

상징과모래놀이치료, 제13권 제1호
Journal of Symbols & Sandplay Therapy
2022, 6, Vol. 13, No. 1, 1-34.
doi <https://doi.org/10.12964/jsst.22001>

**Jungian Arts-Based Research:
What it is, Why do it, and How**
융학과 예술기반연구: 개념, 근거 및 방법

Susan Rowland (PhD)

The Korean version of this article is followed.

Jungian Arts-Based Research: What it is, Why do it, and How

Susan Rowland (PhD)

Jungian arts-based research (JABR) is opening the therapy room to the whole world. Even more, it is a way of making knowledge using creativity, the imagination, and the unknown psyche or the unconscious, with the wisdom of centuries materialized in art traditions. For here the sandplay is converted into art practice, whether that practice be writing novels or poetry, painting, sculpture, filmmaking, photography, internet games, garden design, music-making or more. Instead of keeping the space sealed off for therapist and patient to be alone, the sandplay of JABR is connected to society, nature, and the cosmos by materializing the psyche in dialogue with art and history. Synchronicities arise and archetypes are summoned into being through art-making that is deliberately poised to invite in the deep psyche. More *depth* can be generated through Jungian practices such as active imagination and amplification. Indeed, I will figure JABR as a three-stage process consisting of one, preparation with psychic and art matter, two, process inviting in spontaneity and the unknown, and three, reflection using the completed artwork. That artwork *works*, assumes a place in society independent of the artist. JABR art takes on the valence of Jung's autonomous psychic image, only here with the material being to exist for centuries, to speak to different cultures, to generate multiple meanings and fixing none. Here JABR unites therapy with knowing and being. It is formational, in gathering what *matters* in the artist and the work, informational in finding out what is hidden to the conscious psyche, and transformational in offering to the scholar-therapist-artist plus the audience, new ways of being.

Key words : Jungian Arts-Based Research, Jung, archetypes, synchronicity, research, active imagination

* Pacifica Graduate Institute 교수, California, USA, Email: srowland@pacific.edu

I . Introduction

Jungian arts-based research (JABR) is opening the therapy room to the whole world. Even more, it is a way of making knowledge using creativity, the imagination, and the unknown psyche or the unconscious, with the wisdom of centuries materialized in art traditions. For here the sandplay is converted into art practice, whether that practice be writing novels or poetry, painting, sculpture, filmmaking, photography, internet games, garden design, music-making or more.

Instead of keeping the space sealed off for therapist and patient to be alone, the sandplay of JABR is connected to society, nature, and the cosmos by materializing the psyche in dialogue with art and history. Synchronicities arise and archetypes are summoned into being through art-making that is deliberately poised to invite in the deep psyche. More *depth* can be generated through Jungian practices such as active imagination and amplification.

Indeed, I will figure JABR as a three-stage process consisting of one, preparation with psychic and art matter, two, process inviting in spontaneity and the unknown, and three, reflection using the completed artwork. That artwork *works*, assumes a place in society independent of the artist. JABR art takes on the valence of Jung's autonomous psychic image, only here with material being. The image in art has the capacity to outlive the artist, to speak to different cultures, to generate multiple meanings while fixing none. Here JABR unites therapy with knowing and being. It is formational, in gathering what *matters* in the artist and the work, informational in finding out what is hidden to the conscious psyche, and transformational in offering to the scholar-therapist-artist and audience, new ways of being.

Importantly, JABR is a new paradigm or framework for making knowledge. For centuries our modernity has been characterized by the subject/object split, meaning that we make knowledge, we even sense reality, through *being cut off* from something, whether that be other people, nature, the gods, or the unconscious psyche. For too long, this split has become the dominant mode of making new knowledge in experimental scientific research. Such a traditional science way of envisioning the world has value. Yet artists, creatives and sand play therapists know that we also understand the cosmos through imagination, exploring with our bodies, collaborating with what is out there, *making stuff*. It is time to look more closely at the scholarly, therapeutic, and artistic origins of Jungian arts-based research.

II. Jungian Arts-Based Research is Not Art Therapy

It is important to distinguish Jungian arts-based research from Art Therapy. Though they may employ similar methods, their aims, ethics, and philosophical bases are different. Art therapy is first and foremost therapy; it is bound by rules and ethics of fostering the patient's well-being and is founded on the basis that creative activity unblocks the injured mind, allowing healing energies to emerge. Art Therapy aims for patient benefit; it has no interest in art as art. Any resulting painting, music or poetry is a by product of a treatment dedicated to helping people in pain. No aesthetic criteria concern Art Therapy.

By complete contrast JABR aims to create a work of art that can go into the world and join the existing history of its genre, even if that is to radically critique it. Whereas Art Therapy is rooted in a belief that psyche is primary and artistic practice a revelation of it, JABR uses art itself as an ontology, or basis for being and knowing. In this sense, JABR is what social sciences call heuristic research, meaning that it is discovery by practice, without any pre-supposing theories about how the world works. Indeed, arts-based research began in the universities in the 1990s in social science departments, particularly departments of education in the pioneering work of Barone & Eisner (2012).

At this point, arts-based research appeared to be an innovative mode of qualitative research, meaning making knowledge with the participation of the researcher's own mind, body, and feelings. Qualitative research itself arose in the social sciences because they were *social*, wanted to understand how society worked and realized that the scientific method of cutting oneself off from the object of research was not always appropriate.

However, this inauguration of arts-based research came to realize that it was not entirely heuristic because the final work of art has an independent existence in the world. When we add the Jungian psychological frame to social science ABR, it is even clearer that JABR gives birth to something that may be intimately connected to the artist's concerns, yet through Jungian ontologies as we will see, goes on to be transformational in ways often unconnected to the originating artist. It is time to look more closely at different possibilities for JABR.

III. Types of ABR and JABR

James Rolling Jr. In his invaluable *Arts-Based Research Primer*, offers four types of ABR, that I will suggest can be expanded by the addition of a Jungian psychology frame. These four types are analytic, or thinking in materials, synthetic or synthesizing discourses, critical-activist, and improvisatory.

Analytic ABR is oriented to the way art examines its own medium, a painting explores what it means to be a painting or a novel about novels fulfils and changes a particular genre. This does not mean that analytic ABR is solely 'about' the expressive or rhetorical possibilities of art. Rather this exploration of the properties of materials, of art matter, can look at things that *matter*. For example, Jung's *The Red Book*, experiments with different literary genres and painting styles to critique modern consciousness (2009). My own first JABR work, *The Sacred Well Murders*, debates the detective fiction genre to look at the traumatic effect of the climate emergency (2022).

For analytic ABR, the art medium is a dynamic entity and a full partner with the researcher-artist. The artist does not shape the medium to a predetermined subject or outcome. Rather, the act of immersion in the materials becomes a mode of being and knowing.

In the second category, synthetic arts-based research practice reinterprets existing research and other dominant modes of conveying ideas through making art. Research is characterized by forming and re-forming communities around ideas and innovations in disciplines and fields. Synthetic research explores and problematizes these knowledge making activities or discourses. In the making of art, synthetic ABR will enter a dialogue with multiple perspectives. Here collage work is the most overt example of synthetic ABR, yet any art medium may adopt it.

The purpose of synthetic ABR is to reveal knowledge-making as a space of mutability and transformation to adopt and switch between voices. In fact, this form of ABR exposes power plays within academic debates. It gives spaces for multiple views and marginalized positions (Rolling Jr.: 87-90). Such research could take form in performance or some temporary, immanent mode of embodiment. Synthetic ABR may equally well be conducted in private acts of writing, painting, sculpting etc.

Given that synthetic ABR challenges dominant ideas, it is not difficult to see that it may overlap with critical-activist arts-based research. Here the act of research is ex-centric. The

doing of the art and the resulting artwork resists and disrupts the centralizing tendency of powerful ideas or powerful groups. A particularly favored mode of critical-activist ABR is making art with disadvantaged groups. The aim is that by collaborating, artist and participants are mutually empowered and transformed. The process of formation (getting a group together with the idea of the art project), information (learning about each other through doing) and transformation (having a positive psychological experience in the process), is an overt act of empowerment aimed at greater social justice (Leavy 2018).

It is interesting to note that C. G. Jung's approach to art is innately critical activist, despite his social conservatism. His psychology shows that the repression of all that is 'other' in psychic terms entails repression of all that is other to hegemonic powers in social and ecological terms. It follows that if we imbue art with psychic images from the unconscious Other, such a process destabilizes power in the attempt to heal modernity's sick psyche. Whether its aim is making us more whole or changing society, critical-activist ABR becomes profound with a Jungian underpinning. Jung shows that that critical-activist ABR need not be an overt act of protest to qualify.

Rolling Jnr.'s fourth type of improvisatory research practice is a modality that exists extensively within the artistic community. Improvisatory research means following where the art practice leads. There is no pre-existing plan. Rather what Jung would call the individuating psyche, the psyche learning to have a relationship with the unconscious, leads the work. What most distinguishes this type of ABR is the commitment to an unknown destination before the artist begins. Jungian psychology is familiar with various forms of improvisation that can enhance arts-based research, as I will detail later.

One really useful way of using Rolling Jnr.'s four types of ABR is not to see them so much as starting places or categories, but rather as ways of generating meaning. Many ABR projects fulfil several or even all the above types or approaches. Using the four types as a lens increases the meanings such projects can provide. For example, Joel Weishaus's *The Nuclear Enchantment of New Mexico*, included in our JABR book (2021), generates meaning when considered in each of the four frameworks.

Firstly, we can see the experimental epic as analytic, or thinking in the materials and ideas of the history of poetry. *Nuclear Enchantment* is not prose-and-poems *about* nuclear New Mexico. It is a thinking/being in poetry to explore and investigate how the land, people, their psyches,

and our psyches, have been scorched by nuclear technologies. Secondly, the synthetic aspect of *Nuclear Enchantment* consists of the ways it forms a dialogue from multiple disciplines and genres of writing such as myth, into the poetry.

As a work of critical activism, *Nuclear Enchantment* disrupts and critiques the hegemony of scientific and military terminology justifying nuclear weapons. In particular, the epic demonstrates how deploying certain types of language has enabled weapons of mass destruction to be hidden from full consciousness.

Another important point about Rolling Jnr's four ABR types is that they imply Jungian ideas about the psyche, and arguably can be augmented by them. For example, Jung liked to divide the psyche into four key functions: the conscious activities of thinking including judging, feeling including valuing, and the unconscious functions of bodily sensation and intuition. In terms of the scholarly research that social science ABR is challenging, Jung's four functions expose how much of innate human ways of being and knowing have been cut out of the academy (Jung 1987: 108). Put another way, without naming Jung or even psychology, existing arts-based research is dedicated to bringing back into the research process what Jung calls feeling, sensation and intuition.

As a start, Jung's framework of four key functions can work to refine and explore Rolling Jnr's improvisatory ABR. Moreover, Jung's model of the psyche can expand ABR significantly at the level of process. Sensation, which Jung saw in the participation of the physical senses in art, can be a seeding ground for intuition. The results of these can be further developed by thinking, valuing, and feeling. Here Jungian psychology provides a map for building a more integrated model of artistic process.

To take the Jungian artist map further, it is worth briefly considering the relation of Jungian arts-based research and academic disciplines beyond its home in depth psychology.

IV. JABR and the Transdisciplinary Future

Basarab Nicolescu has produced a vision of a transdisciplinary future that would not only welcome all modes of ABR but also would provide a new relationship between knowledge, power, culture, religion, and the individual (2014). I argue that Jung anticipated the

development of transdisciplinarity in two moves. He insisted on enduring incompleteness for knowledge, and he also resisted disciplinary hierarchies.

For Jung stated unequivocally that taking the unknown psyche seriously meant accepting the unfinished nature of any knowledge that rests upon conscious, rational and explicable foundations.

Nobody drew the conclusion that if the subject of knowledge, the psyche, were in fact a veiled form of existence not immediately accessible to consciousness, then all our knowledge must be incomplete, and moreover to a degree that we cannot determine. (Jung 1947, CW8: para. 358).

It follows that for him, there is no philosophical basis to erect a sense of one structure of knowing or discipline above any other.

The fact that artistic, scientific, and religious propensities still slumber peacefully together in the small child... - all this does nothing to prove the existence of a unifying principle which alone would justify a reduction of one to the other. (Jung 1922, CW15: para. 99)

There is no unifying principle or one way of viewing reality that cancels out or marginalizes any other. Such a philosophical openness is arguably the ancestor of Nicolescu's transdisciplinarity as a rejection of any hierarchy of access to the truth among academic disciplines. No branch of science, no one psychology, philosophy, art, or humanities subject can claim to be more 'true' than any other. While different disciplines construct and/or explore different realities, none of these is more fundamental to who we are and how we know. Rather, the cosmos is made up of different kinds of reality, and so are human beings.

In addition, Nicolescu's book, *From Modernity to Cosmodernity*, considers the powerful and enduring division between two forms of knowing. Classical science of the last few centuries is built upon the subject/object split and repeatable experiments. By contrast, what Nicolescu calls 'Tradition' is knowledge fostered by religions, spirituality, bodily practices, and the occult. Such knowing is tended by revelation, vision, feeling and intuition (Nicolescu 2014: 19-24). Despite the presence of the sacred in Tradition, it is, like the classical science that denies it, affected by history and culture.

What Nicolescu does not elaborate is that the arts are a key means by which Tradition is renewed and perpetuated. The arts preserve and disseminate spirituality and revelation through their media. Given that ABR implicitly challenges splits in a culture's attitudes to knowledge, it is innately transdisciplinary in bringing together ancient Tradition with the epistemological understanding that has grown up in the universities.

Therefore, the transdisciplinary context demonstrates that Jungian arts-based research is a philosophical approach that is innately holistic and embodied. Such JABR can address twentyfirst century concerns such as alienation through technology, a new human subject not limited to the human, research respecting but also traversing cultural boundaries, and new ecologies. Jung helps make arts-based research into a paradigm for change that this era of multifaceted crisis demands.

V. But What Makes It Research? The Paradigm Shift.

Research makes new knowledge connected to existing structures of knowing called disciplines. However, these disciplines are themselves *disciplined* by an overarching framework known as a paradigm. The paradigm that evolved in the 18th century is that of science understood as making knowledge on the condition that the researcher is split off from the subject of her research. So powerful is this knowledge paradigm, that it has become a ubiquitous way of being in the world for modern people. We are human subjects, intrinsically split off from a world of separate objects.

Art and Jungian studies have been deeply affected by the notion of a fundamental subject/object split. Arguably, the assumption that art consists of discrete 'objects' with autonomous existence in the world, entirely separate from the artist, is influenced by this idea. Jung's psychology is also shaped by such duality in dividing the psyche into oppositional pairs, such as ego versus unconscious, ego versus shadow etc.

On the other hand, Jungian psychology is profoundly committed to ending psychic dualism. It is devoted to the project of individuation by which the duality of the psyche becomes multiplicity and wholeness. To counter the split in modernity of a rational consciousness, or subject, cut off from the unknown collective psyche, Jung advocates integration. Thus,

archetypes in the unconscious provide patterning energies by which the other or object is taken into being.

Individuation occurs whether the other/object is projected onto other people or the nonhuman. In this way, Jungian psychology dissolves the subject/object split, and not just inside the psyche. Rather the aim of individuation is to find oneself as indivisible from the realities of society, nature, planet, and the heavens. The subject/object split becomes an ensouled world.

Similarly, arts-based research also re-vision the conventional subject/object split of traditional research by making knowing through immersion in embodied, generic, and creative processes. Add Jungian psychology and the new paradigm of Jungian arts-based research is evident. The artist-research begins in a medium sedimented with perhaps thousands of years of human archetypal creativity. She enters her own deep psyche to fuse the living experiences of psyche with the archetypal experience of the art medium. During the process of making the art she is open to voices of the Other, speaking through her unconscious in active imagination dialogues with autonomous psychic images.

So, the JABR new paradigm for making knowledge is wholistic in the sense of having no division between artist's psyche and perception of stars, *and* yet produces a material object, really a materialization of the psyche, that is autonomous in the sense of generating meanings indefinitely that are not reliant upon the maker. To better understand the cosmological and spiritual dimensions of JABR, it is worth looking at Jung's notion of synchronicity and how it incarnates a goddess.

VI. Synchronicity and the Goddess for Jungian Arts-based Research

Synchronicity was Jung's explanation for where experimental science fails to account for factors fascinating to a depth psychologist such as when dreams produce meanings that cannot be accounted for in a vision of reality set up by the subject/object split. This split in being gives a notion of 'objectivity' and causality in a universe of discrete material objects that can impact each other. No such physical cause can be found for dreams that appear to record events far away, of which the dreamer has no conscious knowledge. Jung called the phenomena

of meaningful coincidence between a psychic event and a material one, “synchronicity.”

Synchronicity proposes an acausal archetypal ordering where psyche meets matter, which Jung called the psychoid. Hence synchronicity is an on-going activity animating the universe. To Jung archetypes are not the causal origins of synchronous events; rather, they are factors structuring their meaning. So, Jung calls these events “*acts of creation in time*” (Jung 1952, CW8: para. 965). In effect, he paints the universe as capable of artistic, meaning-making creation. In this way, synchronicity terminates the subject/object split as the dominant paradigm of research.

In fact, Jung’s writing about synchronicity gives it archetypal embodiment in a goddess.

For {experimental science} there is created in the laboratory a situation which is artificially restricted... The workings of Nature in her unrestricted wholeness are completely excluded.... {W}e need a method of enquiry which... leaves Nature to answer out of her fullness. (Jung 1952, CW8: para. 864)

Nature as Goddess is plurality within a wholeness, not singleness of being and meaning, because that would be no life or spirit. She creative in her synchronicity. It is indicative of the potential of this alternative paradigm of the feminine within all life and genders that it has returned to us in modernity in the form of the theory of evolution, and in ecology. Evolution means life evolving from the planet’s innate creativity; a secular theology. Ecology’s defining perception of interconnectedness, rather than subject/object division, represents a paradigmatic shift that is here open to being included in Jungian arts-based research.

Put another way, Jung’s synchronicity-goddess puts psychic interconnectivity into ecological research. Synchronicity as the divine creativity of the fabric of the universe is also woven into our being. Mother Nature perceived as synchronous is poised to become the divine partner of the Jungian arts-based researcher. It is worth considering how far Jung’s synchronous goddess returns JABR to the world of alchemy.

VII. Alchemy: The Precursor to Jungian Arts-Based Research

A cross-cultural practice thousands of years old, alchemy has been popularly described and dismissed as the futile attempt to turn the cheap metal lead into the expensive metal gold. Such a rejection of alchemy's transformative properties speaks from the paradigm of the subject/object split that regards both metals as soulless substances.

Instead, alchemy evoked the ensouled world of psychic participation in spiritualized matter. Hence alchemists were involved in transformational research in which psyche and matter became higher forms variously described as golden elixir, a universal medicine or panacea, water of life and yes, gold that would include the divine creativity of the sun.

Here alchemists are prototype Jungian arts-based researchers. Jung saw their multiple stages of operation as individuation processes. Therefore, in the context of JABR, the stages of alchemy can be regarded as research schema. The artist becomes the alchemist-partner in research.

Here prima materia, sometimes also called massa confusa, is the starting place. The starting place in the research topic may be entangled and offer multiple possible pathways. Massa confusa suggests suffering desperately in need of careful attention. Jung goes on to provide twelve alchemical processes in the Latin common to his sources: "calcinatio, solutio, elementorum separatio, coniunctio, putrefactio, coagulatio, cibatio, sublimatio, fermentatio, exaltation, augmentatio, projectio" (Jung 1937: para. 340).

Although no set order is required, these terms begin with *calcinatio*, hardening into specifying a topic, *solutio*, dissolving of material, for example by reading relevant literature. *Separatio* disentangles the key elements, whereas *coniunctio* is mental and physical union with those elements, including the erotic love or the making of beauty. Death or decay of that inner marriage occurs in *putrefactio*. At this point, the artist-researcher takes a step back. Then occurs *coagulation*, a new solidification of material on the way to the final art, followed by *cibatio*, further feeding of the substance, getting new data or art-materials, such as paint, words, etc.

By now *sublimatio* can sublimate the bond to the work that will allow a further stage of

creative fermentation or a bubbling up of spontaneity. From here might erupt the joyful expansion into a final form of the artwork: *exhaltio*, followed by *augmentio*, perhaps by exhibiting or completing an additional writing project that bonds the artwork with knowing. Lastly, *projectio* propels the knowing art into the community as something that will live and transform others. The individuated alchemist as arts-based researcher is herself deeply changed by the process.

Jung also found in alchemy a cosmological vision of the wholeness of the universe that he proposed himself in the idea of synchronicity. What the alchemists called *unus mundus* represents a mysterious and extraordinary interconnectivity where the individual is inseparable from the whole. The alchemist or practitioner of JABR is joined to the universe, quantum conundrums and unknown wonders.

In addition, Jung wrote of alchemy's sense of the "tertium quid" or third thing, the way that the *unus mundus* comes between. *Unus mundus* utterly confounds subject and object in a reality that will remain sacred because never fully rationally available (ibid.). Jung says this unknowable third is what is signified by mandala paintings done by himself and his patients to express intimations of divine order. Try as he might, Jung cannot escape fulfilling the role of artist-researcher. To show this more fully, I turn to Jungian epistemology of how being and knowing is intrinsically creative for him.

VIII. Jung's Epistemology for Jungian Arts-Based Research

Jungian psychology is a meaning making exercise with concepts from the psychic image to synchronicity producing the vision of *unus mundus* depicted above. Less well understood is the centrality of creative process to his notion of the psyche. Indeed, individuation and psychic restoration are based upon integrating the unknown psyche in ways that retain a connection to the unknown, often imaged as an intimation of the sacred. After all Jung encouraged patients to engage in artistic practices as a way of keeping the psyche alive.

Put another way, to be fully Jungian means using the whole psyche, not just those rational functions preferred by modernity. In this way Jung's four psychic functions of thinking, feeling, sensation and intuition become epistemological tools in individuation. We know these functions

as sponsors of psychic images ranging from the rationality and judgement of thinking to the bodily instincts of sensation to the spontaneity of intuition to the emotional ethical content of feeling. All are to be including in meaning-making and all are welcomed by arts-based research.

In Jungian Arts-Based Research we know in two connected ways: by the framework ideas of the collective unconscious of shared meaning-making archetypes, and secondly by experiential work with psychic images, whether from dreams, the body or everyday life. To support the framework, Jung adds the historical parallel of alchemy. We can also add twentyfirst transdisciplinarity in Basarab Nicolescu's *From Modernity to Comodernity* (2014). Transdisciplinarity has its own *unus mundus* in what Nicolescu calls the "hidden third" referring to those realities not at play in the research project to hand, including those not yet discovered.

To Nicolescu, transdisciplinary research must be written in symbols. He means a language that makes room for the not yet known and the unknowable in rational terms. This is precisely the Jungian symbol that stands between the subject and the object, participating in both. Here the artwork in JABR is the symbol encompassing the artist, including her participation in the collective unconscious, and the audience, which can be in another time and place entirely.

Jungian arts-based research is inherently transdisciplinary because its root in the psychic image is epistemologically a symbol, a motif that includes the sacred unknown. In this way, Jungian techniques for working with psychic images such as active imagination are also research techniques in the terms of transdisciplinary JABR. Jung's characterization of Eros and Logos are research epistemologies. In JABR one can seeking meaning through relational Eros as much as through discriminating Logos.

Moreover, the Jungian use of myth as narratives of psyche is also a research tool. Here he suggests what he calls 'amplification', which goes beyond the immediate psyche of the artist to look up ideas and images for parallels in one culture or another one. In fact, one of the most available meaning-making strategies in JABR is Jung's derivation of "personal myth" from his own struggles over meaning in his early career (Jung 1963: 224). Personal myth is the discovery of an only partly conscious narrative in one's own life. Just as creative practices may bring previously unknown material into the consulting room, so they may materialize in art that *works* to show the artist her personal myth.

Yet the myth is not *personal* in the sense that its meaning is wholly localized in the artist. Rather the struggle for meaning in realizing, *making real*, the psychic images in art, also provides a route to the collective unconscious or *unus mundus* for others. The personal myth is another epistemology for Jungian arts-based research. It is time to look at how to manage a JABR project with examples.

IX. How to make art into a JABR project.

Our book, *Jungian Arts-Based Research and the Nuclear Enchantment of New Mexico*, provides a PhD sized JABR work in the epic transdisciplinary poem, “The Nuclear Enchantment of New Mexico.” The epic consists of forty texts that combine the existing research on nuclear weapons from traditional disciplines like science, history, anthropology, with poetry that provides a meeting place for the different types of consciousness they represent. The result is that the epic is an alchemical vessel for transforming consciousness.

For my own JABR work, the detective novel, *The Sacred Well Murders* (2022), I devised a three stage process to formalize and gather the research. The preparation stage requires identifying a topic, reading relevant published research and specifically for JABR, locating appropriate art modes to house the psychological process. Second comes the art-making that pays particular attention to the dialogue with archetypes, and to spontaneity.

For the process stage, it is crucial that the artist-researcher develops an openness to participation from the unknown that might include elements from dreams, sensation, or intuition, looking for synchronicities, or other signals from beyond the conscious ego.

Finally, after the completion of the artwork comes the reflection by the maker on the artwork itself and the process. Such reflection may entail returning to the existing published research and to parallel works of art in the genre. The aim is to generate new insights. The JABR artwork will go on producing knowing and being beyond the artist. It welcomes responses from the audience that may come from anywhere, including other cultures. Let me now illustrate the “how” of JABR from my own experience with *The Sacred Well Murders*.

1. Stage 1: Preparation

My topic was the contrast between healthy individuation and archetypal possession in Jungian ideas. In a time of multiple crisis of pandemics, conspiracy theories, the climate emergency and personal trauma, how might we understand what drives ordinary people to violence. I chose detective fiction because of the subgenres dedicated to looking at why people murder who are not otherwise committing crimes. However, I wanted to provide an archetypal process of restitution for the reader, so I emphasize the underlying myth of the holy grail in fictional detecting. One way of doing that was to have the detective as archetypally feminine in the form of the triple goddess of maiden, matron, and crone.

2. Stage 2: Making

Beginning with a very loose outline, I wrote the novel in an ABR improvisation mode, seeing what came up for the characters. The result required revision and editing to make the story more coherent, which is a common feature of novel writing. What I did not expect, and was careful to include, were twists, decisions, and voices from the story and from outside my conscious knowing. For example, it was reasonable for my main character and archetypal crone, Mary Wandwalker, to feel haunted by the severed head she had discovered. I did not expect the head to talk back, nor for this dead character to continue to take an active part in the story.

Similarly, my maiden, Anna followed a path of archetypal possession including her announcement that she was now the nameless Wife of Lir. This voice too came from outside my consciousness, and it was not until writing the end of the novel that I realized how important was this intervention. So, Mary realizes that the Wife of Lir possession is a call from the wife of King Lear, the absent feminine power in that tragedy of personal, social, and political catastrophe.

3. Stage 3: Reflection and the World

After the completion of the artwork, the artist-researcher reflections up the process as a

personal experience of individuation, but even more importantly, from the point of view of the collective. As I write, *The Sacred Well Murders* has yet to gather a lot of response from the world of mystery fiction, but reviews on websites such as Amazon do provide a sense of how the story is received.

On a more Jungian level, I note both personal transformation and collective resonance. While JABR can be a successful research strategy using the self, I was determined that *The Sacred Well Murders*, not be about me, even while using familiar settings such as Oxford University and modern London. To my surprise, I discovered a Celtic sensibility in myself after writing about it for other characters. More significantly, I finished the novel just before the January 6th, 2021, uprising in the United States Capitol. Those rioters were gripped by a false belief, a similar archetypal possession to that I was exploring.

Further resonances between the novel and recent events have occurred, showing the deep desire for a powerful feminine to rise among us. The day chosen for publication turned out to be the festival of the Celtic goddess, Brigid. She is the goddess of fertility (psychic creativity perhaps?), divination (JABR finds out the unknown) and yes, sacred wells.

I end by reiterating that this paper argues for Jungian arts-based research to be a means to mental health for the researcher, the research, and for heterogeneous audiences. JABR produces art that *works* to find out what we do not consciously know, and what our age needs to know. Above all, JABR is not new. It reconfigures practices as old as alchemy and as new as arts-based research in the social sciences to provide a language for what artists and Jungians already know. Yet it is my hope that in healing this split between important knowledge and art, that JABR may be welcomed.

References

- Barone, T. and E. W. Eisner. (2012) *Arts Based Research*. Los Angeles and London: Sage Publications.
- Jung, C. G. (1922/1966) 'On Analytical Psychology in Relation to Poetry', *Collected Works, Volume 15: The Spirit in Man, Art and Literature*, pp. 65-83.
- Jung, C. G. (1937) 'Religious Ideas in Alchemy', in *Collected Works, Volume 12: Psychology and*

- Alchemy*, pp. 215-463.
- Jung, C. G. (1947) 'On the Nature of the Psyche', in *Collected Works, Volume 8: The Structure and Dynamics of the Psyche*, pp. 159-234.
- Jung, C. G. (1952) 'Synchronicity: An Acausal Connecting Principle', in *Collected Works, Volume 8: The Structure and Dynamics of the Psyche*, pp. 417-532.
- Jung, C. G. (1963/83) *Memories, Dreams, Reflections*. Recorded and Edited by Aniela Jaffe, London: Fontana.
- Jung, C. G. (1971/1987) *Dictionary of Analytical Psychology*. Ark Paperbacks, London, and New York: Routledge & Kegan Paul.
- Jung, C. G. (2009) *The Red Book: Liber Novus*. Ed. Sonu Shamdasani, trans. Mark Kyburz, John Peck, and Sonu Shamdasani, New York: W.W. Norton & Co.
- Leavy, P. ed. (2018) *Handbook of Arts-Based Research*. New York and London: The Guilford Press.
- Nicolescu, B. (2014) *From Modernity to Cosmodernity: Science, Culture and Spirituality*. New York: SUNY.
- Rolling Jnr., J. H. (2013) *Arts-Based Research Primer*. New York: Peter Lang.
- Rowland, S and J. Weishaus (2021) *Jungian Arts-Based Research and the Nuclear Enchantment of New Mexico*. Hove and New York: Routledge.
- Rowland, S. (2022) *The Sacred Well Murders*. Asheville: Chiron Publications.

Susan Rowland (PhD) is Core Faculty at Pacifica Graduate Institute, California. Previously Professor of English and Jungian Studies at the University of Greenwich, UK, she has published extensively on Jung, literary theory, gender, myth, literature, and detective fiction. Her books include *Jung: A Feminist Revision* (2002); *Jung as a Writer* (2005), *The Ecocritical Psyche* (2012), *Remembering Dionysus* (2017) and *Jungian Literary Criticism: The Essential Guide* (2019). Her new book is *Jungian Arts-based Research and the Nuclear Enchantment of New Mexico* (2021), and her latest project on the feminine, the novel, *The Sacred Well Murders* (Chiron 2022). Founding chair of the International Association for Jungian Studies (IAJS) in 2003, Susan lives in California with digital literary artist, Joel Weishaus. Email: srowland@pacific.edu

융학과 예술기반연구: 개념, 근거 및 방법 Jungian Arts-Based Research: What it is, Why do it, and How

수잔 롤랜드
Susan Rowland (PhD)*

융학과 예술기반연구(Jungian Arts-Based Research(JABR))는 온 세상에 심리치료실을 개방하고 있다. 더욱이 융학과 예술기반연구(JABR)는 예술분야에서 여러 세기에 걸쳐 구체화된 지혜와 함께 창조성, 상상력, 미지의 정신 또는 무의식을 활용하여 지식을 만드는 방법이다. 그러한 근거에서서 모래놀이치료는 예술 실천으로 전환되며 예술실천은 소설이나 시 쓰기, 그림, 조각, 영화 제작, 사진 예술, 인터넷 게임, 정원 디자인, 음악 창조 등 그것이 어떤 작업이든 실천이 될 수 있다. 치료자와 내담자가 단 둘이만 있는 밀폐된 공간 대신 융학과 예술기반연구(JABR)의 모래놀이치료는 예술 및 역사와의 대화를 통해 심혼(psyche)을 물질화함으로써 사회, 자연 및 우주와 연결된다. 동시성(synchronicity)이 발생하고 의도적으로 깊은 정신에서 초대할 태세를 갖춘 예술 창조를 통해 원형(archetypes)이 불러일으켜진다. 적극적 상상(active imagination)과 상징 확충(amplification)과 같은 Jung이 사용한 실천방법을 통해 더 깊은 깊이를 만들어 낼 수 있다. 실제로 나는 융학과 예술기반연구(JABR)를 1단계: 심혼 및 예술 재료를 준비하는 단계, 2단계: 즉흥성과 알려지지 않은 미지의 세계를 불러들이는 과정, 3단계: 완성된 작품을 사용하여 성찰하는 단계로 구성된 세 개의 과정으로 기술하였다. 이러한 예술작업은 예술가들과는 별개로 사회의 한 자리를 가정하고 그 곳에서 작용한다. 융학과 예술기반연구(JABR) 예술은 이런 관점에서만 물질과 함께 Jung의 자율적인 심혼 이미지의 가치를 지니면서 수세기 동안 존재하고, 다른 문화에 말하고, 여러 의미를 생성하며, 어느 것에도 고착되지 않을 수 있다. 여기서 융학과 예술기반연구(JABR)는 심리치료를 앎(knowing) 및 존재(being)와 결합시킨다. 그것은 예술가와 작업에서 중요한 것을 수집 한다는 점에서 형성적(formational)이고, 의식적인 정신에 숨겨진 것을 찾는다는 점에서 정보제공적(informative)이며, 학자-심리치료자-예술가와 청중에게 새로운 존재 방식을 제공한다는 점에서 변환적(transformational)이다.

Key words : 융학과 예술기반연구(JABR), 융, 원형, 동시성, 연구, 적극적 상상

* Pacifica Graduate Institute 교수, California, USA, Email: srowland@pacific.edu

I. 서론

융학과 예술기반연구(Jungian Arts-Based Research(JABR))는 온 세상에 심리치료실을 개방하고 있다. 더욱이 융학과 예술기반연구(JABR)는 예술분야에서 여러 세기에 걸쳐 구체화된 지혜와 함께 창조성, 상상력, 미지의 정신 또는 무의식을 활용하여 지식을 만드는 방법이다. 그러한 근거에서 모래놀이치료는 예술실천으로 전환되며 예술실천은 소설이나 시 쓰기, 그림, 조각, 영화 제작, 사진 예술, 인터넷 게임, 정원 디자인, 음악 창조 등 그것이 어떤 작업이든 실천이 될 수 있다.

치료자와 내담자가 단 둘이만 있는 밀폐된 공간 대신 융학과 예술기반연구(JABR)의 모래놀이치료는 예술 및 역사와의 대화를 통해 심혼(psyche)을 물질화함으로써 사회, 자연 및 우주와 연결된다. 예술제작을 통해 동시성(synchronicity)이 발생하고 원형(archetypes)이 소환되는데 이는 의도적으로 깊은 심혼을 의식으로 초대할 태세를 갖추고 있는 것이다. 적극적 상상(active imagination) 및 상징 확충(symbol amplification)과 같은 Jung이 사용한 실천방법을 통해 더 깊은 깊이를 만들어 낼 수 있다.

실제로 나는 융학과 예술기반연구(JABR)를 1단계: 심혼 및 예술 재료를 준비하는 단계, 2단계: 즉흥성과 알려지지 않은 미지의 세계를 불러들이는 과정, 3단계: 완성된 작품을 사용하여 성찰하는 단계로 구성되는 세 개의 과정으로 기술하였다. 이러한 예술작업은 예술가들과는 별개로 사회의 한 자리를 가정하고 그 곳에서 작용한다. 융학과 예술기반연구(JABR) 예술은 이런 관점에서만 물질과 함께 Jung의 자율적인 심혼 이미지의 가치를 지니면서 수세기 동안 존재하고, 다른 문화에 말하고, 여러 의미를 생성하고 어느 것에도 고착되지 않을 수 있다. 여기서 융학과 예술기반연구(JABR)은 심리치료를 앎(knowing) 및 존재(being)와 결합시킨다. 그것은 예술가와 작업에서 중요한 것을 수집 한다는 점에서 형성적(formational)이고, 의식적인 정신에 숨겨진 것을 찾는다는 점에서 정보제공적(informative)이며, 학자-심리치료자-예술가와 청중에게 새로운 존재 방식을 제공한다는 점에서 변환적(transformational)이다.

중요한 것은 융학과 예술기반연구(JABR)가 지식을 만들기 위한 새로운 패러다임 또는 프레임워크라는 점이다. 수세기 동안 우리의 근대성은 주체/대상 분열이 특징이었으며 이것은 우리가 만들어낸 지식을 의미하는 것이었고 심지어 타인, 자연, 신 또는 무의식적 정신 등 그것이 무엇이든지 간에 우리는 이것들을 무엇인가로부터 잘라내어 사실을 감지했다. 너무 오랫동안 이 분열은 실험적, 과학적 연구에서 새로운 지식을 만드는 지배 방식이었다. 이런 식으로 세계를 구체화 하는 전통적 의미의 과학은 그 자체로 가치가 있다. 그러나 예술가, 창작자 및 모래놀이치료자는 우리가 상상을 통해 우주를 이해하고, 우리 몸으로 탐험하고, 외부에 있는 것과 협력하고, 물건을 만들기도 한다는 것을 알고 있다. 이제 Jung의 예술기

반연구의 학문적, 심리치료적, 예술적 기원에 대해 더 자세히 살펴보기로 하겠다.

II. 융학과 예술치료연구(JABR)는 예술치료가 아니다

융학과 예술기반연구(JABR)를 예술치료와 구별하는 것이 중요하다. 방법은 유사하더라도 목적, 윤리, 철학적 기반이 서로 다르다. 예술치료는 무엇보다도 가장 중요한 치료다. 그것은 내담자의 안녕을 증진하는 규정과 치료윤리강령에 구속받으며 창조적 활동이 치유에너지가 출현하도록 하여 상처 입은 마음을 연다는 근거를 갖고 있다. 예술치료는 내담자의 유익을 목표로 한다. 예술로서의 예술에는 관심이 없다. 그 결과 그림, 음악 또는 시는 공통 받는 사람들을 돕는 것에 집중한 치료의 산물이다. 예술치료와 관련된 심미적 기준이라는 것은 없다.

반대로 융학과 예술기반연구(JABR) 방법은 근본적으로 예술작품을 만드는 것에 대해 비판적이지만 세계로 들어갈 수 있고 이 분야의 역사에 합류할 수 있는 예술작품을 만드는 것을 목표로 한다. 예술치료는 심혼(psyche)이 그 자신을 드러내는 일차적이고 예술적인 실천이라는 믿음에 뿌리를 두고 있는 반면, 융학과 예술기반연구(JABR)는 예술 자체를 존재와 삶에 대한 존재론으로 사용하거나 기초로 사용한다. 이러한 의미에서 융학과 예술기반연구(JABR)는 사회과학에서 체험적(발견적heuristic) 연구라고 불린다. 즉, 세상이 작동하는 방식에 대해 사전에 정한 가정 없이 실천을 통해 발견에 이르려고 한다. 실제로 예술기반연구(ABR)는 사회과학 분야 특히 대학 교육 분야에서 Barone과 Eisner(2012)의 선구적인 작업에 의해 1990년대 시작되었다.

이때 예술기반연구는 연구자 자신의 몸과 마음, 감정이 참여하여 지식을 만드는 혁신적인 질적 연구방법으로 등장했다. 사회과학에서 질적 연구 자체가 생겨난 이유는 사회과학이 사회적이기 때문에 사회과학은 사회가 어떻게 작동하는지 이해하기를 원했고 연구대상에서 연구자를 분리하는 과학적 방법이 항상 적절한 것은 아니라는 것을 깨달았기 때문이었다.

그러나 이 예술기반연구(ABR)의 시작은 최종 예술작품이 세계에서 독립적으로 존재하기 때문에 그것이 완전히 체험적인 것은 아니라는 것을 깨닫게 만들었다. 사회과학의 예술기반연구(ABR)에 Jung의 심리학적 틀을 추가하면서 융학과 예술기반연구(JABR)가 예술가의 관심사와 밀접하게 연결될 수 있는 무언가를 만들어낸다는 것을 분명히 알 수 있게 되었지만 융학과의 존재론은 여러 면에서 예술가와 연결되지 않은 방향으로도 종종 변형되는 것을 볼 수 있다. 융학과 예술기반연구(JABR)의 다양한 가능성을 더 자세히 살펴보도록 하겠다.

Ⅲ. 예술기반연구(ABR)와 융학과 예술기반연구(JABR)의 유형

James Rolling Jnr.는 그의 귀중한 「예술기반연구 입문서(Arts-Based Research Primer)」에서 네 가지 유형의 예술기반연구(ABR) 방법을 제시하였으며 나는 여기에 융학과의 심리학 틀을 추가하여 예술기반연구를 확장시킬 수 있다고 제안하는 바이다. 이 네 가지 유형은 분석적 유형 또는 물질로 사고하기 유형, 종합적 유형 또는 종합적 담론, 비판적 활동가 유형 그리고 즉흥적 유형이다.

분석적 예술기반연구(ABR)는 예술이 예술매체(예술재료)를 탐구하는 방식, 회화가 되기 위해 회화가 탐색하는 방식, 소설에 관한 소설이 특정 장르를 채우고 변화시키는 방식을 지향한다. 이것은 분석적 예술기반연구(ABR)가 예술의 가능한 표현적 방식 또는 수사학적 방식에 ‘관한’ 것이 아님을 의미한다. 오히려 재료 즉 예술 물질의 속성에 대한 이러한 탐구는 중요한 것을 보게 할 수 있다. Jung의 「The Red Book」을 예로 들 수 있는데 이 저서는 현대인의 의식성(consciousness)을 비판하기 위한 다양한 문학 장르와 회화양식에 대한 실험이라고 할 수 있다(2009). 나의 첫 번째 융학과 예술기반연구(JABR) 결과인 「신성한 우물의 살인(The Sacred Well Murders)」(2022)은 탐정소설 장르에 대한 토론을 통해 기후변화 위기의 충격적 영향을 보는 것이다.

분석적 예술기반연구(ABR)에서 예술매체는 역동적인 실체이자 연구자-예술가와 완전한 파트너이다. 예술가는 미리 정해진 주제나 결과로 매체를 사용하지 않는다. 오히려 재료에 몰입하는 행위는 존재와 삶의 양식이 된다.

두 번째 범주인 종합적 예술기반연구(ABR)의 실천은 예술제작을 통해 관념을 전달하는 기존의 연구 및 기타의 지배적인 방식을 재해석한다. 연구는 학문과 학문분야의 관념 및 혁신을 중심으로 커뮤니티를 형성 및 재형성하는 것이 특징이다. 종합적 연구는 활동과 담론을 만들어내는 이러한 지식을 탐구하고 문제시한다. 예술 제작 과정에서 종합적 예술기반연구(ABR)는 다양한 조망을 가지고 대화를 시작한다. 여기서 콜라주 작업은 종합적 예술기반연구(ABR)를 잘 보여주는 분명한 예이지만 어떤 예술매체(예술재료)로도 예술기반연구(ABR)를 할 수 있다.

종합적 예술기반연구(ABR)의 목적은 여러 목소리들 사이에서 가변성과 변형의 공간을 통해 지식을 만들어내는 것이다. 사실, 이러한 형태의 예술기반연구(ABR)는 학문적 논쟁에서 작용하는 힘을 드러낸다. 다양한 관점과 주변화된 입장이 드러날 수 있는 공간을 제하기 때문이다(Rolling Jnr., pp. 87-90). 이러한 연구는 퍼포먼스나 일시적이고 내재적인 체화(embodiment)의 형태를 취할 수 있을 것이다. 종합적 예술기반연구(ABR)는 글쓰기, 회화, 조각 등의 개인적 행위에서도 마찬가지로 잘 수행될 수 있다.

종합적 예술기반연구(ABR)가 기존 학문분야의 지배적인 관념에 도전한다는 점을 감안할

때 비판적 활동가유형의 예술기반연구(ABR)와 중복되는 부분이 있음을 보는 것은 어렵지 않다. 여기서의 연구행위는 반중심화의 경향을 갖는다. 이 유형에서 예술을 하고 그 결과로 나오는 예술작품은 강력한 관념과 강력한 집단의 중심화 경향에 저항하는 것이다. 비판적 활동가유형의 예술기반연구(ABR)가 특히 선호하는 방식은 소외계층과 함께 작품을 만드는 것이다. 목표는 협업을 통해 예술가와 참여자가 서로 권한을 나누어 갖고 변화하는 것이다. 형성의 과정(예술 프로젝트 아이디어를 가지고 집단을 모으는 것), 정보(행위를 통해 서로에 대해 배우는 것) 및 변형의 과정(과정에서 긍정적인 심리적 경험을 하는 것)은 더 큰 사회적 정의에 목표를 둔 명백한 권한 나눔의 행위이다(Leavy, 2018).

예술에 대한 C. G. Jung의 접근은 그의 사회적 보수주의에도 불구하고 본질적으로 비판적 활동가 관점이라는 점에 주목하는 것이 흥미롭다. 심혼의 언어로 ‘타자’인 모든 것에 대한 억압은 사회적, 생태학적 측면에서의 체계모니적 힘과 기타 모든 것에 대한 억압을 수반한다는 것을 그의 심리학은 보여준다. 우리가 무의식적 타자(unconscious Other)로부터 오는 심혼의 이미지를 예술에 주입한다면 이러한 과정은 현대인들의 병든 심혼을 치유하려는 시도로 (기존의) 힘을 불안정하게 만든다. 무의식적 타자의 목표가 우리에게 전체성을 가져오는 것이든 아니면 사회를 변화시키는 것이든 간에 비판적 활동가 유형의 예술기반연구(ABR)는 Jung의 이론적 토대가 추구되면서 심오해진다. 비판적 활동가 유형의 예술기반연구(ABR)가 반드시 명백한 항의 행위일 필요는 없다는 것을 Jung은 보여준다.

Rolling Jnr.가 제시한 네 번째 유형의 즉흥적 연구실천은 예술계에 광범위하게 존재하는 방식이다. 즉흥적 연구는 예술실천이 이끄는 곳을 따라가는 것이다. 미리 계획된 것은 없다. 오히려 Jung이 개성화하는 심혼(psyche)이라고 부른 것, 즉 무의식과의 관계를 학습하는 심혼이 작업을 이끈다. 이 유형의 예술기반연구(ABR)를 가장 구별 되게 만드는 것은 예술가가 시작하기 전에 알려지지 않은 목적지에 대해 갖고 있는 헌신이다. 뒷부분에서 자세히 설명하겠지만 융학과 심리학은 예술기반연구를 향상시킬 수 있는 다양한 형태의 즉흥성에 익숙하다.

Rolling Jnr.가 제시한 네 가지 유형의 예술기반연구(ABR)를 사용하는 유용한 방법 중 하나는 이 유형들을 시작장소나 범주로 보는 것이 아니라 의미를 생성하는 방법으로 보는 것이다. 많은 예술기반연구(ABR) 프로젝트는 이 네 가지 유형 또는 접근방식 중 일부 또는 전부에 속한다. 네 가지 유형을 렌즈로 사용하면 이런 프로젝트들이 제공할 수 있는 의미가 증가한다. 예를들어, 융학과 예술기반연구(JABR) 저서(2021)에 기술된 Joel Weishaus의 *The Nuclear Enchantment of New Mexico*의 의미는 이 네 가지 틀 모두로 설명될 수 있다.

첫째, 실험적 서사시를 시의 역사에 대한 분석적 예술기반연구(ABR) 또는 관념과 물질로 생각하기 예술기반연구(ABR)로 볼 수 있다. *Nuclear Enchantment*는 뉴멕시코의 핵(nuclear New Mexico)에 관한 산문시가 아니다. 핵기술이 땅, 사람들, 사람들의 심혼 그리고 우리의

심혼을 어떻게 검게 불태워버렸는지 탐구하고 조사하는 것은 ‘시로 생각하기/시로 존재하기’라고 할 수 있다. 두 번째로, Nuclear Enchantment에 대한 종합적 예술기반연구(ABR) 측면에서의 의미는 신화와 같은 글쓰기의 다양한 분야 및 장르에서 가져온 것들을 시의 형태로 만들어 대화를 형성하는 것이다.

비판적 활동가 유형의 저작인 Nuclear Enchantment는 핵무기를 정당화하는 과학 및 군사 용어의 헤게모니에 대해 저항하고 비판한다. 특히 특정 유형의 언어사용이 살상무기를 의식이 알아차리지 못하게 만드는 방법을 이 서사시는 보여준다.

Rolling Jnr.의 네 가지 예술기반연구(ABR) 유형이 갖는 또 다른 중요성은 그것이 Jung의 심혼에 대한 관념을 암시한다는 것이며 Jung의 심혼에 대한 관념은 이 중요성을 강화할 수 있다는 것이다. 예를 들어, Jung은 정신을 네 가지 핵심 기능으로 나누는 것을 좋아했다. 네 가지란 판단을 포함하는 사고의 의식적 활동, 가치평가를 포함하는 느낌(feeling), 신체감각과 직관의 무의식적 기능이다. 사회과학분야의 예술기반연구(ABR)가 도전적이라는 학문연구의 관점에서 볼 때 Jung의 네 가지 기능은 인간의 타고난 존재방식과 앎의 방식이 학계에서 얼마나 잘려나가 버렸는지를 잘 보여준다(Jung, 1987, p.108). 다시 말해, 기존의 예술기반연구(ABR)는 Jung을 지목하지 않거나 심지어 심리학을 지목하지 않은 채 Jung이 느낌(feeling), 감각(sensation) 및 직관(intuition)이라고 부른 연구과정을 다시 가져오는 데 전념하고 있다.

그 출발로서, Jung의 네 가지 핵심 기능 들은 Rolling Jnr.의 즉흥적 예술기반연구(ABR)를 개선하고 탐색하는 데 사용될 수 있다. 또한 Jung의 심혼모형은 과정수준에서 예술기반연구(ABR)를 크게 확장할 수 있다. Jung이 예술에서 신체감각을 참여시키는 과정에서 본 감각은 직관의 씨앗이 될 수 있다. 이것의 결과는 생각하고, 평가하고, 느낌으로써 더욱 발전될 수 있다. 여기서 융학과 심리학은 더욱 통합된 예술적 과정의 모형을 구축하기 위한 지도를 제공한다.

Jung의 예술가 지도를 한 단계 더 발전시키기 위해 융학과 예술기반연구(JABR)와, 심층심리학 이외의 학문분야의 관계를 간략하게 고려해 볼 가치가 있다.

IV. 융학과 예술기반연구(JABR)와 초학문적 미래

Basarab Nicolescu(2014)는 예술기반연구(ABR)의 모든 방법을 환영할 뿐 아니라 지식, 권력, 문화, 종교 및 개인 간의 새로운 관계를 제공할 초학문적 미래의 비전을 제시했다. 나는 Jung이 두 가지의 움직임에서 초학문성의 발전을 예측했다고 주장하는 바이다. 그는 지식에 대한 불완전성을 견뎌야 한다고 주장했으며 또한 학문의 위계성에 저항했다.

미지의 심혼을 진지하게 받아들인다는 것은 의식적이고 합리적이며 설명 가능한 토대에

기초하는 지식의 불완전성을 받아들이는 것임을 Jung은 분명히 언급했기 때문이다.

지식의 주체 즉 심혼이 실제로 의식에 즉시 접근할 수 없는 가려진 형태의 존재라면 우리의 모든 지식은 불완전해야 하며 더 나아가 우리가 결정할 수 없을 정도까지 불완전하다는 결론을 내린 사람은 아무도 없었다(Jung 1947, CW8: 358 번 문단).

그에게는 하나의 앎이나 학문구조를 다른 앎이나 학문구조 보다 우위에 두게 만드는 철학적 근거는 존재하지 않는다.

예술, 과학, 종교 성향이 어린 아이에게 평화롭게 아직 잠들어 있다는 사실... - 이 모든 것은 하나의 요소를 다른 하나로 환원하는 것을 정당화할 수 있는 통일된 원칙의 존재를 증명하는 데 아무 도움이 되지 않는다.(Jung 1922, CW15: para. 99)

다른 것을 상쇄하거나 주변화 하는 통일된 원칙이나 현실을 보는 한 가지 방식은 없다. 이러한 철학적 개방성은 학문분야 간의 진실에 대한 접근의 위계성을 거부한 Nicolescu의 초학문성의 전초였음에 틀림없다. 어떤 과학 분야도, 어떤 심리학, 철학, 예술 또는 인문학 주제도 다른 어떤 분야보다 더 '진실'하다고 주장할 수 없다. 서로 다른 분야가 서로 다른 현실을 구성 및/또는 탐구하지만, 이 분야들 중 어느 분야도 우리가 누구이며 어떻게 아는 지에 관해 더 근본적일 수 없다. 오히려 우주는 다양한 종류의 실재로 이루어져 있고 인간도 그러하다.

또한 Nicolescu의 저서인 「From Modernity to Cosmodernity」는 두 가지 형태의 앎 사이의 강력하고 지속적인 분열을 언급한다. 지난 몇 세기의 고전과학은 주제/대상 분열 및 반복 가능한 실험에 기반을 두고 있다. 이와 반대로 Nicolescu가 '전통'이라고 부르는 것은 종교, 영성, 신체적 종교 실천 및 오컬트 숭배에 의해 조성된 지식이다. 이러한 앎은 계시, 비전, 느낌 및 직관에 의해 이루어지는 경향이 있다(Nicolescu, 2014, pp.19-24). 전통에 신성한 것이 존재함에도 불구하고 신성한 것을 부정하는 것은 고전과학처럼 역사와 문화의 영향 때문이다.

Nicolescu가 자세히 설명하지 않은 것은 예술이 전통을 새롭게 하고 영속시키는 핵심 수단이라는 것이다. 예술은 매체(재료)를 통해 영성과 계시를 보존하고 전파한다. 예술기반연구(ABR)가 지식에 대한 문화의 태도 분열에 암묵적으로 도전한다는 점을 감안할 때 고대 전통과 대학에서 성장한 인식론적 이해를 결합시키는 것은 본질적으로 초학문적이다.

따라서 초학문성의 맥락은 융학과 예술기반연구(JABR)가 본질적으로 총체적이고 구체화된 철학적 접근임을 보여준다. 이러한 융학과 예술기반연구(JABR)는 기술과학으로 인한 소외, 인간에 국한되지 않는 새로운 인간 주체, 문화적 경계를 존중하면서도 경계를 넘나드는 연구, 새로운 생태계와 같은 21세기 문제를 해결할 수 있다. Jung은 예술기반연구(ABR)를 다면적 위기의 시대가 요구하는 변화의 패러다임으로 만드는 데 일조한다.

V. 그러나 무엇이 그것을 연구하게 만드는가?: 패러다임의 변화

연구를 통해 학문분야라고 하는 기존의 지식구조와 연결된 새로운 지식을 만들어낸다. 그러나 이러한 학문분야 자체는 패러다임으로 알려진 그리고 가장 중요한 틀에 의해 스스로 훈련된다. 18세기에 진화한 패러다임은 연구자가 자신의 연구 주체로부터 분열된 조건에서 지식을 만드는 것으로 이해되는 과학의 패러다임이다. 이 지식 패러다임은 매우 강력하여 현대인의 세계에 유티쿼터스적 존재방식이 되었다. 우리는 본질적으로 대상세계로부터 분열되어 있는 인간 주체라는 것이다.

예술 그리고 Jung의 연구는 근본적인 주체/대상 분열의 개념에 깊은 영향을 받았다. 예술가와 완전히 분리된 세계에서 자율적으로 존재하는 별개의 '대상'으로 예술이 구성된다는 가정은 틀림없이 이 관념의 영향을 받은 것이다. 또한 Jung의 심리학은 심혼을 자아 대 무의식, 자아 대 그림자 등과 같은 대극적인 쌍으로 나누는 이중성으로 구성되어 있다.

다른 한편으로 융학과 심리학은 심혼의 이중성을 종식시키는 것에 심혈을 기울인다. 심혼의 이중성이 다중적인 것이 되고 전체가 되는 개성화 프로젝트에 전념한다. 합리적 의식 또는 주체가 미지의 집단적 심혼으로부터 단절된 현대의 분열에 맞서기 위해 Jung은 통합을 주장한다. 따라서 무의식의 원형(archetypes)은 타인이나 대상을 존재하게 만드는 패턴화 에너지를 제공한다.

개성화는 타자/대상이 다른 인간에게 투사되기도 하고 인간이 아닌 것에 투사되기도 하면서 발생한다. 이런 식으로 융학과 심리학은 주체/대상의 분열을 해소하며 이것은 심혼 내부에서만 해소는 아니다. 오히려 개성화의 목적은 사회, 자연, 행성, 하늘의 현실과 나눌 수 없는 자신을 찾는 것이다. 주체/대상의 분열은 영혼이 불어넣어진 세계가 된다.

유사하게, 예술기반연구(ABR)는 또한 구체화되고, 일반적이며, 창조적인 과정에의 몰입을 통해 앎을 이룸으로써 전통적 연구의 주체/대상 분열을 수정한다. 여기에 융학과 심리학을 더하면 융학과 예술기반연구(JABR)의 새로운 패러다임이 분명해진다. 예술가 연구는 아마도 수천 년에 걸쳐 인간의 원형적 창조성이 축적된 매체에서 시작된다. 예술가는 정신의 살아 있는 경험과 예술 매체의 전형적인 경험을 합일하기 위해 자신의 깊은 심혼에 들어간다.

예술을 만드는 과정에서 예술가는 타자(the Other)의 목소리에 열려 있으며 무의식을 통해 자율적인 심혼 이미지와 적극적 상상의 대화를 한다.

따라서 지식 만들기에 대한 융학과 예술기반연구(JABR)라는 새로운 패러다임은 예술가의 심혼과 별에 대한 인식 사이에 구분이 없다는 의미에서 총체론적이며 그러나 예술 제작자에 좌우되지 않고 무한히 의미를 생성한다는 의미에서 자율적인 심혼의 물질화 즉 물질적 대상을 만들어낸다. 융학과 예술기반연구(JABR)의 우주론적이고 영적인 차원을 더 잘 이해하려면 Jung의 동시성(synchronicity) 개념과 어떻게 그것이 여신(goddess)을 삶으로 구체화 하는지 살펴볼 가치가 있다.

VI. 융학과 예술기반연구를 위한 동시성(synchronicity)과 여신(goddess)

동시성(synchronicity)은 주체/대상 분열로 인해 현실적으로 설명할 수 없는 의미를 꿈이 만들어내는 것처럼 심층심리학자에게는 매혹적인 요소지만 실험과학이 설명하지 못하는 것에 대한 Jung의 설명이었다. 이러한 존재의 분열은 서로에게 영향을 미칠 수 있는 구별적인 물질 대상 세계에 ‘객관성’과 인과성의 개념을 제공한다. 그러나 꿈꾸는 이가 의식적으로는 알지 못하는 먼 곳에서의 사건을 보여주는 듯한 꿈에 대해서는 그러한 물리적 원인을 찾을 수 없다. Jung은 심혼적 사건과 물질적 사건 사이에 의미 있는 우연의 일치 현상을 ‘동시성(synchronicity)’이라고 불렀다.

동시성은 심혼이 물질과 만나는 인과적인 원형적 질서를 제안하는 것이며 Jung은 이를 사이코이드(psychoid)라고 불렀다. 따라서 동시성은 우주에 생기를 불어넣는 지속적인 활동이다. Jung에게 원형은 동시성적 사건의 인과적 기원이 아니다. 오히려 그것은 의미를 구성하는 요소이다. 그래서 Jung은 이러한 사건들을 “시간의 창조 행위”라고 부른다(Jung, 1952, CW8: 965번 단락). 사실 그는 우주를 예술적이고 의미 있는 창조가 가능한 것으로 묘사했다. 이런 식으로 동시성은 연구의 지배적 패러다임인 주체/대상 분열을 종식시킨다.

사실, Jung의 동시성에 관한 글은 여신(goddess)의 형태로 원형의 구체화를 기술한다.

{ 실험과학을 위해 실험실에는 인위적으로 제한되는 상황이 만들어 진다...

그녀의 제한 없는 전체성 속에 있는 자연의 작용은 완전히 배제된다...

{우리는 그녀의 충만성이 답하도록 두는 탐구방법이 필요하다(Jung, 1952, CW8: 864번 단락)}

여신으로서의 자연은 존재와 의미의 단일성이 아니라 전체성 안에 있는 다중성이다. 왜

나하면 그것은 생명이나 영이 아니기 때문이다. 여신은 그녀의 동시성의 측면에서 창조적이다. 그것은 진화이론의 형태로 그리고 생태학으로 현대의 우리에게 돌아온다. 모든 생명과 젠더 안에 들어 있는 이 대안적인 여성성의 패러다임의 가능성을 나타낸다. 진화는 행성의 본질적 창조성으로부터 진화하는 생명과 신화 즉 세속의 신화를 의미한다. 생태학에서 정의하는 상호연결성은 주체/대상 구분 보다는 융학과 예술기반연구에 포함될 수 있을 만큼 개방적인 패러다임의 전환을 의미한다.

다시 말해, 융의 동시성적 여신(synchronicity-goddess)은 생태학 연구에 심혼적인 상호연결성을 부여한다. 우주를 구성하고 있는 신성한 창조성으로서의 동시성은 우리 존재도 구성하고 있다. 동시성적으로 지각되는 어머니 대자연은 융학과 예술기반연구자의 신성한 파트너가 될 태세를 갖추고 있다. Jung의 동시성적 여신이 융학과 예술기반연구(JABR)를 연금술의 세계로 얼마나 돌아가게 해주는지 생각해 볼 필요가 있다.

VII. 연금술: 융학과 예술기반연구(JABR)의 선구자

수천 년의 역사를 갖고 있는 비교문화적 실천인 연금술은 값싼 금속인 납을 값비싼 금으로 바꾸려는 헛된 시도로 널리 묘사되고 일축되어왔다. 연금술의 변환적 속성에 대한 거부는 두 금속을 영혼 없는 물질로 간주하는 주체/대상 분열의 패러다임에서 비롯된다.

대신, 연금술은 영화된(spiritualized) 물질에 심혼의 참여로 이루어지는 혼이 깃든 세계를 불러왔다. 따라서 연금술사들은 심혼과 물질이 더 높은 형태가 되는 변환 연구에 참여했으며, 이 더 높은 형태는 황금의 명약, 만병통치약, 생명과 응답의 물, 태양의 신성한 창조성을 포함하는 금 등으로 다양하게 묘사된다.

여기서 연금술사들은 융학과 예술기반 연구자의 원형(prototype)이다. Jung은 연금술사들의 여러 단계 작용을 개성화 과정으로 보았다. 따라서 융학과 예술기반연구(JABR)의 맥락에서 연금술 단계는 연구의 도식(schema)으로 볼 수 있다. 예술가는 연구의 연금술사적인 파트너가 된다.

때로 혼돈의 덩어리(Massa Confusa)라고도 불리는 원질료(prima material)는 여기서 출발점이 된다. 연구주제에서 출발점은 얽혀있으며 여러 가지 경로를 제공할 수 있다. 혼돈의 덩어리(Massa confusa)는 세심한 주의가 필요한 고통을 절박하게 암시한다. Jung은 자신의 저술의 출처에 라틴어로 12가지 연금술 과정을 계속해서 제시했다. “하소calcinatio, 용해olutio, 원소 분리elementorum separatio, 합일coniunctio, 부패putrefactio, 응고coagulatio, 공급cibatio, 승화sublimatio, 발효fermentatio, 고양exaltatio, 증대

augmentatio, 투사projectio”(Jung 1937: 340 번 단락).

정해진 순서는 없지만 이러한 용어들은 관련 문헌 등을 읽음으로써 특정한 주제를 공고화하는 하소calcinatio, 물질을 해체하는 용해olutio로 시작할 수 있다. 분리separatio는 주요 원소를 분리하는 것이며, 반면 합일conjunctio는 에로틱한 사랑이나 아름다움의 창조를 포함하는 요소들과의 정신적, 육체적 합일이다. 이 죽음이나 내적 결혼의 부식은 부패putrefactio 속에서 발생한다. 이 지점에서 예술가-연구자는 한 발 뒤로 물러선다. 그리고 나면 최종 예술작품에 이르는 과정에서 재료의 새로운 공고화인 응고coagulatio가 발생하고, 이어서 재료의 추가 공급 즉 물감, 단어 등과 같은 새로운 자료 또는 새로운 예술재료를 얻는 공급cibatio이 발생한다.

이제 승화sublimatio에 의해 창조적 발효 또는 자발성을 증진시키는 단계로 나아가는 작업으로 이어진다. 여기서부터 최종형태의 예술작품으로 분출되는 즐거운 확장이 일어난다. 이것은 지는 아마도 예술작업을 앎과 연결하는 추가의 글쓰기를 끝내거나 예술작품을 전시함으로써 고양exhaltio에 이르며 고양exhaltio는 증대augmentio로 이어진다. 마지막으로, 투사projectio는 다른 사람들을 살게 하고 변화시키는 것으로서의 앎의 예술을 커뮤니티 사람들에게 전파하는 것이다. 이 과정에서 예술기반 연구자이자 개성화된 연금술사는 자신 스스로도 깊은 변화를 겪는다.

Jung은 또한 동시성(synchronicity)의 관념에서 자신이 제안한 우주의 전체성에 관한 우주론적 비전을 연금술에서 발견했다. 연금술사들이 하나의 세계unus mundus라고 명명한 것은 개인이 전체와 분리될 수 없는 신비하고 특별한 상호 연결성을 갖고 있음을 의미한다. 융학과 예술기반연구(JABR)의 연금술사 또는 실천자는 우주, 양자 수수께끼 및 미지의 신비의 개념을 받아들인다.

또한 Jung은 하나의 세계unus mundus가 존재하는 방식인 ‘tertium quid’ 또는 ‘제 삼의 것’의 연금술적 의미에 관해서도 기술했다. 하나의 세계Unus mundus는 결코 합리적으로 완전히 이해할 수 없기 때문에 신성한 채로 남게 되는 현실에서 주체와 대상을 혼동한다(같은 책). Jung은 이 알 수 없는 제 삼의 것이 신성한 질서를 암시하는 표현이며 Jung 자신과 그의 환자들이 그린 만다라 그림이 의미하는 것이라고 언급했다. 어찌되었건 예술가-연구자의 역할을 피할 수 없다. 이것을 더 완전하게 보여주기 위해 Jung에게 존재와 앎이 어떻게 본질적으로 창조적인 것인가를 보여주는 Jung의 인식론에 대해 논의 보도록 하겠다.

VIII. 융학과 예술기반연구(JABR)를 위한 Jung의 인식론

융학과 심리학은 (위에서 언급한) 하나의 세계 $unus mundus$ 에 대한 비전을 만들어내는 심혼이미지로부터 동시성에 이르는 개념을 가지고 의미를 창조하고자 한다. 그의 심혼 개념에서 창조적 과정의 중심성은 잘 이해받지 못한 부분이다. 실제로, 미지의 것은 종종 신성한 존재의 계시로 이미지화 되며, 개성화와 심혼의 회복은 알려지지 않은 것과의 연결을 유지하면서 알려지지 않은 심혼을 통합하는 것에 좌우된다. 결국 Jung은 환자들에게 심혼을 살아있게 하는 방법인 예술작업에 참여할 것을 독려했다.

다시 말해, 완전한 융학파가 된다는 것은 현대인들이 선호하는 합리적 기능뿐 아니라 전체 심혼을 사용하는 것을 의미한다. 이처럼 Jung의 사고, 느낌, 감각, 직관의 네 가지 심리적 기능은 개성화의 인식을 위한 도구가 된다. 우리는 이러한 기능이 사고의 합리성과 판단에서부터 감각의 신체 본능, 직관의 자발성, 감정의 정서적, 윤리적 내용에 이르는 심혼 이미지의 후원자라는 것을 알고 있다. 의미창조에 이 모든 기능이 포함되어야 하며 이 모든 기능이 예술기반연구에 필요하다.

융학과 예술기반연구(JABR)에는 두 가지의 연결방식이 있다. 첫 번째 방식은 서로 공유할 수 있는 의미를 창조하는 원형의 집단 무의식이라는 틀, 두 번째 방식은 꿈, 신체 또는 일상생활 등에서 생겨나는 심혼 이미지에 대한 체험작업이다. 첫 번째의 틀을 지지하기 위해 Jung은 연금술이라는 역사의 작업을 활용했다. 우리도 Basarab Nicolescu의 저서 *From Modernity to Comodernity*(2014)의 21세기 초학문성을 추가할 수 있다. 초학문성은 Nicolescu가 “숨겨진 제 삼의 것”이라고 한 것을 안에 가지고 있는 하나의 세계 $unus mundus$ 가 있다. 그의 “숨겨진 제 삼의 것”은 아직 발견되지 않은 것을 포함하여 연구 프로젝트에서는 작동하지 않는 실재에 관한 것이다.

Nicolescu에게 초학문적 연구는 상징으로 쓰여 져야 하는 것이다. 상징으로 글을 쓴다는 것은 아직 알려지지 않은 것과 알 수 없는 것을 합리적 용어로 풀어낼 수 있는 여지를 주는 것을 의미한다. 이것이 바로 주체와 대상 사이에 있으면서 동시에 이 둘과 모두 관련 있는 Jung의 상징이다. 여기에서 융학과 예술기반연구(JABR)의 예술작품은 집단무의식에 참여하는 예술가와 완전히 다른 시간과 장소에 있는 관객을 아우르는 상징이다.

융학과 예술기반연구(JABR)가 그 근원을 심혼 이미지에 두고 있다는 것은 인식론적으로 상징 즉 신성하고 알려지지 않은 것을 포함하는 주제이기 때문에 융학과 예술기반연구(JABR)는 본질적으로 초학문적이다. 적극적 상상처럼 심혼 이미지를 작업하는 융학과 기법은 초학문적 융학과 연구의 측면에서 연구기법이기도 하다. Jung의 에로스와 로고스의 특징은 연구의 인식론이다. 융학과 예술기반연구(JABR)에서는 로고스를 식별하는 것만큼 관계적 에로스를 통해 의미를 찾을 수 있다.

IX. 어떻게 예술을 융학과 예술기반연구(JABR) 프로젝트로 만들 것인가

나의 저서인 「융학과 예술기반연구와 뉴멕시코의 핵에 관한 서사시(Jungian Arts-Based Research and Nuclear Enchantment of New Mexico)」는 서사적이고 초학문적인 시로서 박사 수준의 융학과 예술기반연구(JABR) 작업이라고 할 수 있다. 이 서사시는 과학, 역사, 인류학과 같은 전통적인 학문분야에서의 핵무기에 관한 기존 연구와, 이들 학문분야가 대표하는 다양한 유형의 의식성과의 조우를 위한 여지를 제공하는 시를 결합한 것이며 40개의 텍스트로 구성되어 있다. 이 연구의 결과는 서사시가 의식을 변환시키는 연금술적 그릇(vessel)이라는 것이다.

나 자신의 융학과 예술기반연구(JABR) 작업인 탐정소설 「신성한 우물의 살인The Sacred Well Murders」(2022)에서 나는 연구를 공식화하고 수집하기 위해 3단계 과정을 고안했다. 1) 준비단계에서는 심리적 과정을 수용할 적절한 예술방법을 찾으려 주체구분, 관련 연구 읽기, 특히 융학과 예술기반연구물 읽기가 필요하다. 2) 두 번째 단계는 원형(archetypes)과의 대화와 자발성에 특히 주의를 기울이는 예술제작 단계이다.

이 과정단계에서 예술가-연구자는 동시성 또는 의식적 자아를 초월하는 신호를 찾으려 꿈, 감각 또는 직관 요소를 포함하여 알려지지 않은 것의 참여에 대해 개방성을 발전시키는 것이 중요하다.

3) 마지막으로 작품이 완성된 후에 작가는 작품 자체와 전체 제작 과정에 대해 성찰하게 된다. 이러한 성찰은 기존 연구와 해당 장르의 다른 예술작품을 다시 봐야하는 작업을 수반할 수 있다. 목표는 새로운 통찰력을 생성하는 것이다. 융학과 예술기반연구(JABR)의 예술작품은 계속해서 예술가를 넘어선 지식과 존재를 만들어낼 것이다. 이 넘어섬은 다른 문화의 청중을 포함하며 그 어떤 문화의 청중이든 청중의 응답은 환영받는다. 이제 「신성한 우물의 살인Sacred Well Murders」 작업에 대한 나 자신의 경험을 통해 융학과 예술기반연구(JABR)의 “방법”을 설명하도록 하겠다.

1단계: 준비

나의 주제는 Jung의 사상에서 건전한 개성화와 원형적 병의(사로잡힘)를 비교하는 것이었다. 팬데믹, 음모론, 기후 비상사태, 개인적 트라우마가 복합적으로 발생하는 위기상황에서 평범한 사람들을 무엇이 폭력으로 몰아가는지를 어떻게 이해할 수 있을까? 내가 탐정소설을 선택한 이유는 탐정소설은 범죄를 저지르지 않은 사람들을 살인하는 이유를 찾는 데 전념하는 하위 장르이기 때문이다. 그러나 나는 독자들에게 원형적 과정을 보여주고 싶었기 때문에 허구적 탐정행위로 성배(holy grail)의 배경이 되는 신화를 강조하고자 한다. 이것

을 하는 한 가지 방법은 삼중 여신(triple goddess of maiden), 간호사, 노파 형태의 원형적 (archetypal) 여성을 탐정이라는 등장인물로 만드는 것이었다.

2단계: 만들기

매우 느슨한 개요로 시작하여 등장인물이 어떻게 되어 가는지 보는 예술기반연구(ABR)의 즉흥적 저작 방식을 소설쓰기 방식으로 사용했다. 그 결과 이야기를 일관성 있게 하기 위해 수정과 편집이 필요했다. 이는 소설쓰기의 공통된 특징이기도 하다. 내가 예상하지 못했고 신중하게 포함시켜야 했던 것은 왜곡, 결정, 그리고 이야기 자체로부터 즉 내 의식적 앞의 밖으로부터 들려오는 목소리였다. 예를 들어, 나의 주인공이자 원형적 노파인 Mary Wandwalker가 자신이 발견한 잘린 머리에 괴로움을 느끼는 것은 당연했다. 나는 죽은 등장인물인 이 머리가 다시 말을 걸거나 이야기에서 계속해서 적극적인 역할을 할 것이라고 기대하지 않았었다.

유사하게, (소설을 쓰는 과정에서) 나의 처녀 Anna는 그녀가 리어Lir의 이름 없는 아내가 되었다는 그녀의 발표와 함께 원형적인 빙의의 길을 따르게 되었다. 이 목소리도 내 의식의 바깥에서 왔고 나는 이 개입이 얼마나 중요한 것인지 깨달았다. 그래서 Mary는 리어Lir가 빙의된 아내가 리어Lear 왕의 아내의 부름이라는 것을 깨닫게 되었다. 이는 개인적, 사회적, 정치적 재앙의 비극에서 여성의 힘이 부재함을 의미한다.

3단계: 성찰과 세계

작품이 완성된 후 예술가-연구자는 개성화에 대한 개인적 경험으로서 그러나 더 중요하게는 집단의 관점에서 그 동안의 과정을 성찰한다. 글을 쓰는 동안에는 미스터리 소설계에서 신성한 우물의 살인The Sacred Well Murders에 대한 반응을 얻을 수 없었지만 이제 아마존과 같은 웹사이트의 리뷰를 보면 이 이야기가 어떻게 받아들여질지 알 수 있다.

나는 융학과 관점에서 개인의 변환과 집단의 공명(공감)에 주목한다. 융학과 예술기반연구(JABR)는 자기(the self)를 활용하는 성공적인 연구전략일 수 있지만 옥스포드 대학 그리고 현대 런던과 같이 (내게) 익숙한 환경에서 연구를 한다 하더라도 신성한 우물의 살인The Sacred Well Murders은 나에게 관한 것이 아니라는 결심이 내게 섰다. 다른 등장인물들에 관해 기술한 후에 놀랍게도 나 자신에게 켈트족의 감성이 있다는 것을 발견했다. 더 의미있는 것은 2021년 1월 6일 미국 국회의사당에서 폭동이 일어나기 직전에 내가 소설을 완성했다는 것이다. 그 폭도들은 잘못된 믿음에 빙의되어 있었으며 그것은 내가 탐구하고 있던 것과 유사한 원형적인 빙의(사로잡힘)였다.

이 소설과 당시 사건들 사이에 더 많은 공명이 발생하였으며 이는 강력한 여성성이 우리 사이에서 일어나기를 바라는 깊은 열망을 보여주었다. 출판일로 선택한 날은 켈트족의 여신 브리지드(Brigid)의 축일이었다. 그녀는 다산(아마도 심혼의 창조성일 것이다), 점치기(융학과 예술기반연구(JABR)는 이것으로부터 알려지지 않은 것을 발견한다), 그리고 신성한 우물의 여신이다.

이 논문을 통해 융학과 예술기반연구(JABR)가 연구자, 연구, 그리고 이질적 집단인 독자 들의 정신건강의 수단이 되어야 한다는 주장을 반복하는 것으로 끝맺고자 한다. 융학과 예술기반연구(JABR)는 우리가 의식적으로 알지 못하는 것과 우리 시대가 알아야 할 것을 찾아내는 예술을 생산한다. 무엇보다 융학과 예술기반연구(JABR)는 새로운 것이 아니다. 이것은 예술가와 융학파가 이미 알고 있는 것에 언어를 제공하기 위해 사회과학에서 언급술만큼 오래되고 예술기반연구(ABR)만큼 새로운 연구실천을 재구성하는 것이다. 그러나 중요한 지식과 예술 사이의 이러한 분열을 치유하는 데 있어 융학과 예술기반연구(JABR)가 환영받을 수 있기를 바란다.

References

- Barone, T. and E. W. Eisner. (2012) *Arts Based Research*. Los Angeles and London: Sage Publications.
- Jung, C. G. (1922/1966) 'On Analytical Psychology in Relation to Poetry', *Collected Works, Volume 15: The Spirit in Man, Art and Literature*, pp. 65-83.
- Jung, C. G. (1937 'Religious Ideas in Alchemy', in *Collected Works, Volume 12: Psychology and Alchemy*, pp. 215-463.
- Jung, C. G. (1947) 'On the Nature of the Psyche', in *Collected Works, Volume 8: The Structure and Dynamics of the Psyche*, pp. 159-234.
- Jung, C. G. (1952) 'Synchronicity: An Acausal Connecting Principle', in *Collected Works, Volume 8: The Structure and Dynamics of the Psyche*, pp. 417-532.
- Jung, C. G. (1963/83) *Memories, Dreams, Reflections*. Recorded and Edited by Aniela Jaffe, London: Fontana.
- Jung, C. G. (1971/1987) *Dictionary of Analytical Psychology*. Ark Paperbacks, London, and New York: Routledge & Kegan Paul.
- Jung, C. G. (2009) *The Red Book: Liber Novus*. Ed. Sonu Shamdasani, trans. Mark Kyburz, John Peck, and Sonu Shamdasani, New York: W.W. Norton & Co.
- Leavy, P. ed. (2018) *Handbook of Arts-Based Research*. New York and London: The Guilford Press.

- Nicolescu, B. (2014) *From Modernity to Cosmodernity: Science, Culture and Spirituality*. New York: SUNY.
- Rolling Jnr., J. H. (2013) *Arts-Based Research Primer*. New York: Peter Lang.
- Rowland, S and J. Weishaus (2021) *Jungian Arts-Based Research and the Nuclear Enchantment of New Mexico*. Hove and New York: Routledge.
- Rowland, S. (2022) *The Sacred Well Murders*. Asheville: Chiron Publications.

Susan Rowland (PhD)

현재 미국 캘리포니아의 Pacifica Graduate Institute의 교수이며 영국 Greenwich 대학의 English and Jungian Studies에서 교수를 역임했다. Susan Rowland 교수는 Jung, 문학회론, 젠더, 신화, 문학 및 탐정소설 분야에서 광범위하게 저서를 출판하고 있다. 저서로는 *A Feminist Revision* (2002), *Jung as a Writer* (2005), *The Ecocritical Psyche* (2012), *Remembering Dionysus* (2017), *Jungian Literary Criticism: The Essential Guide* (2019) 등이 있다. 최근 저서로는 *Jungian Arts-based Research and the Nuclear Enchantment of New Mexico* (2021) 와 여성성에 대한 최근 프로젝트인 소설 *The Sacred Well Murders* (Chiron 2022)가 있다. 2003년에 설립된 International Association for Jungian Studies(IAJS)의 창립멤버이다. 현재 Susan Rowland 교수는 디지털 문학 예술가인 Joel Weishaus과 함께 캘리포니아에서 살고 있다.