوان «هنچار» مشخص کرده، ترجیح و اولویت می‌بخشد. سپس بر اساس آن‌ها مردم را طبقه‌بندی کرده، نوع خاصی از خود و بدن را تولید، و در نهایت گونه کاملی از «انسان تلقی شدن» را معرفی می‌کند. در این فرآیند افراد دارای نقص به مثابه نسخه‌های تقلیل یافته گونه انسانی در نظر گرفته می‌شوند و با عنوانی «کمتر از» یا «پایین تراز» افراد معمولی (نووتیپیکال) جداسازی می‌شوند.

این نگرش تعصب‌آمیز که به اشکال مختلف تبعیض و تعصب اجتماعی بر-اساس ناتوانی، ظلم و کلیشه‌سازی-بر-اساس ناتوانی واقعی یا فرضی به کار می‌رود، به طور سیستماتیک جسم‌ها و ذهن‌های مجسم نابهنجار را طرد می‌کند (Campbell, 2019:25).

ناتوان‌الاری به گونه‌ای دنیای ما را شکل می‌دهد که در آن مفهوم ناتوانی به عنوان امری ذاتاً منفی و یک انحراف تلقی می‌شود که نیاز به «درست شدن» دارد و پرسش درباره «تنوع»، «تفاوت» و تصور «انسان متفاوت بودن» مطرح نیست (Ibid : ۱۴۳).

در مقابل، ناتوان‌انگاری به عنوان نوعی از ستم که شامل محدود کردن فرصت‌ها برای افراد آسیب دیده و خانواده او است، تعریف می‌شود. اگر با فردی متفاوت رفتار شود، یا شخصی به دلیل ناتوانی‌هایش مورد آزار یا توهین قرار گیرد، یا قادر به انجام کار یا شغلی نباشد، ناتوان‌انگار نامیده می‌شود.

هنر معلولیت: جنبشی علیه مربندهای

قطب مقابل مدل پزشکی، مدل اجتماعی است که توسط خود افراد معلول ایجاد شده و به موانع شکل گرفته توسط جامعه در زمینه مشارکت کامل این افراد در زندگی روزمره نگاه می‌کند. براین اساس، ناتوانی صراف‌آور بدن جای نمی‌گیرد، بلکه توسط شرایط اجتماعی و مادی ایجاد می‌شود که مشارکت کامل انواع ذهن‌ها و بدن‌ها را «натوان» می‌کند (Ginsburg, Rapp &, 2013:61). بدین ترتیب مدل اجتماعی ابزاری برای جستجو و یافتن موانع، همچنین حذف موارد غیرضروری است که مانع از مشارکت افراد در جامعه، دسترسی به کار و زندگی مستقل می‌شود. همچنین این مدل بر نگرش مردم جامعه نسبت به مقوله ناتوانی تمرکز دارد و تشخیص می‌دهد که این دیدگاه می‌تواند (مانند محیط فیزیکی) موانعی را برای افراد معلول ایجاد کند. علاوه بر این، در مدل اجتماعی تمایز میان دو مفهوم «نقص»^{۱۲} و «натوانی»^{۱۳} اهمیت کلیدی دارد. این مدل «نقص» را امری فردی و خصوصی می‌شمرد و آن را به عنوان از دستدادن توانایی عملکردی در یک فرد به دلیل وجود اختلالات ذهنی، فیزیکی یا حسی تعریف می‌کند. همچنین «натوانی» را موضوعی ساختاری و عمومی می‌داند که

که در آن آثار هنری افراد معلول، مخاطبان معلول را خطاب قرار می‌دهد (Sutherland, 2008:80). در تعریف خرد، بر اهمیت این هنر در ایجاد یک تصور فرهنگی مثبت احتمالی از معلولیت تأکید می‌شود و نشان می‌دهد که هویت مثبت این افراد توسط هنر پرورش می‌یابد. واضح است که این جنبش هنری صرفاً در مورد دسترسی افراد معلول به جریان اصلی مصرف و تولید هنری نیست. همچنین این موضوع صرفاً بیان تجربیات فردی از زندگی یا کنارآمدن با یک نقص نیست، بلکه نوعی توسعه معانی فرهنگی مشترک و بیان جمعی تجربه معلولیت است. بنابراین مستلزم استفاده از هنر برای افشاری تبعیض و تعصی است که این اشخاص با آن رو برو و هستند و زمینه ایجاد آگاهی و همبستگی گروهی را فراهم می‌کند (Barnes, 2010:39) (Mercer & Mercer).

مقایسه هنردرمانی و هنر معلولیت از دریچه مطالعات انتقادی معلولیت

اگرچه رابطه بین هنر و سلامت چشم‌انداز وسیعی را در بر می‌گیرد - مثلاً بهبود زیباشناسی در محیط‌های بیمارستانی، همکاری هنر در تفسیر بیماری در ادبیات علوم پزشکی، همچنین بخشی از ابتکارات جامعه برای بهبود سلامت و تشویق به تغییر سبک زندگی سال‌الم (Mosgaard, 2018:153) اما زمانی مشکل‌ساز می‌شود که هنر تنها بخشی از درمان‌هایی باشد که با هدف بهبود سلامت و رفاه در بین افراد یا گروه‌های کوچک انجام شود (Clift, et al., 2009:24). زمانی که «هنرها» به عنوان شکلی از «مداخله زیست‌پزشکی» توسط معلولین انجام می‌شود، اغلب هدف قابل اندازه‌گیری داشته، از طریق پارادایم «درمانی» پیش می‌رود، که به موجب آن افراد به نحوی باید «بهبود» یافته یا از علائم خود رها شوند. بدین ترتیب هنر «برای»، «با» و «توسط» این افراد ناچار در پارادایم‌های درمانی گرفتار می‌شود و نگرش «هنرها» برابر با «درمان» آن‌ها تقویت می‌شود. چرا که تفکر مسلط این است که نواقص (به خصوص نواقص رفتاری) نیازمند «درمان» است، حتی اگر «درمان قطعی» وجود نداشته باشد (Nash, 2022:201).

هنردرمانی مبتنی بر مداخلات هنر و روانشناسی با انتخاب کنش در درمانگری (ترایپی)، توسط یک

به از دست-دادن فرصت‌هایی که یک فرد آسیب‌دیده به دلیل موضع فیزیکی و اجتماعی با آن مواجه شده، از داشتن یک زندگی عادی محروم می‌شود، می‌انجامد (Goodley, 2019:983). در حالی که پزشکان و حرفه‌های این مدل اولویت واقعی پذیرش نقص و رفع موضع است. برخی نظریه‌پردازان استدلال می‌کنند که ناتوانی و «پیش‌سازهای» آن - نواقص - دقیقاً محصول روابط قدرت هستند. بنابراین اثرات ناتوان‌کننده بر بدنمندی را حاصل سلسه‌مراتب قدرت موجود در گفتمان‌ها و نهادها می‌دانند (Tremain, 2017:215).

همچنین نابهنجاری، سلسه‌مراتب قابلیت‌ها، توانایی‌ها و سایر ساختارهای حذفی مرتبط با ناتوانی به‌طور همزمان با تحلیل نژادپرستی، جنسیت‌گرایی و فمینیست توصیف می‌شوند. درنهایت نتیجه می‌گیرند اگر معلولیت بیان مستقیم قدرت باشد، تأثیر آن بر زندگی انسان بدون برخورد سیاسی و اجتماعی قابل درک نیست (Hall, 2019:96).

با توجه به مدل اجتماعی معلولیت، می‌توان او تیسم را به مثابه یک تجربه شخصی، خانوادگی و اجتماعی تلقی کرد. همچنین افراد اتیستیک را دارای احساسات، عواطف و روابط اجتماعی دانست که در ارزش‌های فرهنگی جوامعی که در آن زندگی می‌کنند سهیم هستند (Bagatell, 2010:43). در نتیجه این مدل، فرد را در برابر نواقص جامعه ناتوان دانسته، به جای توجه به او تیسم به مثابه یک بیمار، او را به عنوان یک پدیده انسانی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار می‌دهد (Grinker, 2008:123). پس نه تنها به دنبال اصلاح و درمان شخص نیست، که از طرق مختلف، از جمله هنر معلولیت، نواقص تعریف شده از او تیسم در مدل پزشکی را در بیان هویت او به کار می‌گیرد. هنر معلولیت در اوایل دهه ۱۹۸۰ از جنبش‌های اجتماعی معلولان در ایالات متحده و بریتانیا ظهر کرد. این هنر، به عنوان شکل هنری اقلیت در جامعه مورد نظر، و نیرویی قدرتمند در بیان تجربیات این افراد در برابر ظلم و تبعیض موجود بر علیه آن‌ها شمرده می‌شود (Masefield, 2006:53؛ Solvang, 2018:247). در تعریف کلان، هنر معلولیت نشان‌دهنده یک فعالیت جمعی است

خدمات پزشکی و سلامت روان، به عنوان «دیگری» است (Yi & Moon, 2020:59). دیگری بودن طرف مقابل از نگاه لویناس، گفتگو را بسیار دشوار و به دنبال آن نوع رابطه میان افراد را مشخص می کند. وقتی ناتوانی وارد گفتمان هنری می شود، سلطه اجتماعی غالب مدل پزشکی، هنرمند را یک بیمار و مربی را درمانگر شناخته و نقش آن ها را بر اساس روابط قدرت و اقداماتی تحت عنوان هنر درمانی تعیین می کند و برای هنرمندی که تلاش می کند تا در عرصه فرهنگی شناخته شود، تلقی شدن به عنوان بیمار نوعی تبعیض است (Solvang, 2018:243).

در مقابل، هنر معلولیت در پی آن است تا بر اساس مفهوم تنوع عصی نشان دهد تجربیات افراد مختلف از جهان با یکدیگر متفاوت است. در نتیجه می توان از طریق «خود هنر» و نه فقط «بازار تلقی کردن آن»، مرزبندهای شکل گرفته توسط هنر درمانی همچون: سلسه مراتب قدرت، روابط یک سویه درمانگر- مراجع، تلاش برای توانمندسازی شخص بر اساس هنجارهای جامعه را شکست. در این مقوله شخص معلوم به مثابه هنرمند در نظر گرفته شده، عاملیت بر عهده خود او گذاشته می شود تا با آزادی و برابری با دیگر افراد جامعه، شیوه هنری مختص به خود را به کار گیرد. در این مسیر او به جای دیگری پنداشته شدن، شخص متفاوتی شمرده می شود که نه تنها

حرفه ای با شغل درمانگر (تراپیست) انجام می شود. مداخله گر مشکل را تجزیه و تحلیل، اقدامات لازم را برنامه ریزی و نتیجه احتمالی را پیش از مداخله پیش بینی می کند. در این رویکرد، درمانگر شخص متخصصی است که با پذیرش و قبولاندن درمان، مراجع را در جهتی پیش می برد تا اورا تابع خود کند. موقعیت تراپی (درمانی) یک عاملیت فعال مغایر - یک معلم، یک مربی، یک مترجم یا یک درمانگر است. هدف مداخله درمانی، هدایت مراجع به سمت یک وضعیت انسانی بهتر و سالم تر یا به عبارتی توان اسالاری است که توسط درمانگر تعریف شده است. به یک معنا، درمان مانند مراجعه به پزشک و پذیرش تفسیرهای او، به عنوان ایده های معتبر در مورد علت و قضاوت بالینی، همواره صحیح تلقی می شود. به عبارتی یک سرویس خدماتی - بهداشتی یک طرفه است (Yi & Moon, 2020:60).

همچنین درمان مستلزم یک تفاوت قدرت است که با نابرابری مشخص می شود. درمانگری که استفاده از این قدرت را می - پذیرد ممکن است درمان مراجع را در جهت هایی که ترجیح می دهد، بر اساس تجربیات و هنجارهای خود پیش برد (Mosgaard, 2018:170).

مسئله دیگری که حوزه هنر درمانی در پاسخگویی به ناتوانی بر اساس مدل فردگرایانه و مداخله گرایانه پزشکی دارد، شناخته شدن افراد معلول در مراکز

جدول ۱. منطق و عاملیت های نهادی در دو گفتمان هنر درمانی و هنر معلولیت (طراحی نویسندهان). مختلف (نگارندگان).

ردیف	چارچوب	مدل معلولیت	عاملیت	منطق های نهادی اصلی	هویت	رابطه با معلول
۱	هنر درمانی	پزشکی	متخصصان درمانی و بهداشتی	توان اسالاری - توانمندسازی	دیگری بودن	قدرت
۲	هنر معلولیت	اجتماعی	فرد معلول به عنوان هنرمند	هویت	متفاوت بودن	برابری

هنرمندان اتیستیک در جامعه هنری پذیرفته شده اند. عامل مشترک میان این دو دسته این است که هنرمندان آگاهانه یا نا آگاهانه نواقص نسبت داده شده از سوی مدل پزشکی به افراد طیف او تیسم (رفتارهای محدود و تکراری، حساسیت و توجه بیش از حد به جزئیات، نداشتن تعامل و...) را با زبان هنر بیان کرده، آن را وسیله ای برای ارتباط با دنیای افراد نور و تیپیکال به کار گرفته اند. به عبارت دیگر دنیای هنر یک دیدگاه جایگزین در مورد ماهیت خلاق هنرمندان اتیستیک ارائه می دهد. همچنین ویژگی های کلیدی عملکرد افراد اتیستیک شامل:

نیازی به درست و درمان شدن ندارد که با وجود علائم و نواقصی که به او نسبت داده می شود می تواند در جامعه هنری پذیرفته گردد (جدول ۱). بر این اساس، هنرمندانی که در زمرة طیف او تیسم قرار می گیرند را می توان در دو دسته جای داد. هنرمندانی که تشخیص او تیسم نگرفته اند اما روانشناسان و پژوهشگران توانسته اند با روش گذشته نگر^۱ و بررسی زندگی نامه، وقایع و شواهد کافی در کار و زندگی آن ها تصویر روشنی از نحوه پردازش ذهن این هنرمندان از محیط به دست آورند. دسته دوم گروهی هستند که تشخیص او تیسم گرفته، با عنوان

خانه^{۲۰}) (تصویر ۱) را نمونه‌ای از مقابله با کورذهنی معرفی می‌کند. این اثر مجموعه‌ای از یک در چوبی با شیشه‌های پوشیده شده بارنگ اکریلیک در یک طرف و ورق طلا در طرف دیگر، با دورینگ دوچرخه، کلید و یک استیشن اسپابازی فلزی است. به‌گفته هنرمند همه اشیاء بازیافتی و دور ریختی هستند و در زمان‌های مختلف توسط او جمع آوری شده‌اند. هر شیء به تنهایی دارای ارزش بازنمایی عاطفی است که ریشه در حافظه هنرمند دارد. بنابراین برای یک هنرمند اتیستیک اشیاء جانشین اطلاعات خاص می‌شوند و نحوه تجربه هنرمند اتیستیک با اشیا به عنوان اثر نهایی معرفی می‌شود و نه فقط اثر خلق شده است.

تصویر ۱. بازگشت به خانه اثر ریچارد باسول (URL5).

تکرار تصاویر با حداقل تفاوت‌های قابل تشخیص، بسط آهسته، جزئیات بسیار دقیق یک تصویر، بیان وسوسه‌گونه از تصاویر مرتبط به یک منطقه و موضوع محدود و مورد علاقه (که در معیارهای روان‌شناختی نقص شمرده می‌شود) را ارزشمند دانسته، به‌طور گسترده در آثار هنرمندانی که توسط جامعه هنری به عنوان استثنایات تولید آثار خلاقانه شناخته می‌شوند، به نمایش می‌گذارد (McKenzie, 2012:87). در ادامه این موارد در آثار این دو دسته هنرمند مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

亨ر معلولیت در مواجهه با افراد طیف اوتیسم

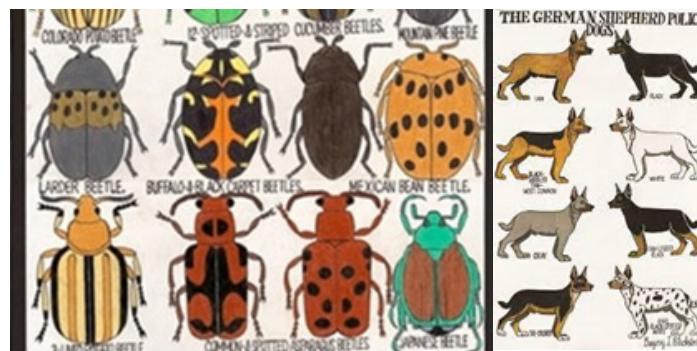
در تئوری ذهن بارون کوهن، افراد نوروتیپیکال از طریق دریافت اطلاعات، مشاهده، تجزیه و تحلیل، مقایسه و ... به استنتاج طیف کاملی از حالات ذهنی (باورها، خواسته‌ها، نیات، تخیلات، احساسات) یا به‌طور کلی تأمل در محتواهی ذهن خود و دیگران، همچنین بازنمایی انزواعی^{۲۱} یا تخیلی از جهان براساس دانسته‌هایشان می‌پردازند (Baron-Cohen, 2000:87-89). بارون کوهن افراد اتیستیک را فاقد این توانایی دانسته، آن‌ها را «کورذهن»^{۲۲} می‌نامد. بدین ترتیب این افراد با وجود برتری در ریاضیات و موسیقی، به‌دلیل تمایل به انسزا و دوری از جمعیت و مشغله‌های وسوسی اغلب به عنوان رایانه‌های انسانی، ربات‌های بی احساس و ماشین‌های بدون خلاقیت در نظر گرفته می‌شوند (Fein, 2011:165). در مقابل، برخی متخصصان خلاقیت در افراد اتیستیک را زبان اصلی آن‌ها می‌دانند که حتی نقشی بیشتر از بازنمایی دارد (Sacks, 1995:87). چنان‌چه هنرمندان اتیستیک یا «هنرمندانی با عملکرد عصبی متنوع»^{۲۳} رویکرد متفاوتی به نظریه ذهن دارند. این افراد از خلاقیت هنری و تکنیک‌هایی چون «توضیح و تاکید بیش از حد» برای تعامل و بیان تجربه متفاوت خود از جهان و زبان ارتباطی با دیگر افراد نروتیپیکال استفاده می‌کنند. بارون کوهن این نحوه برخورد را «سرنخی از چگونگی سازگاری موفق افراد طیف اوتیسم برای مقابله با نقص خود در تئوری ذهن»^{۲۴} (Baron-Cohen, 2000:95) می‌داند. ریچارد باسول هنرمند اتیستیک اثر خود با عنوان «بازگشت به

تصویر ۲. کلیساي جامع سنت پل لندن، استファン ویلتشار (URL3).

خلاقانه او می‌دانند، مورخان تاریخ هنر از هنرمندان ایتالیایی قرن هفدهم مانند پانینی و کانالتو به دلیل طراحی دقیق فرم، چیدمان و چشم‌انداز شهرهایی چون ونیز تجلیل کرده‌اند. بدین‌سان ویلتشاریر، کسی‌که او تیسم او در سه سالگی تشخیص داده شد، تا نه سالگی کلام نداشت و کاملاً در دنیای خودش زندگی می‌کرد، به هنرمندی تبدیل شده‌که مناظر شهری و تصاویر واقعی و دقیق از شهرها حتی پس از مشاهده مختصر آن‌ها را با جزئیات سیاه و سفید طراحی کرده (تصویر ۲)، از طریق زبان طراحی با جهان ارتباط برقرار می‌کند. همان‌گونه که گفته شد «تکرار» و داشتن «تفکر الگو^۳» از نشانه‌های وسوس‌گونه افراد اتیستیک خلاق شمرده می‌شود. چنان‌چه آثار هنرمند آمریکایی، گریگوری بلکاستاک^۴ مملو از تصاویر تکراری، یکسان یا با تغییرات سیستماتیک است که به عنوان مثال، با تعديل رنگ والگو (تصویر ۳)، یا با کنار هم قراردادن گونه‌های مرتبط از حیوانات (تصویر ۴) به دست آمده است. اگرچه این هنرمند آثار خود را به مانند سیستم طبقه‌بندی جانواران و گیاهان در علوم طبیعی خلق می‌کند، می‌توان آن‌ها را یک رویکرد «سیستم‌ساز» به هنر یا تلفیقی از تصویرسازی سنتی جانورشناسی دانست که با هنرمند پاپ، اندی وارهول مشابهت دارد.

(Roth, 2020:502).

تصاویر ۳ و ۴. هنر نمایش جانداران، گریگوری بلکاستاک (URL9).

استوارت آهنگساز^۵ که در سال ۱۹۹۸ به عنوان آسپرگر تشخیص داده شد و همیشه اظهار می‌کرد: «احساس می‌کند در سیاره اشتباهی است» را به کشف عادات وسوس‌گونه وارهول سوق داد. استوارت فهمید که وارهول احساس متفاوتی به رنگ سبز دارد. تا جایی که همیشه لباس سبزرنگ با مارک مشخص می‌پوشد (Boswell, 2018:108).

در حالی‌که در مدل پژوهشی حرکات و رفتارهای تکراری از معیارهای تشخیصی اوتیسم و شاهدی از نقص می‌دانند، مدل اجتماعی و هنر معلولیت آن را جنبه مهمی از زبان بصری این افراد تلقی می‌کند. تکرار برای هنرمند اتیستیک بیش از ارجاع و معنای اجتماعی، فراتراز شما می‌نگاری (ایکونوگرافی)، جایگزین زبان کلامی والگوهای مفهومی مختلف محیطی است و خط فکری اورانشان می‌دهد (Karmiris, 2019:485). تکرار در آثار این هنرمندان به صورت مختلف، در اصل کار، در پس زمینه، در جزئیات و در برخی موارد به عنوان عنصر نمادین استفاده می‌شود. تکرار ممکن است کاملاً مخالف اصالت به نظر بررس و مرا به سمت حذف آثار خلاقانه کانونی که شامل تکرار تصاویر آشنا هستند سوق دهد، اما در ارزیابی آثار هنرمند اتیستیک رئالیست استفان ویلتشاریر^۶ می‌تواند منعکس کننده استاندارد زیباشناختی باشد (Roth, 2020:502). ساکس در کتاب مریخی‌ها به هنرمندی به نام ویلتشاریر با حافظه تصویری استثنایی اشاره می‌کند که او را قادر می‌سازد با نگاهی کوتاه به صحنه‌های پیچیده معماری آن‌ها را با دقت طراحی کند (Sacks, 1995:73). اگرچه برخی منتقدان این توانایی را مبتنى بر حافظه قوی و نه

وارهول پیشگام هنر پاپ، با آثاری متشکل از تصاویر تکراری آشنا، مانند «قوطی‌های سوب کمبل» (تصویر ۵) و «مرلین مونرو» (تصویر ۶) شناخته می‌شود. ممکن است ترویج تکراری تصویر از چهره‌ها و اشیاء آشنا به عنوان شکل جدیدی از خلاقیت وارهول و اهداف هنری شخصی او باشد، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که وارهول ممکن است اوتیسم بوده باشد (Fitzgerald, 2005:89). چنان‌چه ایان

اوئیسم (نظمی که به نظر می‌رسد وجود ندارد) و تلاش برای برقراری ارتباط با آن است. تکراری که جان کیج آن را شکلی از تفاوت می‌دانست (Joseph. 2005:44).

نداشتن تعامل اجتماعی و انزواز دیگر مواردی است که به عنوان علائم اوئیسم معرفی می‌شود. ادوارد هاپر^۵ (۱۸۸۲-۱۹۶۷)، که نماینده موج برخاسته علیه نفوذ هنر فرانسوی در آمریکا بود (ملکزاده، ۱۳۸۹) رامی‌توان از جمله هنرمندانی دانست که از این نقص جهت ارتباط با دنیای نوروتیپیکال استفاده کرد. اگرچه هیچ تشخیص رسمی برای تعیین‌ها پر به عنوان یک اتیستیک بزرگ‌سال وجود ندارد، با این حال، شاخص‌های زیادی در کار، فرآیندها و زندگی شخصی اش وجود دارد که به شدت نشان می‌دهد که او در این طیف بوده است. گیل لوین، نویسنده زندگی نامه ادوارد هاپر، می‌نویسد: «ادوارد در دوران نوجوانی نشانه‌هایی از طبیعت درون‌گرا نشان داد که در بزرگ‌سالی به علامت شاخص او تبدیل شد. او بسیار خجالتی بود و بیان کلامی احساسات و عقایدش برایش مشکل بود. وقتی در خانه تنها می‌ماند، محیط را تهدید آمیز می‌یافتد و در اتاق خواب یا اتاق زیرشیروانی پنهان می‌شود. این شرایط سبب شد او به کارهای انفرادی پناه برد و در هنر توانایی منحصر به فردی پیدا کند تا با اعتماد به نفس با جهان و شرایط نزدیک به خودش برخورد کند» (Levin, 2007:76).

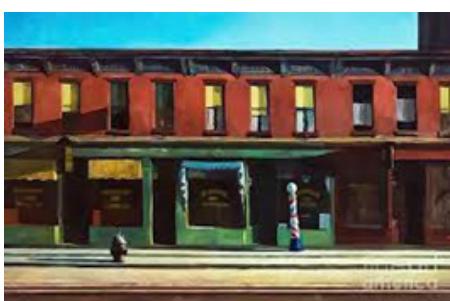
مضامین کارهای هاپر شامل فضای باز، نور یکنواخت، سکون، تکرار، روابط و

تصویر ۵. قوطی‌های سوپ کمبل، اندی وارهول پلیکر ترکیبی روی بوم، ۱۹۶۲، موزه هنر مدرن نیویورک. (URL4)

تصویر ۶. مرلین مونرو، اندی وارهول ۱۹۶۷ (URL6).

تصویر ۷. اوایل صبح یکشنبه، ادوارد هاپر، موزه هنر آمریکایی وینسنت، نیویورک، ۱۹۳۰. (URL10).

افراد بی احساسی که در موقعیت‌های عاطفی قرار می‌گیرند، بازنمایی‌هایی از نحوه مدیریت دقیق اودر دنیای خود بودند. دو اثر «اوایل صبح یکشنبه» (تصویر ۷) و «نایت‌هاوکز»^۶ (تصویر ۸) صحنه‌هایی از روتاستای

همچنین فیتزجرالد به نقل از دوست وارهول، چارلز لیسانی، می‌نویسد: «اندی اصلانمی دانست که می‌خواهد با هنر چه کند. او تمرکز کامل نداشت. با این حال او انگیزه خلاقانه برای انجام کاری هنری داشت و هرگز از ادامه کار دست نمی‌کشید» (2005:48). بدین ترتیب فیتزجرالد از وارهول به عنوان فرد اوئیسم آسپرگر یاد می‌کند که مشغله ذهنی او «تکرار» بود. علاوه بر این وارهول از فیلم به عنوان وسیله‌ای برای برقراری ارتباط غیرمستقیم با دنیای خارج استفاده می‌کرد. او بین سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۸ تقریباً شش‌صد و پنجاه فیلم و چهار هزار ویدیو ساخت. وارهول درگیر مفهوم سکون غیرروایی بود که می‌توان آن را در فیلم پنج ساعت و بیست و یک دقیقه‌ای «خواب» (۱۹۶۳) و فیلم هشت ساعته «امپراتوری» (۱۹۶۵) که در آن به چیزی جز ساختمان امپاراستیت نگاه نمی‌کند، دید. دیدن، همانطور که اندی وارهول آن را تفسیر می‌کند، مجموعه‌ای از تکرارها، سکون، حرکات آهسته و سکوت در یک مکان و یک فریم ثابت بود (Boswell cited from 2018, 43). تکرار عکس‌های فریم و تصاویر مکرر روی بوم، تشخیص ایجاد نظم در جهان افراد طیف

(Hadad & Yashar^۷). چنان‌چه دونا ویلیامز استرالیایی (20۱۷-۱۹۶۳) نقاش، مجسمه‌ساز، موسیقی‌دان، نویسنده، سخنران و فعال حوزه‌اوپریسم که در دو سالگی تشخیص اسکیزوفرنی کودکی، در نه سالگی اختلال شخصیت و در بیست و هشت سالگی تشخیص اوپریسم گرفت، می‌توانست با شیوه متفاوتی از دیدن و دانستن حجم وسیعی از داده‌ها و جزئیات را در ذهنش ذخیره کند. نور را با حساسیت بالا بینید و تحریبه کند. در اوایل کودکی، لکه‌های رنگی را تحریبه و افراد را به رنگ قرمز بینید. این موارد توهمند نبودند، بلکه به دلیل حساسیت شدید بینایی و دید او به نور ایجاد می‌شدند و در نقاشی‌هایش مانند سلسله جشن‌های شماره یک^۸ (تصویر ۹) و رازل دازل^۹ (تصویر ۱۰) نمود یافتنند. ویلیامز در این زمینه می‌گوید: «ترفند نور یک توهمند نوری است. ما چیزی را می‌بینیم که وجود ندارد، یا چیزی را می‌بینیم که فکر می‌کنیم یک چیز است. سپس از زاویه‌ای دیگر به آن نگاه می‌کنیم و متوجه می‌شویم که دیدگاه ما تغییر کرده و متفاوت است» (Williams, 2015:154). بدین ترتیب برای فرد اتیستیک خلاق و هنرمند، تحریک حواس توسط پدیده‌ها یا احساس بیش‌آگاهی از محیط به ادراکات حسی درونی و ذهنی می‌انجامد که «کیفیات ذهنی» یا «تجربه حقیقی چیزها» نامیده می‌شود. به عنوان مثال تجربه مستقیم رنگ‌ها، درد، بو و خشم مثال‌هایی از کیفیات ذهنی^{۱۰} هستند. دانیل دنت^{۱۱} فیلسوف آمریکایی چهار ویژگی را به کیفیات ذهنی اختصاص داده است: ۱- وصفناپذیر؛ ادراکات را نمی‌توان به وسیله دیگری، جز تجربه مستقیم، منتقل کرد یا دریافت. ۲- ذاتی؛ ادراکات ویژگی‌های غیرابطه‌ای هستند که بسته به رابطه تجربه با چیزهای دیگر تغییر نمی‌کنند. ۳- خصوصی؛ مقایسه بین فردی کیفیات به طور سیستماتیک غیرممکن است (شمانمی‌توانید آنچه را که من می‌دانم یا تجربه می‌کنم بدانید یا تجربه کنید) و ۴- قابل درک مستقیم یا بی‌واسطه در آگاهی؛ تجربه و دانش کامل درباره کیفیت یا خاصیت چیزی. به عنوان مثال، فردی که با رنگ قرمز آشناست همه چیزهایی را که باید درباره «قرمز» بداند، می‌داند (Dennett, 1988:63).

براین اساس ادراک رنگ، فرم، بافت و چیدمان برای

تصویر ۸. نایت هاواکز، (URL10) ۱۹۴۲-۱۹۳۰.

گرینویچ نیویورک را در زمان‌هایی از روز (اواخر شب و اوایل صبح یکشنبه) به تصویر می‌کشد که کمتر احتمال دارد مردم بیدار باشند و تداعی گر لحظات سکوت، تنها‌یی و تأمل هستند. نقاشی‌ها، محیطی را به تصویر می‌کشند که هاپر در آن احساس راحتی می‌کند و می‌خواهد بیننده‌ای را بداند (Zapella 2018:154). از دیدیک فرد نور و تیپیک‌ها پر جهانی از انزوا، تنها‌یی، افسرده‌گی، نور و حس نوستالتی را بر می‌انگیزد. همچنین منتقدان نور و تیپیک‌کال کارهای هاپر را ناشی از تنها‌یی عمیق او می‌دانستند. اما خود هاپر نظر دیگری داشت: «هنر بزرگ بیان بیرونی زندگی درونی در هنرمندان است و این زندگی درونی منجر به بینش شخصی او از جهان خواهد شد» (Levin, 2007:89). همچنین از دید افراد طیف اوپریسم نگاه متفاوت هاپر نه از غم و اندوه، تنها‌یی، انزوا یا افسرده‌گی بلکه از حس درونی او در به-تصویرکشیدن جزئیاتی است که با خلاصی از سروصدای دنیا نور و تیپیک‌کال‌ها زندگی روزمره را قبل مدیریت می‌کند (Boswell, 2018:97). ادراک و حساسیت‌های حسی غیرمعمول یکی از ویژگی‌های اساسی ذهن اتیستیک است و از نشانگرهای اصلی این اختلال به شمار می‌آید (Robertson&Baron-Cohen, 2017:676). درین بسیاری از مطالعات، علت رفتارهای کلیشه‌ای این افراد اختلال عملکرد سیستم پردازش حسی است که به صورت کم حسی یا بیش حسی جلوه می‌کند (Karimi.et.al 201:44). فرد دارای اختلال پردازش حسی، از خود تحریکی استفاده می‌کند تا بتواند مشکل محدود، اطلاعات ورودی حسی از منابع مختلف (دیداری، شنیداری، لامسه، بینایی و بیوایی) را جبران یا از تحریک بیش از حد جلوگیری کند (Smith. et.al 2005:420).

این حساسیت‌های تفاوت‌های کلیدی در نحوه درک این افراد از جهان می‌انجامد (2022:253).

نتیجه‌گیری

این مقاله به بررسی رابطه تقابلی بین دو چارچوب هنرمنانی و هنر معلولیت با استفاده از مطالعات انتقادی معلولیت در مواجهه با افراد طیف اوتیسم پرداخته است. دریک سو، مدل پزشکی وجود دارد که تمامی مشکلات را به خود فرد معطوف می‌سازد و برپایه تواناسالاری شخص معلول را به سمت دنیای ایده‌آل و هنجاری سوق می‌دهد تا توسط جامعه پذیرفته شود. در این مدل، هنرمنانی به عنوان یک نوع مداخله و ابزار برای بهبود و در نهایت درمان نواص فردی و رفتاری استفاده می‌شود. متخصصان بهداشت و درمان، به خصوص روانشناسان، عاملیت اصلی در این زمینه را برعهده دارند. آن‌ها منطق نهادی اصلی و هدف خود را در تواناسالاری، بهبود و از بین بردن علائم اوتیسم عدم تعامل اجتماعی، داشتن رفتارهای کلیشه‌ای و تکراری می‌دانند. اما از آن جاکه روابط ایجاد شده میان فرد و متخصص بر پایه پزشک بیمار و با هدف درمان شکل‌گرفته است در بیشتر موارد شخص به عنوان دیگری شمرده شده، روابط قدرت میان آن‌ها حکم‌فرمای است. از سوی دیگر، هنر معلولیت در تلاش است تا با استفاده از مدل اجتماعی، تمامی مرزبندی‌های ایجاد شده توسط هنرمنانی را از میان بردارد. به‌گونه‌ای که فرد اتیستیک را به مثابه یک هویت متفاوت معرفی می‌کند. همچنین برخلاف هنرمنانی نشان می‌دهد که چگونه هویت‌های اتیستیک بینش‌های پراهمیتی در مورد چگونگی بسط و بازاندیشی ایده‌های مرتبط با «عادی بودن» یا «توانایی» شناختی دارند. پس در مقابل پزشکی کردن هنر مربوط به معلولیت و برنامه‌های هنرمنانی که اغلب تنها آموزش هنری در دسترس افراد معلول است و حتی برنامه‌های آن برای ارائه آموزش حرفة‌ای مراجعت در نظر گرفته نشده‌اند- هنر معلولیت علائم ویژگی‌های فرد اتیستیک (که در مدل پزشکی نقصان شمرده می‌شود) را به نقاط قوت او تبدیل می‌کند. به عبارت دیگر هنرمنانی یک روش نظاممند (سیستماتیک) و تمرینی در مواجهه با هنر است که اغلب در مراکز درمانی انجام می‌شود و تمرکز را بر بهبود و توانبخشی معطوف می‌سازد. در مقابل هنر معلولیت، نوعی هنر رسمی و پذیرفته شده از

هر هنرمند مانند اثر انگشت کاملاً منحصر بفرد است و بستگی به نحوه دیدن و تفسیر او دارد.

تصویر ۹. سلسله جشن‌های شماره یک، دونا ویلیامز (URL2).

تصویر ۱۰. رازل دازل، دونا ویلیامز (URL3).

ممکن است همه هنرمندان اتیستیک آثار چشمگیری مانند وارهول، ویلتشاریر، هاپر، ویلیامز و غیره به دنیای هنر ارائه نداده باشند، اما کار چنین هنرمندانی چشم ما را به این واقعیت باز می‌کند که افراد طیف اوتیسم ممکن است خلاقيت خود را متفاوت از انتظارات افراد نورون‌تیپیکال ابراز کنند (Roth, 2020:502). به‌گونه‌ای که آثار این هنرمندان و شرایط مرتبط با آن از طریق «جنبیش هنر بیرونی»^{۳۲} مورد توجه قرار گرفته است. تا جایی که کار دینال هنر خلق شده توسط این افراد را «هنر اتیستیک»^{۳۳} نامید. افرادی که «خارج از سیستم هنرهای زیبا، آثاری بر اساس تجربیات خود، از اعمق شخصیت خود، برای خود و نه هیچ‌کس دیگر، با اصالت در مفهوم، موضوع و تکنیک تولید می‌کنند که به عنوان ترکیب‌های هنری معنادار و هدفمند شایسته احترام هستند» (Cardinal, 2009:1461)

- (2), 138-156.
- Cardinal, R., (2009). Outsider Art and the autistic creator, *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 364 (1522), 1459-1466.
- Clark, L., & Marsh, S., (2002). Patriarchy in the UK: The language of disability, *The Disability Archive UK*.
- Clift, S. M., Camic, P., Chapman, B., Clayton, G., Daykin, N., Eades, G., & White, M., (2009). The state of arts and health in England, *Arts & health*, 1 (1), 6-35.
- Dennett, D. C., (1988). *Quining qualia. Consciousness in contemporary science*, 42-77.
- Devlieger, C., (2018). *Disability, the Cambridge Encyclopedia of Anthropology*.
- Eyal, G., (2013). For a sociology of expertise: The social origins of the autism epidemic, *American Journal of Sociology*, 118 (4), 863-907.
- Fein, E., (2011). *Innocent Machines: Asperger's Syndrome and the Neurostructural Self. In Sociological reflections on the neurosciences*, Emerald Group Publishing Limited.
- Fitzgerald, M., (2005). *The genesis of artistic creativity: Asperger's syndrome and the arts*, Jessica Kingsley Publishers.
- Fein, E., (2011). *Innocent Machines: Asperger's Syndrome and the Neurostructural Self. In Sociological reflections on the neurosciences*, Emerald Group Publishing Limited.
- Fitzgerald, M., (2005). The genesis of artistic creativity: Asperger's syndrome and the arts, Jessica Kingsley Publishers.
- Fombonne, E., (2005). The Changing Epidemiology of Autism, *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 18 (4): 281-294.
- Ginsburg, F. & Rapp, R., (2013). Disability Worlds, *Annual Review of Anthropology*, 42 (1), 53-68.
- Goodley, D., Lawthom, R., Liddiard, K. L., & Runswick-Cole, K., (2019). Provocations for critical disability studies, *Disability & Society*, 34 (6), 972-997.
- Goodley, D., & Runswick Cole, K., (2011). The violence of ableism, *Sociology of health & illness*, 33 (4), 602-617.
- Grinker, R., (2010). Commentary: On being autistic, and social, *Ethos* 38 (1):176-83
- Grinker, R., (2008). *Unstrange Minds, Remapping the World of Autism*, publisher, Basic Books.
- Hadad, B. S., & Yashar, A., (2022). Sensory perception in autism: What can we learn?, *Annual review of vision science*, 8, 239-264.
- Hall, Melinda. C., (2019). *Critical Disability Theory*, Stanford Encyclopedia of Philosophy.
- Hammell, K. W., (2006). *Perspectives on Disability & Rehabilitation: Contesting Assumptions*, Challenging Practice, Toronto: Elsevier Health Science.
- Haslam, M., (2005). Modernism and Art Therapy, *Canadian Art Therapy Association Journal*, 18 (1), 20-27.
- Junge, M. B., (2016). *History of art therapy*, The Wiley handbook of art therapy, Marcia L. Rosal.
- Karimi, L. S., Hosseini, S. E. & ManzariTavakoli, F., (2), 138-156.
31. Outsider Art Movement
32. Autistic Art
- ## منابع
- رجی بجهت، ب. (۱۳۹۰). *طراحی و آزمایش یک برنامه هنرمانی به منظور بهبود تعامل اجتماعی دانش آموزان در خودمانده ۱۲-۶ ساله*. استاد راهنمای اخوان تفتی. استاد مشاور علمی زاده محمدی. کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. رشته روان شناسی تربیتی. دانشگاه الزهرا. تهران.
- سید اسماعیلی قمی ن..، شریفی درآبادی پ..، رضایی س..، دلاور علی. (۱۴۰۰). تدوین و ارزیابی اثربخشی برنامه نقاشی درمانی مبتنی بر ذهنگاهی بر مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان اوتیسم با عملکرد بالا. *روان‌شناسی مدرسه*.
- ملک زاده پری. (۱۳۸۹). نگاهی به نقاشی واقع گارد آمریکا. *جلوه هنر*, ۲(۶۹-۵۷)
- میرشمیرانی، ن. (۵۹۳۱). *تأثیر موسیقی درمانی بر بهبود مهارت‌های کلامی و غیرکلامی کودکان مبتلا به اوتیسم*. استاد راهنما حسن ریاحی. استاد مشاور عبدالحسین مختاری. کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. وکیلی زادن. (۶۹۳۱). «تأثیر آموزش سفالگری بر کفایت اجتماعی و رفتارهای کلیشه‌ای کودکان درای اختلال طیف اوتیسم». استاد راهنما دکتر سعید زاویه. استاد راهنما بخش عملی امیر قمرانی، استاد مشاور محمود کارگر. کارشناسی ارشد. رشته صنایع دستی. دانشکده هنرهای کاربردی. دانشگاه هنر تهران.
- ## References
- Alter-Muri, S. B., (2017). Art education and art therapy strategies for autism spectrum disorder students. *Art Education*, 70 (5), 20-25.
- Bagatell, N., (2010). From cure to community: transforming notions of autism. *Ethos* 38 (1): 34-58.
- Baron-Cohen, S., (2000). *Theory of mind and autism: A fifteen year review*, New York, Oxford University Press.
- Barnes, C., & Mercer, G., (2010). *Exploring Disability*, Cambridge: Polity.
- Behbehani, A. A. (2015). A portrait of a nation: Culturally sensitive art therapy in the Arab world. *The Wiley handbook of art therapy*, 735-744.
- Belek, B., (2019). An anthropological perspective on autism, *Philosophy, Psychiatry, & Psychology*, 26 (3), 231-241.
- Boswell, R. S., (2018). *The Art of Seeing Differently: The Bridge Language of Process and Function of the Autistic Artist*, a thesis presented to Pacific Northwest College of Art.
- Campbell, F. K., (2019). Precision ableism: A studies in ableism approach to developing histories of disability and abledment, *Rethinking History*, 23

- ASD. *The neuropsychology of autism*, 97-120.
- Sacks, O., (1995), *An Anthropologist on Mars: Seven Paradoxical Tales*, London: Picador.
- Schweizer, C., Knorth, E. J., & Spreen, M., (2014). Art therapy with children with Autism Spectrum Disorders: A review of clinical case descriptions on 'what works', *The Arts in Psychotherapy*, 41 (5), 577-593.
- Seyedesmaili Qomi, N., Sharifi Darabadi, P., Rezaei, S., & Delaware, A., (2022). Compilation and evaluation of the effectiveness of the drawing therapy program based on mindfulness on the social skills of high-functioning autistic students, *School Psychology*, 10 (2), (Text in Persian).
- Shakespeare, T., (2017). *Disability: the basics*, Routledge.
- Shakespeare, T., (2006). The social model of disability, *the disability studies reader*, 2, 197-204.
- Skubby, D., (2012). *A history of medical practices in the case of autism: A Foucauldian analysis using archaeology and genealogy*, The University of Akron.
- Silverman, C., (2008). Fieldwork on another planet: social science perspectives on the autism spectrum, *BioSocieties*, 3 (3): 325-41.
- Smith, S. A., Press, B., Koenig, K. P. & Kinnealey, M., (2005). Effects of sensory integration intervention on self stimulating and self-injurious behaviors. *American Journal of Occupational Therapy*, 59 (4), 418-425.
- Solvang, P. K., (2018). Between art therapy and disability aesthetics: A sociological approach for understanding the intersection between art practice and disability discourse, *Disability & Society*, 33 (2), 238-253.
- Stoll, B., (2005). Growing pains: The international development of art therapy', *The Arts in Psychotherapy*, 32: 3, 171-91.
- Sutherland, J., (2008). "Choices, Rights and Cabaret. Disability Arts and Collective Identity." In Disability on Equal Terms edited by J. Swain and S. French, 79-89. London: Sage.
- Tremain, S., (2017). *Foucault and feminist philosophy of disability*, University of Michigan Press.
- Vakilzad, N., (2018). The effect of pottery training on social competence and stereotyped behaviors of children with autism spectrum disorder, Supervisor: Saeed Zawiya, supervisor of the practical department: Amir Qumrani, consultant professor: Mahmoud Kargar, master's degree, field of handcrafts, Faculty of Applied Arts, *Tehran University of Art*, (Text in Persian).
- Van Lith, T., Stallings, J. W., Harris, C. E., (2017). Discovering Good Practice for Art Therapy with Children Who Have Autism Spectrum Disorder: The results of a Small Scale Survey. *The Arts in Psychotherapy*, 54: 78-84.
- Van Lith, T., Bullock, L., Rahimian, E. & Moghaddam, K., (2016). A landscape of art-based therapeutic practices in Iran, *Journal of Applied Arts & Health*, 7 (1), 7-23.
- Wilcox, S., (2020). Art, Disability, and Pediatrics: Applying a Disability Studies Framework, *Art Therapy*, 37 (2), 70- 75.
- (2017). The Effects of Sensory Integration Therapy on Physical and Motor Activity of Children with Autism Spectrum Disorders in Shiraz. *Report of Health Care*, 3 (2), 42-50, (text in Persian).
- Kim, K. S., & Lor, M., (2022). Art Making as a Health Intervention: Concept Analysis and Implications for Nursing Interventions, *Advances in Nursing Science*, 45 (2), 155-169.
- Levin, G., (2007), *Edward Hopper, An Intimate Biography*, New York: Rizzoli Publications International.
- Malchiodi, C. & McNiff, S., (2007). *Expressive therapies*, New York: The Guilford Press Malekzadeh, P., (2009), A look at realist painting in America, Glory of Art (Jelv-e Honar), 2 (2), 57-69, (text in Persian).
- Martin, N., (2009). Art therapy and autism: Overview and recommendations, *Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association*, 26 (4), 187-190.
- Masefield, P., (2006). *Strength: Broadsides from Disability on the Arts*. Stoke on Trent: Trentham Books.
- McKenzie, R., (2012). *A different way to think about creativity: The case of autism and outsider art*. In Creative Engagements with Children: International Perspectives and Contexts.
- McNiff, S., (2012). *Art heals: How creativity cures the soul*. Boston, MA: Shambhala.
- Mirshemirani, N., (2016). The Effect of Music Therapy on Improvement of Verbal and Nonverbal Skills of Children with Autism, Supervisor Hassan Riahi, Advisor Abdolhossein Mokhtabad , MA Faculty of Art, Department of Music, *Islamic Azad University, Central Tehran Branch*, (Text in Persian).
- Mosgaard, J., (2018). *Therapy as anthropology*, Cultural psychology of intervention in the globalized world.
- Nash, M. C., (2002). *The arts as cultural intervention for people with learning disabilities*, University of London press.
- Newsinger, J., & Green, W., (2016). Arts Policy and Practice for Disabled Children and Young People: Towards a 'Practice Spectrum' Approach, *Disability & Society*, 31 (3), 357-372.
- RajabiBehjat, B., (2011). Designing and testing an art therapy program to improve the social interaction of 6- 2 year old students, Supervisor Mahnaz Akhwan Tafti, Advisor Ali zadehMohammadi, MA, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Department of Educational Psychology, *Alzahra University, Tehran*, (Text in Persian).
- Reaume, G., (2014). Understanding critical disability studies, *Canadian Medical Association Journal*, 186 (16), 1248-1249.
- Robertson C.E, Baron-Cohen S., (2017). Sensory perception in autism. *Nat. Rev. Neurosci.* 18 (11) :671-84
- Roth, I., (2020). Autism, creativity and aesthetics. *Qualitative Research in Psychology*, 17 (4), 498-508.
- Rozga, A., Anderson, S., & Robins, D. L. (2011). Major current neuropsychological theories of

- Williams, D., (2015). *Somebody somewhere: Breaking free from the world of autism*. Crown.
- Yi, C. S. & Moon, C. H., (2020). Art Therapy and Disability Studies. *Art Therapy*, 37 (2), 59–61.
- Zapella, C., (2018), '*Hopper, Nighthawks*', KhanAcademy.

Glory of Art

(Jelveh-y-honar)

Alzahra Scientific Quarterly Journal

Vol. 16, No. 2, Summer 2024, Serial No. 43

Research Paper

<http://jjhjor.alzahra.ac.ir/>

Explaining the Intersection of Art and Disability in Dealing with People on the Autism Spectrum

Zohreh Moradi²

Received: 2023-04-17

Mehdi Keshavarz Afshar³

Accepted: 2023-10-21

Reza Afhami⁴

Abstract

In the field of medical literature, autism was first conceptualized by Swiss psychiatrist Eugen Bleuler as a sign of childhood schizophrenia. Leo Kanner, an American-Austrian psychiatrist, described this concept as a distinct disorder in 1943. During the 1960s and 1970s, research on this new syndrome became increasingly prevalent, but there was still much confusion surrounding it. Only a few individuals, even those working in the medical field, were aware of this condition, and only a handful of cases of autism had been documented. Some researchers and physicians still interpreted it as a form of childhood schizophrenia, while others considered the characteristics of autism to be related to brain dysfunction, mental retardation, or child psychopathology. In the 1980s, systematic research on autism increased, and researchers introduced biological factors such as deficits in theory of mind and mirror neurons as the primary causes of this abnormality. Autism was then officially classified as a distinct and diagnosable disorder within the wide spectrum of cognitive and behavioral dysfunctions in the DSM-III. It was separated from childhood schizophrenia, and the term "Asperger's syndrome" became commonly used. However, it was still thought to be a very rare occurrence. In the 1990s, more precise assessment criteria for this abnormality were formulated in the DSM-IV, and autism was described as a lifelong condition (lifetime) in individuals, classified under mental disorder number 299, and characterized by the triad of symptoms: weak social interaction, communication deficits (both verbal and non-verbal), and the presence of repetitive, stereotyped behaviors.

1.DOI: 10.22051/jjh.2023.43481.1969

2- Zohreh Moradi, PhD Student of Art Research, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

Email: zohrehmoradi@modares.ac.ir

3. Mehdi Keshavarz Afshar, Assistant Professor, Department of Art Studies & Art History, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, Corresponding Author.

Email: m.afshar@modares.ac.ir

4. Reza Afhami, Associate Professor, Department of Art Research, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

Email: afhami@modares.ac.ir

typed, and restricted behavioral patterns. Awareness of autism increased during the last two decades of the twentieth century. This trend grew to the point where autism became the most rapidly spreading among all developmental disabilities worldwide and turned into a global public health concern. So much so that in the DSM-5 (2013), the triad of autism symptoms was consolidated into two categories: "communication-social disorders and restricted, repetitive behaviors," Asperger's syndrome was removed from the manual, and autism was included as a wide spectrum of cognitive and behavioral dysfunctions, officially referred to as "Autism Spectrum Disorder."

This definition of autism fits within the medical mode of disability. In this model, autism is considered a global neurocognitive disorder with consistent biological foundations, characterized by core symptoms and features (lack of eye contact, repetitive movements, etc.) based on deviations from normal and normative behavior. By officially recognizing autism as a new category of "developmental disabilities," a new institutional matrix was formed, comprising social therapy, specialized education, and intervention programs. Social institutions, particularly psychiatry and psychology, played a role in shaping the hegemonic discourse that labels autism primarily as a deficiency, disorder, and illness, which will ultimately be identified and treated through continuous efforts by scientific experts. However, the approach to these individuals was not that of treating an illness but rather leaned towards "rehabilitation," emphasizing empowerment and capacity-building. Thus, various interventions were deemed necessary for two purposes: reducing autism symptoms and improving essential communication skills, social skills, and behavioral functioning. Art therapy is one of these interventions.

On the opposite pole of the medical model is the social model of disability, which is created by disabled individuals themselves and looks at the barriers created by society in terms of the full participation of disabled individuals in everyday life. According to this model, disability is not only located in the body but is created by social and material conditions that render various minds and bodies "disabled" in terms of full participation. With this model, autism can be seen as a personal, family, and social experience. It also acknowledges autistic individuals as having emotions, feelings, and social relationships that are influenced by the cultural values of the societies they live in. In this way, the individual is viewed as disabled by societal shortcomings, and instead of focusing solely on autism as an illness, it examines the individual as a human, social, and cultural phenomenon. Therefore, it not only seeks to amend and treat the person but also employs various methods, including art in addressing the definitions of autism within the medical model in expressing their identity. In recent years, autism spectrum disorder has gained attention as a social and medical issue within the realms of scholarly and critical studies on disability. One of the primary branches of these studies focuses on the intersection of art and disability, which can be examined through two distinct perspectives: art therapy and disability arts. This article explores the complex intersection between art, rehabilitation, and disability, as well as how art interacts with disability from the perspectives of both the medical and social models. When we talk about intersection, we are referring to a discourse that relates an individual's life, artistic practices, and power relationships. This form of intersection and relationship shapes ideas about what disability is and how it should be addressed. By juxtaposing art therapy alongside the principles of neurodiversity and disability art, the differences between them and their approaches to individuals within the autism spectrum become evident. Based on this, the authors aim to move away from art therapy and the medical model, considering the social model to answer the following questions: How can disability art break down boundaries such as othering, power imbalances between the therapist and the client, and ableism perpetuated by art therapy? Additional-

ly, how does art respond to the repetitive behaviors and stereotypes considered as core symptoms of individuals within the autism spectrum? This article employs a descriptive-analytical approach to analyze the concepts presented in critical disability studies and investigate the intersection between art therapy and disability art. Information is gathered through library resources, including written and online sources, translations of books and articles, and it emphasizes the concept of neurodiversity - which presents neurological disorders not as disorders but as diversity in human understanding - in exploring how these two artistic frameworks differ in their encounters with individuals within the autism spectrum. The results obtained from examining the conflicting relationship between the two frameworks, art therapy, and disability art, using critical disability studies in the context of individuals within the autism spectrum, demonstrate the following: On one side, there is the medical model that attributes all problems to the individual with disabilities and, based on the concept of empowerment, directs the disabled individual towards an ideal and normative world for acceptance by society. In this model, art therapy is used as an intervention and tool for improving and ultimately curing individual and behavioral deficiencies. Healthcare professionals, particularly psychologists, play a central role in this field. They view their primary task and objective as empowerment, improvement, and the elimination of autism symptoms such as social interaction deficits and repetitive behaviors. However, since the relationships established between the individual and the expert are based on the doctor-patient model and aimed at treatment, in most cases, the individual is considered as the other, and power relations between them are formative.

On the other hand, disability arts aim to dismantle all the boundaries created by art therapy using the social model. It presents an autistic individual as a distinct identity. Unlike art therapy, it illustrates how autistic identities offer valuable insights into reimagining and expanding ideas related to "normalcy" or cognitive abilities. In contrast to medicalizing disability-related art and art therapy programs, which often solely provide art education and do not consider professional training for participants, disability arts transform the signs and characteristics of an autistic individual (considered deficits in the medical model) into strengths. In other words, art therapy is a systematic and therapeutic approach to art that is often conducted in clinical settings, with a focus on improvement and rehabilitation. In contrast, disability arts represent a recognized and accepted form of art within the artistic community, displayed in galleries, exhibitions, museums, etc. The artist's work and abilities are acknowledged with the label of disability. In essence, while art therapy seeks rehabilitation or "normalization," disability arts, which belong to disability studies, challenge this perspective by using a new paradigm called "neurodiversity." This paradigm does not see conditions like autism as disorders to be fixed but as alternative ways of living. In this context, the autism spectrum represents a range of cognitive styles and ways of experiencing the world. Disability arts, originating from lived experiences, challenge societal norms and resist dominant narratives, attempting to shift the conversation from "curing" or "overcoming" disability toward acceptance, empowerment, and celebration.

Keywords: Disability Arts, Art Therapy, Critical Disability Studies, Autism Spectrum Disorder