

出版品名稱：**魔笛**

出版單位：青林國際出版股份有限公司

文：馬可·辛沙

圖：朵莉·艾森伯格

翻譯：洪翠娥

出版日期：2007年6月（初版）

ISBN：978-986-6830-02-0

書評 / 湯碧美

本書屬於音樂歌劇童話繪本，取材於音樂家莫札特《魔笛》的故事背景，《魔笛》是莫札特的最後一部歌劇作品，在這部歌劇中，展現了他爐火純青的創作技巧，從序曲到終曲都放射著燦爛的光芒。本書作者馬可·辛沙，因常年致力於兒童劇團的導演兼演員，同時也為兒童撰寫以古典音樂為素材的音樂劇，她的作品分別在奧地利與德國受到小朋友的喜愛。此書翻譯文筆描述淺顯易讀，配合劇情有高潮起伏，能適時呈現歌詞於故事中，並掌握音樂的律動節奏。本書繪者朵莉·艾森伯格，畢業於德國慕尼黑一所相當重視插畫技巧的傳播設計大學，而她的童書插畫作品，曾多次入選並獲得兩屆的「義大利波隆那插畫獎」。本書插畫具創意性，能吸引兒童的注意力，隨著故事情節轉變，繪圖具有戲劇性的張力，帶領小讀者進入歌劇的殿堂。

表演藝術類

依類別及筆畫排序

出版品名稱：**一個藝術家的誕生——舞動人生**

出版單位：國立台灣藝術教育館

作者：黃尹瑩

插畫：潘昀珈

出版日期：2006年5月（初版二刷）

ISBN：986-00-2746-3

書評 / 張中媛

本書一共介紹了七位國內舞蹈家和十三位國外舞蹈家的小故事，包括林懷民、現代舞之母——鄧肯、現代舞大師——葛蘭姆、芭蕾天才——尼金斯基、日本舞蹈先驅——大野一雄、舞蹈劇場健將——包許等國際級大師，且都從他們的童年談起，可以看出這些人物的成長歷程。每位舞蹈家的文字介紹言簡意賅，並搭配個人及舞姿照片，加深讀者對這些舞蹈家的印象與認知。從這些人物及他們的生命故事入手，是一本很適合年輕學子了解國內外舞蹈發展的延伸閱讀材料。同時，本書透過介紹書中舞蹈家的舞動人生，也當能激勵讀者看看別人、想想自己，努力學習，舞動出自己不一樣的人生。

出版品名稱：**一個藝術家的誕生——戲影萬千**

出版單位：國立台灣藝術教育館

作者：李立亨

插畫：潘昀珈

出版日期：2007年10月（初版）

ISBN：978-986-01-0904-7

書評 / 張曉華

作者李立亨，是台灣劇場運動發展的重要人物，本書介紹對近代國際戲劇有重大影響的大師。其中對台灣影響很大的劇場藝術家有：李曼瑰、曹禺、姚一葦、吳靜吉、張曉風、金士傑、吳興國、賴聲川、李國修與劉若瑀十位。國際大師也介紹了十位，分別是：易卜生(Ibsen)、契訶夫(Chekhov)、史坦尼斯拉夫斯基(Stanislavsky)、布萊希特(Brecht)、貝克特(Beckett)、布魯克(Brook)、葛羅托斯基(Grotowski)、罷芭(Barba)、莫努虛金(Mnouchkine)與威爾森(Wilson)。作者以淺顯易懂，又不失專業的筆法介紹了每位大師生平的藝術創作與重要貢獻。文中還穿插了許多這些大師們的生活、工作與演出作品的照片，而且每位大師的引介，都從其最具代表性的一句名言開始，使本書不但宣揚了這些大師級劇場藝術家的主要貢獻，也鼓舞了後進者投身藝術工作的企圖心。

出版品名稱：**小兔彼得說故事劇場**

出版單位：青林國際出版股份有限公司

原著：波特

編譯：林朱綺

出版日期：1999年12月（初版）

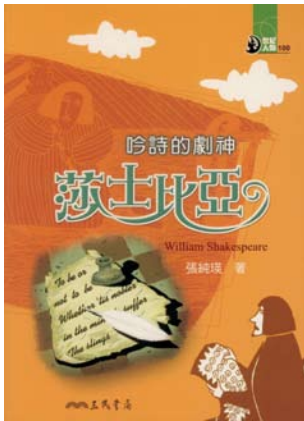
2002年9月（二刷）

ISBN：957-8263-18-X

書評 / 黃采華

彼得兔的創造者波特小姐，1866年生於倫敦肯辛頓。她自幼在家受教育，沒上過正式學校，鮮有機會與同齡小孩一起玩。波特養許多寵物，有青蛙、蟾蜍和蝙蝠。她先後養過兩隻兔子，第一隻叫班傑明，她形容她是魯莽、大膽的小東西，第二隻叫彼得，與她行影不離。波特長期觀察牠們，並為它們畫素描，後來這些陪伴她成長的寵物，都成為她編造故事的素材。

本書是一本很棒的立體故事書，打開書本，裡面有四幕由波特小姐精心繪製的大型舞台布景，小兔彼得住的砂洞、金傑和皮克的鄉村雜貨鋪、優美的森林、麥先生的菜園子，搭配活潑的立體動物紙偶、活動舞台道具與故事劇本。全家人可以一起沉浸在小兔彼得的冒險世界裡，一起討論誰扮演哪些角色、誰念旁白、誰操作紙偶，先行排練故事流程及紙偶走位、熟悉每個人的台詞與旁白，最後將整個故事流暢的演出來。孩子除了能從中獲得成就感外，藉由角色扮演引發其創造力。從說故事與紙偶操作中，體驗各種人物角色的態度與思維，學習與同伴互動的生活態度，甚至可嘗試自己寫劇本，演出獨一無二的彼得兔故事。

出版品名稱：世紀人物100

吟詩的劇神——莎士比亞

出版單位：三民書局股份有限公司

著作：張純瑛

繪者：李蓉

出版日期：2006年9月（初版一刷）

2007年5月（初版二刷）

ISBN：978-957-14-4400-0

書評 / 張曉華

本書是一本兒童文學傳記。作者張純瑛參考了三本莎士比亞傳記所寫成，內容敘述了世界大文豪英國戲劇大師莎士比亞一生的史記。為了有利兒童閱讀，作者加進了一些對話與虛構的人物，使全書看來有如小說一般的順暢，但也因此能更貼近生活中的莎士比亞。內容描述了十六世紀的時代背景與英國戲劇的緣起與發展，除了莎士比亞的人生經歷，書中有約四分之一的篇幅也介紹了他的劇本與詩作內容，讓讀者們了解到莎士比亞成功的機運，其實仍是在於他精緻的十四行詩，特別在他的劇作中，不但劇情動人，所有的對話更是一首一首精緻的詩詞。本書平易近人的拉近了我們與偉大詩人的距離，撰寫此書其實也是一個創作的成就。

出版品名稱：世紀人物100

拐杖與流浪漢——卓別林

出版單位：三民書局股份有限公司

著作：張燕風

繪者：倪靖

出版日期：2006年9月（初版一刷）

2007年10月（初版二刷）

ISBN：978-957-14-4405-5

書評 / 張曉華

本書描述20世紀初默片時代的演藝大師卓別林一生的傳記。卓別林的成功是在於他所塑造出一個小人物的形象。他出身自英國一個貧困的家庭，父母都是雜耍演員，童年生活坎坷，但艱困的環境卻反而激發他努力學藝，成為他成功的主要原因。卓別林的演藝是集合了默劇、芭蕾、特技與馬戲之技能，加上他二十歲去了美國又剛好碰到正在興起的電影行業。由於他的堅持、事事求完美，在自編、自導、自演與自己配樂的製作，其成就幾乎都可說是他的努力所造成的。卓別林一生拍過八十餘部影片，其中大部分是黑白默片，其藝術的創作正如他傳奇故事一樣動人。作者張燕風筆觸流利易讀，為卓別林所做的傳記，給小朋友作了很好的詮釋與敘事，讓人知道，只要努力，行行出狀元。

出版品名稱：世紀人物100

從米老鼠到夢幻王國——華德·迪士尼

出版單位：三民書局股份有限公司

著作：張燕風

繪者：郜欣

出版日期：2006年9月（初版一刷）

2009年3月（初版三刷）

ISBN：978-957-14-4406-2

書評 / 黃采華

1971年10月23日華德·迪士尼的哥哥洛伊在邁阿密迪士尼樂園開幕致辭中說：「……我要將『迪士尼世界』，改名為『華德·迪士尼世界』，所以人們永遠會記得這個充滿了歡樂的夢幻王國，原是起源於華德的一個夢想。……我要感謝所有幫助完成我弟弟夢想的人們。希望在這裡，不同年紀、不同膚色、不同文化、不同身分的人，都能找到快樂、歡笑和邁向未來的美好希望……」。

「人生有夢，築夢踏實」堪稱華德·迪士尼一生最佳的寫照。華德雖擁有高超的藝術天分，卻不驕、不怠，仍努力充實其專業技能，加上傳承其父親追求完美、凡事不苟的工作態度及卓越的識人之能，終能成就其不平凡的人生。成功不是偶然。人們往往只看到名人享受成功甜美的一面，而不細究其為成功所付出的艱辛苦楚，正如華德的哥哥洛伊在「華德·迪士尼世界」開幕辭所言，為人類創造歡樂的夢幻王國是華德一生所追求的梦想，但他不止於夢想而已，他熱情、堅持、追求完美，加上努力不懈的人生觀，終使他的夢想化為真實，我想這是本書給我們的最大啟示。

出版品名稱：亦宛然布袋戲

出版單位：遠流出版事業股份有限公司

文：劉思源

圖：王家珠

出版日期：2003年7月1日（一版一刷）

2006年12月25日（一版三刷）

ISBN：957-32-4940-5

書評 / 黃采華

傳說布袋戲最早出現在福建泉州，近200年前傳到台灣，是台灣最受歡迎的民間藝術。而「亦宛然布袋戲團」是李天祿在1936年創立的，他以泉州派技藝為基礎，融合平劇唱腔和動作，發展出獨特的布袋戲藝術。

時光回溯到民國77年，高齡80歲的國寶級藝人接受陽明山平等國小的布袋戲社團之邀，帶領亦宛然布袋戲團的班底親臨平等國小，指導小朋友布袋戲的技藝，並將此戲團命名為「巧宛然掌中劇團」，希望能使此民俗藝術得到傳承與發揚。

本書以亦宛然布袋戲團指導小朋友的過程為故事背景，介紹李天祿草創戲團的艱辛過程，隨著故事發展，夾敘夾議一齣布袋戲的構成要件，從人偶的區分、製作與操作方式，各式衣帽、武器和道具的搭配，文武場（配樂）的「鑼鼓經」等專業技巧，鉅細靡遺的以圖文並茂的方式呈現出來，是一極佳的布袋戲入門書籍。李天祿藝師已於民國87年以90歲高齡仙逝，本書是亦宛然宗師留給人間最好的禮物。

出版品名稱：**好戲開鑼**

出版單位：親親文化事業有限公司

作者：劉書瑜、孫婉玲、何佳芬

攝影：李竹旺、陳建仲

插畫：黃淑華

出版日期：2007年3月5日

ISBN：978-986-7394-73-6

書評 / 黃采華

「台上一分鐘，台下十年功。」您知道一齣舞台劇的演出需要做哪些前置作業與準備工作？「製作人」、「導演」、「編劇」、「演員」、「燈光師」、「音效設計」、「服裝師」及「舞台設計」各司何職？

本書由知名兒童劇團「紙風車劇團」配合拍攝演出，藉由《武松打虎》的劇目，由攝影鏡頭引領，帶我們進入後台，經歷舞台劇演出前演員的各種準備功夫，開演前的後台，好像菜市場一樣，工作人員熙來攘往，有人忙化妝、穿戲服，有人準備道具、練台詞，演出前，演員要做各種暖身練習，避免演出時受傷。

一齣戲從製作人選故事題材，找導演、編劇執行、角色選定、舞台、服裝、布景、舞台道具、燈光、音樂音效、宣傳等等配合下，到定裝整排、彩排，一次又一次的排練，直到整個演出團隊熟練整齣戲的演出細節與流程，才正式演出，其過程是艱辛的。本書幫我們揭開舞台劇的神祕面紗，讓我們更深一層了解舞台劇的演出流程，是一本舞台劇入門佳作。

出版品名稱：**竹板響嘩楞——說唱成語故事**

出版單位：一馬文化出版有限公司

原著：陳永忠

編修：林文彬

演出：林文彬

出版日期：1997年5月（初版）

ISBN：957-98709-0-X

書評 / 張曉華

說唱成語故事，原作者為陳永忠，將中國的成語編成了故事，由林文彬改編，並將所有成語故事以「竹板快書」的說唱藝術做演出。本書共收錄了〈井底之蛙〉、〈龜兔賽跑〉、〈揠苗助長〉、〈黔驢技窮〉等十餘則有趣的成語故事，非常適合兒童閱讀。另外還有相當美妙的快板曲本唱詞〈六十六〉、〈十道黑〉等九則，讓語言的表達趣味淋漓盡致的發揮，是學習口語練習與表演的絕佳饗宴。在書末的附錄中，將其中的表現技巧，如竹板三部曲、韻腳、節拍與文字遊戲也做了列舉說明。本書除了故事的可看性之外，所附林文彬的錄音光碟，使本書更具聽覺上的欣賞效果。

出版品名稱：**老馬相聲**
 出版單位：小兵出版社
 作者·編劇：馬景賢
 插畫：任華斌
 演出：台北曲藝團
 出版日期：2004年8月（初版）
 ISBN：957-8624-61-1

書評 / 張曉華

本書是由兒童文學名家馬景賢編劇，是一本專為兒童欣賞的相聲表演。作者有深厚的文學造詣，對現代台灣兒童語言有十分深入的了解，本書內容〈新「糖」詩〉、〈成語大餐〉、〈吹牛大王〉與〈考試秘笈〉等十四則相聲段子，個個情節精采，有趣動人。本書所附的錄音光碟，是由台北曲藝團知名的專業演員郭志傑、林文彬、陳慶昇、謝小玲與劉越澎擔綱演出。他們在相聲上的說、學、逗、唱熟練技巧，將馬景賢所編的相聲趣味，發揮得淋漓盡致，深深地掌握了兒童們的視聽喜好，創造高潮迭起的故事與語言的趣味。

出版品名稱：**我把相聲變小了——兒童相聲劇本集**
 出版單位：幼獅文化事業股份有限公司
 策劃：台北曲藝團
 作者：葉怡均
 繪圖：曲曲
 出版日期：2007年8月（初版）
                   2008年10月（三刷）
 ISBN：978-957-574-675-9

書評 / 張曉華

這是一本兒童相聲劇本集，由台北曲藝團文教部執行長葉怡均所著，本書將相聲的基本觀念做了一番介紹後，即進入教學篇，在該篇中，作者說明兒童學習相聲的文化、知識、生活教育與創意培養的意義，並將如何作教學的步驟與段子的創作有明確的解說。隨後就進入相聲美樂地的練功區，實地的進行演練。最後是觀摩區，有多齣台北市萬興國小獲獎的兒童相聲演出示範，書中所附之光碟錄音，結合了時下兒童喜歡的卡通、語言等有趣的事物，也充分的展現出兒童以相聲技巧，所呈演出來的語言趣味與表達實力。

出版品名稱：**走入黑光DIY——黑光教學指導手冊**

出版單位：幼獅文化事業股份有限公司

作者：台北市吉林國小黑皮劇團黑光工作室

出版日期：2005年2月（初版）

2006年4月（二刷）

ISBN：957-574-543-4

書評 / 張曉華

本書是一本很完整的黑光劇製作的指導手冊。老師可以從中學習到製作黑光劇的方法，學生也可以按書中的教學模式，自力完成一齣黑光短劇。除了黑光劇的製作，本書也提供製作企劃、教案設計與製作經驗分享的實務案例，可作為展演行政工作的參考，避免盲目的摸索與實驗。最後作者介紹了黑皮劇團的成長歷程，讓有志成立劇團的老師們做為參考，是值得學生學習與教師執行黑光劇製作的重要參考書。

出版品名稱：**玩得好！遊戲中培養孩子的5大氣質！**

出版單位：新手父母出版 / 城邦文化事業股份有限公司

作者：雲門舞集舞蹈教室

出版日期：2008年8月（初版）

ISBN：978-986-6616-02-0

書評 / 黃采華

偉大的西班牙畫家畢卡索曾說：「我花了四年的時間就可以畫得像拉斐爾等名家一樣好，卻必須花一生的時間，學習如何像孩子般天真而無拘束的畫畫。」每個孩子都有他獨特的創造力與無限的想像力，過早的制式訓練只會扼殺制約孩子的天賦，產生揠苗助長的負效果。

雲門舞集舞蹈教室「生活律動」課程，從「玩」為出發點，啟發孩子玩出好人格、好健康、好創意、好人際及好聰明等五大氣質，從玩的過程去感覺自己的身體，也接受別人的身體。正如雲門總監林懷民所說：「雲門『生活律動』課程我們不教拉筋，不教下腰，甚至不教舞蹈。我們只為孩子創造環境，引導他們展現屬於自己的動作……，心靈是無限大的宇宙，我們希望藉『生活律動』為孩子建立一個寬廣的基礎。」心有多寬，世界就有多寬。雲門《玩得好！》一書，將帶小朋友玩出生活的智慧，也玩出寬廣的未來，是值得分享的好書。

出版品名稱：兒童文化資產叢書

媽媽上戲去——台灣民間歌仔戲

策劃出版：行政院文化建設委員會

製作發行：雄獅圖書股份有限公司

撰文：邱婷

繪圖：鄭淑芬

出版日期：1997年8月（初版一刷）

2007年7月（再版四刷）

ISBN：978-957-02-0081-2

書評 / 張中媛

本書從小女孩陪著母親上戲的過程，讓讀者親近以戲台為家的歌仔戲班的生活，感受到歌仔戲演員趕場、搭台、用餐、準備與表演，相當忙碌緊湊的一天。且經由故事的發展，讀者也就進一步了解何謂「扮仙戲」、「古冊戲」及「胡撇仔戲」？又什麼是「陣頭」、「戲單」？歌仔戲的文武場包含哪些樂器？故事結束後並附有「文化別冊」單元，分為「專家導讀」、「小檔案」與「動手做」三個項目，幫助讀者更深入了解台灣歌仔戲的發展脈絡、民間相關信仰和禁忌、前後場、行當與造型、唱腔、戲班、相關學校教育、主要劇團等等。並可親自動手用簡單工具剪裁製作書中所提供之舞台及人物角色，內容相當豐富有趣。

出版品名稱：知識的根源：戲劇類

世界戲劇

出版單位：理科出版社有限公司

總編：Pierre Marchand

出版日期：1995年6月（初版一刷）

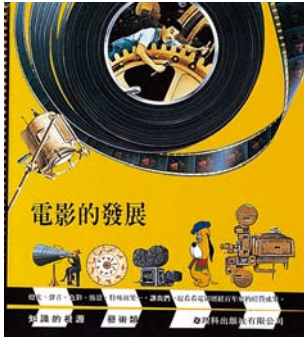
2004年12月（八刷）

ISBN：957-9247-84-6

書評 / 張曉華

本書簡要介紹了劇場史中最基本與最重要的人與事，包括：古希臘、羅馬劇場、中國戲劇、日本戲劇、中世紀戲劇、義大利藝術即興喜劇、木偶與影子戲、莎士比亞劇場、莫里哀戲劇到舞台與劇場現代化的建築，導演時代的來臨與現代戲劇的發展。最有趣的一部分是紙上劇場，書中設計了一個轉盤，讀者轉到一個畫面就呈現出一齣戲劇的演出情況，十分傳神有趣，更能讓讀者感受到劇場之美。本書雖是劇場史的介紹，但內文十分簡略，多以圖繪、照片為主，讓小朋友能很快地了解世界戲劇史在時代文化上演進的情況與脈絡。

出版品名稱：知識的根源：藝術類

電影的發展

出版單位：理科出版社有限公司

總編：Pierre Marchand

出版日期：1996年（初版）

書評 / 張曉華

首先將電影的視覺原理，結合在電影史早期的發展中作介紹。其次所引介的是電影技術、無聲電影，也包括了當代諧星卓別林的創作。由於科技的進步，電影有了燈光、剪接、彩色軟片與拍攝的技巧之後，電影作品也隨之越發顯現出文學與藝術上的價值。現代電影的發展更在特殊效果上有快速的成功經驗，創造了人類各種夢想的實現。本書以圖片為主，敘述為輔，將近百年來整個電影發展史的重要人與事作了敘述，是介紹電影的基本概念與歷史發展的一本知識性入門圖書。

出版品名稱：青少年表演藝術叢書

快樂看顏色學臉譜

出版單位：國立台灣藝術教育館

作者：張新琤、王少洲

繪圖：王少洲、吳信和

出版日期：1999年3月（初版）

ISBN：957-02-3283-8

書評 / 黃采華

「生旦淨末丑，神仙老虎狗。」表示京劇演員演啥像啥，什麼角色都能扮演。京劇的行當本來分為生、旦、淨、末、丑五大類，後來生行和末行合併，取消了末行，目前分生、旦、淨、丑四大行當。

「顏色」在京劇各種角色中有指標性的意義，三國時代代表人物曹操是「大白臉」，是奸臣的象徵；赤膽忠心的關羽是「紅臉」；宋代鐵面無私的包青天以「黑臉」呈現；西遊記裡的如來佛以「金臉」顯示其身分地位的崇高，通常神、佛皆以金、銀二色為主。另外，綠林好漢畫成「綠臉」；「淡青色」多為番邦人物。

「內行看門道，外行看熱鬧。」本書由京劇行家張新琤執筆，擅演花臉戲，又精研臉譜藝術的王少洲教授繪圖，穿針引線地帶領讀者從臉譜的顏色、類型及基本畫法去體驗京劇的精髓，是不可多得的京劇臉譜小百科。

出版品名稱：青少年表演藝術叢書 / 戲劇之旅
人類的天籟——舞台音響
給中學生的劇場基礎音響手冊

出版單位：國立台灣藝術教育館

作者：宋正宏

出版日期：2000年5月

ISBN：957-02-5803-9

書評 / 黃采華

在舞台劇的演出中，「音響」是無形的，卻占極關鍵的角色。例如在一齣精采表演中，發生麥克風突然沒有聲音，或因混音器控制不佳而出現雜音等，諸如此類「音響」狀況，足以扼殺一齣好戲，而影響觀眾印象。本書作者宋正弘，是一位專業的音響工程師，更獻身各藝術院校劇場音響基礎教育，成為誦人不倦的播種者。作者傳授音響基本知識，為了方便初學者入門以及閱讀方便，特請三位年輕學子，將本書口語化，另附上精美插圖，方便讀者吸收。書中分「聲學」、「電的導論」、「音源系統」、「放大系統」和「揚聲系統」五大單元，深入淺出介紹音響學的概念，將知識傳授給下一代。

出版品名稱：青少年表演藝術叢書 / 戲劇之旅
天馬行空——編導天地

出版單位：國立台灣藝術教育館

作者：陸愛玲

出版日期：2000年5月

ISBN：957-02-5801-2

書評 / 張曉華

作者陸愛玲將本書分為三篇，分別介紹了戲劇的基本概念、編寫劇本的基礎方法與導演工作的實務。為使內文有利於青少年讀者的理解，文字修辭上平易近人，容易閱讀。在編劇篇中，作者從劇作準備導入劇本內容，再對結構要素、媒介、格式與名劇作家的劇作實例，然後安排編劇之練習，使讀者能實際運用創作。在導演篇中，作者說明了何謂導演藝術與導演準備，然後作了實務工作的說明、簡介，附有實例與分析之外，並有實際演出之照片予以佐證，以建立明確的認識。讀者閱讀本書之後，應能掌握劇本的編寫、選取與導演一齣戲劇的基本原則與要項。

出版品名稱：青少年表演藝術叢書 / 戲劇之旅

想像的空間——如何賞析一齣戲

出版單位：國立台灣藝術教育館

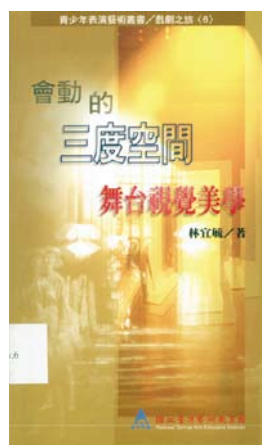
作者：陳正熙

出版日期：1999年6月

ISBN：957-02-4228-0

書評 / 張曉華

本書主要在導引讀者如何成爲一個能夠理解與欣賞的觀眾。作者特別強調戲劇與生活的密切關係，不同的人物、事件遭遇、情緒與舞台上的角色都有互相類比與相似的地方。而戲劇正是瞭解、表達與溝通的最佳形式，是人類史前到現在文化發展中，對人生與人性價值最有意義的一種藝術。因此，作者在本書中，提供他的論述，配合劇場演出的圖文介紹，從戲劇與劇場的演出的活動，空間、戲劇歷史與我們每一位觀眾的責任、角色、情感、理性的關係，作了實質性的探討。讓讀者能先欣賞戲劇，理解劇場的知識之後，進而再從一些新的角度認識劇場對人們的意義。此外，作者於書末的附錄中增列了戲劇欣賞小辭典與劇場動人的經驗實例，更有利於觀眾對戲劇的賞析與理解。

出版品名稱：青少年表演藝術叢書 / 戲劇之旅

會動的三度空間——舞台視覺美學

出版單位：國立台灣藝術教育館

作者：林宜毓

出版日期：2000年5月

ISBN：957-02-5802-0

書評 / 張曉華

作者認爲舞台視覺設計本身是種美學，在這個小型的空間裡，舞台上的布景、燈光與戲服都要能夠發揮戲劇的功能，來烘托出劇情的需要、輔助演出的內容、加強戲劇的效果，使舞台表演藝術更具美感。在此美學的基本原則的認知下，作者從劇場藝術的團隊精神出發，分別就舞台設計、服裝設計、燈光設計的三大主要的舞台藝術與整體搭配做好演出，以實例與圖文之佐證來詮釋戲劇與劇場美學的工作要項與執行歷程。此外，鑑於劇場的舞台技術多源於西方劇場，作者在附錄中亦有專有名詞之解說，有利於青少年讀者對劇場之理解。本書所闡述的設計理念強調團隊融合整體的重要，絕非喧賓奪主或譁衆取寵個人表現，就青少年的劇場藝術學習的意義而言，既是美育也是群育。

出版品名稱：青少年表演藝術叢書 / 戲劇之旅
繽紛青春躍舞台——製作觀念與技巧
出版單位：國立台灣藝術教育館
作者：蘇桂枝
出版日期：1998年4月（初版）
ISBN：957-02-0490-7

書評 / 黃采華

本書是一本專業的舞台劇製作技巧與觀念的書，邀請在戲劇學校任職的蘇桂枝教授執筆，書中從劇場藝術、劇本選擇、導演學、選角、演員課題、舞台設計到戲劇行政，以清晰淺顯易懂的筆調，細訴舞台劇製作會面臨到的種種問題與解決之道，就像老師傅向即將步入江湖的小徒弟交代事情一般，懇切關愛之情，溢於筆端，作者殷殷期盼能為台灣種下一顆戲劇的種子，期待它有發光發熱的一天。

出版品名稱：**非常相聲**
出版單位：小兵出版社
作者·編劇：馬景賢
演出：台北曲藝團
插圖：梅云
漫畫：吳俊璋
出版日期：2001年1月（初版）
2008年10月（初版九刷）
ISBN：978-957-8624-35-1

書評 / 張曉華

由文學名家馬景賢編劇。編寫本書的原因是，作者在編寫國語課本時，感到以語文為主的課本內容很生硬，於是嘗試著設計創作出能夠引起兒童趣味的相聲讓兒童欣賞，期望能帶給學校裡的每一間教室都充滿了歡笑，果然真的大受歡迎。本書共有〈俏皮話〉、〈肢體語言〉、〈數字玄機〉、〈繞口令〉、〈笑的藝術〉與〈數來寶〉等十八則相聲段子，個個幽默、滑稽、活潑有趣動人。書中所附的錄音光碟，是由台北曲藝團知名的專業演員郭志傑、林文彬、劉增鎔、陳慶昇、樊光耀、朱德剛、謝小玲與李夢穎擔綱演出。他們在相聲專業的表演上，表達得字正腔圓、優美別緻、聲情並茂，模擬人物時，能維妙維肖，還可講地方土語，真是十分精采。

出版品名稱：**相聲世界走透透**
出版單位：幼獅文化事業股份有限公司
文·圖：馮翊綱
出版日期：2000年1月（初版）
2005年11月（六刷）
ISBN：957-574-178-1

書評 / 張曉華

針對兒童進階到少年所編撰的相聲劇教材。作者馮翊綱將相聲的緣起、樣式、基本概念與說唱藝術的內涵，藉由他創組相聲瓦舍的諸多作品中，作列舉示範與說明。書中闡述了他讓相聲藝術何以結合了戲劇、個人進入相聲劇領域的創新機緣，再加上賦予相聲新生命，得以更新的形式與內涵作演出。其中尤以馮翊綱與宋少卿搭檔的對口相聲，融入了中國傳統戲曲、西方的喜劇及現代綜藝之脫口秀，更是老少咸宜，獲得眾多觀眾的喜愛。最後書中所附錄音光碟是由馮翊綱所做的相聲劇創作歷程的解說，是瞭解與創作相聲劇非常有利的絕佳參考導引。

出版品名稱：**現代兒童歌仔戲——誰是第一名**

出版單位：海山戲館
原著：蕭涓義（信宜基金出版社）
出版日期：2005年

書評 / 張曉華

由蕭涓義所著，曾獲台北市兒童藝術節頒發的兒童優良劇本獎。由歌仔戲劇團海山戲館擔綱演出。劇情主要在描述一位名叫大餅小畫家的故事。他最擅長的繪畫就是畫太陽，無論甚麼畫都要有太陽才能算佳作。睡夢中他受邀與畢卡索、孟克、高更畫作中的人物共同擔任畫作評審。由於參與作畫的畫家都有視覺生理上的差異，作品中小狗的畫作為黑白畫、蜜蜂是花花畫、蜻蜓為點點畫、螞蟻是區塊畫、金魚則是凸鏡畫，可謂各具特色。為了第一名的給獎，使大餅很難做決定。最後，大餅領悟到只要將自己的特色發揮出來就是最好的畫作，就應該得第一名。最後評審團決定將第一名頒給了全部與賽者五位畫家，也從此改變了大餅過於主觀的偏見。本劇除了華麗的服裝、布景與精緻的歌仔戲的舞台表演的欣賞，主旨也有助兒童對自我表現的特質予以高度肯定。

出版品名稱：**細說國劇**
 出版單位：國立台灣藝術教育館
 作者：張大夏
 出版日期：1998年6月
 ISBN：957-02-1966-1

書評 / 張中媛

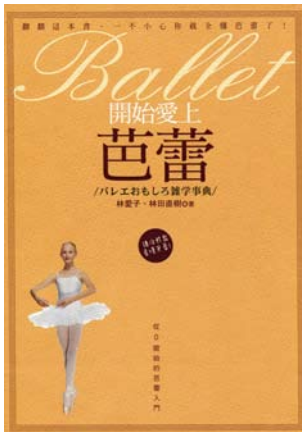
誠如書中所言本書雖名為「細說國劇」，其實是屬於比較廣泛的介紹國劇，包括介紹國劇的歷史源流、發展特色、音樂樂器、演員分類、人物造型、服飾扮裝、表演道具和舞台布景等等面向。書中許多術語的介紹說明，作者也陳述自己的觀點，並配合舉例與色彩鮮活之人物角色插畫解說，的確有助於讀者對國劇的了解。然而，針對從未實際觀賞過國劇演出，也不清楚所舉例之故事情節的讀者而言，可能稍嫌艱難。若在選讀此書前，能多些親身接觸、甚至體驗國劇之美的經驗，藉此書幫助青少年朋友認識國劇、欣賞國劇，進而喜愛國劇之願望才易達成。

出版品名稱：**街頭藝人，上街頭——比創意、比搞怪、比人氣，我們把街頭變樂園**
 出版單位：原點出版
 作者：張志
 出版日期：2008年6月（初版）
 ISBN：978-986-84184-3-1

書評 / 黃采華

在全球化脚步飛快的廿一世紀，一個城市的競爭力，已從早期的工業城市、商業城市、金融中心，逐漸蛻變成重視環保、文化藝術與創意創新掛帥的城市新思惟。而文化藝術氛圍的營造與建構，更是展示城市魅力的重要因素。街頭藝人在城市公共空間的演出，在歐美各大城市，諸如巴黎、倫敦、紐約、巴塞隆納、佛羅倫斯、布拉格、羅馬等，已行之多年，而且也成為各大城市不可或缺的一部分，在法國普羅旺斯的亞維儂更發展成藝術節，讓世界各地的街頭藝術家，每年7月在此聚集交流，不僅為街頭藝術家提供一個表演平台，更吸引大量的觀光客，讓整個城市活絡起來。當下，街頭藝術與城市競爭力有相輔相成之功，是不爭的事實。正如劉維公教授在本書序言所揭櫫：「一個開放的空間，以及對藝術家的歡迎，就可以展現出來城市的魅力。」下回您在城市的杳杳碰到街頭藝術家表演時，不要吝惜您的掌聲，並給他們適當的鼓勵，那麼，您也就成為街頭藝術的一部分了。閱讀完本書，您一定會喜歡上街頭藝術，並願與本書作者張志一起為打造台灣街頭藝術天堂而努力。

出版品名稱：**開始愛上芭蕾——從0開始的芭蕾入門**

出版單位：如果出版社 / 大雁文化事業股份有限公司

作者：林愛子、林田直樹

翻譯：呂雅昕

出版日期：2009年4月（初版）

ISBN：978-986-6702-32-7

書評 / 張中媛

本書是一本能夠帶領讀者以較輕鬆的心情進入芭蕾世界的入門書。剛開始藉由一些問題的提出和導引，不但可以協助解決一般大眾對芭蕾的誤解與疑惑，而且透過本書，讀者將對西方芭蕾的歷史發展、芭蕾的教育、舞者的分級、芭蕾的服飾、芭蕾經典作品、重要芭蕾的編舞者及音樂作曲家、世界芭蕾明星和重要芭蕾舞團等等都有著更進一步的認識。由於本書原作為日文，故有關日本的芭蕾發展、民間的芭蕾教育、芭蕾大賽的舉辦，以及一些在國際舞壇表現優異的日本舞星，也有特別的介紹，故同時有助於讀者對日本芭蕾的認識與了解。

出版品名稱：**舞動九歌**

出版單位：遠流出版事業股份有限公司

作者：蔣勳

出版日期：2007年11月5日（初版一刷）

ISBN：978-957-32-6190-2

書評 / 張中媛

本書主要包括舞動九歌、造型九歌和雲門九歌三大部分。舞動九歌從不同文化的神話切入，帶出中國淒美的神話九歌，並將九歌諸神與希臘諸神作比較對照。造型九歌透過晚明畫家的栩栩如生之九歌人物造型繪圖，更進一步解說九歌故事中不同角色的面貌、形體、特徵與樣態。雲門九歌則藉由流暢地文筆帶領讀者進入林懷民的九歌世界，包括其編創此舞的靈感來源，不同舞段的內容意涵，以及編舞者相當特殊地時空交錯、古今呼應的表現方式。本書圖像豐富，文字簡練，並附錄九歌章句的白話解說，呈現了多元文化風貌，也展現了精采的文學與舞蹈的對話。

出版品名稱：**舞動白蛇傳**
 出版單位：遠流出版事業股份有限公司
 作者：蔣勳
 出版日期：2004年10月1日（初版一刷）
 ISBN：957-32-5316-X

書評 / 張中媛

這是一本解讀雲門舞集創辦人林懷民早期經典舞作《白蛇傳》的文學作品。共分為三大部分：白蛇故事、白蛇典據和白蛇雲門。白蛇故事流暢地敘述家喻戶曉的故事情節。白蛇典據從白蛇傳故事始末及相關內容衍生出蛇圖騰、修行、西湖景色、雷峰塔、傘、中藥舖與端午節等之進一步介紹。白蛇雲門則藉由白蛇傳舞作的照片，輔以簡易文字對照，用活潑生動、圖文並茂的方式解說此作品。閱讀本書將有助於讀者更加了解白蛇傳的故事，以及林懷民先生這支舞碼的編創根源、動機、結構與表現手法。

出版品名稱：**語文變聲show——快樂聽相聲，輕鬆學語文**
 出版單位：幼獅文化事業股份有限公司
 作者：葉怡均、台北市萬興國小ART創意教學團隊
 繪圖：曲曲
 出版日期：2007年7月（初版）
 ISBN：978-957-574-671-1

書評 / 張曉華

將國語文中的疊字、反義詞、單位量詞、數字成語、認識形似字、一字多音、誇飾修辭與摹寫修辭，以相聲表演的方式，掌握其中的語文與語言趣味。由台北曲藝團策劃，台北市萬興國小ART創意教學團隊所編撰的一本有關語言表達的童書，其中附有萬興國小說唱藝術社小朋友字正腔圓的表演錄音光碟，尤能凸顯兒童們在語言表達上的各種趣味與正確的表達方式。本書在八個章節的內容中，除了分程度階段各具有語文主題的相聲表演內容，還設計有學習單學習，同時在每章之末還提供了教學資料庫，將更多的字、詞與成語，讓孩子們以此延伸做創作。本書可讓小朋友從快樂的欣賞中，便很容易地了解中文語言的趣味與其中的奧妙。