

出版品名稱：知識的根源：藝術類
影像的歷史

出版單位：理科出版社有限公司

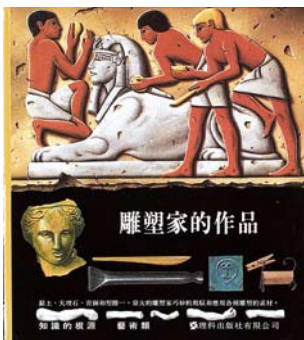
總編：Pierre Marchand

出版日期：1996年6月（初版一刷）
2005年12月（八刷）

ISBN：957-9247-91-9

書評 / 鄭明進

這本書從符號和印泥說起，談到古埃及的象形文字，西元九世紀中國的印模、五千年前蘇美人的「楔形文字」等等。第8~9頁介紹了凸版木刻版畫，用特殊厚紙張呈現了刻好的木版以及印出來的版畫。第10~11頁介紹金屬版畫，以德國畫家杜勒的〈騎士·死亡與魔鬼〉銅版畫，線條細膩，表現優異。蝕刻銅版畫（第12~13頁），介紹林布蘭的〈接受施捨乞丐家庭〉，也用圖片具體說明蝕刻版畫的製作過程。海報的藝術：石版畫（第18~19頁）說明了石版畫的製作及印刷過程。絹印版畫（第24~25頁）以圖文並茂方式，介紹美國的現代藝術家，安迪·沃霍爾的絹印版畫，是以廣告的視覺效果來創造的作品。

出版品名稱：知識的根源：藝術類
雕塑家的作品

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11月（八刷）

ISBN：957-9247-83-8

書評 / 鄭明進

從第2頁起活用黑底紙呈現史前時代，用敲鑿成形的石器——約西元前21,000年的維納斯（人類的第一件雕刻品），西元前13,000年〈跳躍的馬〉，以鹿角刻成。接下來第5頁有一張特殊厚紙張，採用特殊印刷製成的古埃及淺浮雕〈收穫〉，充滿真實感。第15頁出現一塊大理石，翻開來可以看到米開朗基羅的名作〈大衛像〉出現在眼前，相當逼真。第18~23頁，世界雕刻大師羅丹的巨作〈小領主夫人〉、石膏像、大理石像、青銅像呈現在眼前，令人感動！書中活用第25~27頁呈現了名師賈克梅第的〈高大的女人〉，64公分高、非常獨特的書頁表現方式。第40~41頁之年表，把史前時代、古代、17~20世紀的雕刻史整理的很簡要，具有參考價值。

出版品名稱：知識的根源：藝術類

繪畫的新發現

出版單位：理科出版社有限公司

總編：Pierre Marchand

出版日期：1994年8月（初版一刷）

2003年9月（五刷）

書評 / 鄭明進

這是一本從史前岩洞裡的繪畫說起，例如用特殊厚紙張及印刷製作的拉斯科洞窟壁畫，小馬奔馳的作品具有凹凸觸感帶給人極逼真的圖像。第7頁放了一張古埃及的紙莎草做的紙張，非常特殊。第25頁出現了三個畫家——塞尚、梵谷、秀拉的調色盤，打開書頁呈現三位畫家的代表作，是很巧妙的製作！現代畫的工具（第26~27頁）介紹最受注目的大畫家——傑克森·波洛克、畢卡索、安迪·沃霍爾的作畫情形及作品的創作情境。第30~31頁引用世界地圖做底，把不同地區的藝術作品，以圖像的方式表現在世界五大洲的綠地圖上面。例如北美洲的「加拿大圖騰」、「愛斯基摩面具」、歐洲的「拉斯科洞窟的壁畫」、亞洲的「中國平劇臉譜」、「日本屏風」、澳洲的「樹皮彩繪」、「澳洲土著的飛鏢」等。

出版品名稱：芙烈達

出版單位：典藏藝術家庭股份有限公司

文：喬拿·溫特

圖：安娜·瓊安

翻譯：柯倩華

出版日期：2009年4月（初版）

ISBN：978-986-6833-48-9

書評 / 蘇振明

此書的故事是關於1901年誕生於墨西哥的女畫家——芙烈達·卡羅的創作故事，敘述芙烈達如何透過學習畫畫拯救她的生命，以及為何她的畫是如此獨一無二。芙烈達雖已經過世了，但她的畫作意義和知名度卻越來越高，成為當今現代女性主義畫家的精神領導者。芙烈達七歲時得了小兒麻痺症只能躺在床上修養的時候，她開始愛上了用畫圖來排遣時間，而十八歲時因車禍差點失去生命的芙烈達，又重新拿起畫筆畫出自己生命的挑戰和願望，而開創了個人的繪畫風格。

芙烈達的一生因為能在生命困頓無奈當中，藉著繪畫來自我表現並畫出自己的生命和獨特風格，而日久成為女性畫家中鮮明獨特的案例。她創作的靈感，除了取自於自己生命的挫敗，還來自於墨西哥民俗繪畫中的「還願圖」。這種還願圖的概念引導芙烈達，讓她體驗出畫畫不只是用眼睛來描寫世界，而是透過畫筆向自己的內心探索。因此這種藝術是一種生命的告白或自我探索的概念，成為芙烈達在當代藝術中作被推崇的風格特質。

本書的插畫風格有濃厚的墨西哥色彩，帶有浪漫和狂想的熱情，透過圖文故事生動的敘述芙烈達傳奇畫家的一生。書中附有貼紙，透過貼紙遊戲可以讓讀者認識墨西哥民俗面具與芙烈達畫中所出現的有趣造型，並做為孩童閱讀繪本後的互動體驗。

出版品名稱：青林兒童藝術寶盒

克利的繪本——主角是誰呢？

出版單位：青林國際出版股份有限公司

原著：結城昌子

翻譯：鄭明進

出版日期：1999年12月（初版）

2008年2月（六刷）

ISBN：957-8263-21-X

書評 / 蘇振明

很多人面對抽象畫卻不了解其中奧秘，以為抽象畫就是亂畫，如果有這樣的問題，介紹您閱讀這本為日本結城昌子女作家著名的系列兒童美術叢書之一。畫家克利是一個從小生長在音樂家庭的幸福兒童，父母給予他的藝術培養非常豐富，一心期待他成為一個小提琴音樂家，但在少年時期克利竟然放棄了音樂而愛上畫畫，這樣的音樂與藝術背景成就了本書主角克利，成為一位具有音樂美感特質的畫家。有人說他的畫跟兒童一樣純真，有人說他的創作有點抽象看不懂，本書最大的特點就可以幫助了解到底抽象畫和具象畫是怎麼來的？

一幅畫不可或缺的就是色彩線條的排列組合，所以打開這本書，作者會一步一步的告訴你克利畫筆下的樹、太陽、星星其實都是一種符號化的視覺語言，因此透過克利的畫作，讀者可以看到線條和色彩的大合唱。一首感動的交響樂，如果沒有高音、低音、提琴手、鋼琴手和打擊樂的配合，就不可能有豐富的感動一張感人的畫作，如果沒有線條色彩和空間的創意組合，也不可能讓我們有眼睛視覺的衝擊和心靈的震撼。讀完這本書，可以了解喜歡音樂的克利後來為什麼能成為一個有名的畫家，而且他的創作具有音樂的旋律美和抽象構成的視覺美，特別推薦給看不懂抽象畫的讀者們！

出版品名稱：青林兒童藝術寶盒

秀拉的繪本——靠近一點兒看！

出版單位：青林國際出版股份有限公司

原著：結城昌子

翻譯：鄭明進

出版日期：2004年6月（六版）

ISBN：957-9632-24-3

書評 / 蘇振明

本書副標明示讀者面對秀拉的繪畫是法國印象派點描風格的畫作應有的觀賞態度，如果讀者想了解秀拉繪畫的奧秘，必須以遠觀和近觀兩個角度。站得遠看，可以感知秀拉的作品透過光影和色彩的變化，再當靠近看的時候，會發現畫中的人樹和風景，竟都是一顆一顆比綠豆還小的色點集合而成。

本書收錄秀拉各時期的代表畫作，並將畫作中的經典特寫加以放大，方便讀者在閱讀本書時既能看到大畫面，又能近觀賞析作品的精采特點。本書特別將點描派補色的原理，以編輯設計表現出拉近又拉出的設計展現。書中附錄將秀拉的生平以傳記方式描寫，並記錄秀拉如何自學研究出點描派的心路歷程，並呈現秀拉的成長故鄉與在法國和巴黎的行旅經驗。秀拉知名的代表作〈大傑特島的星期天〉展現了法國人休閒生活的情趣，讀者們可透過本書體驗具有法國浪漫風情的秀拉畫作美感，並理解點描畫法與一般圖說畫法的差異特質，進而提升審美知能。

出版品名稱：青林兒童藝術寶盒

夏卡爾的繪本——飄到了半空中！

出版單位：青林國際出版股份有限公司

原著：結城昌子

翻譯：鄭明進

出版日期：1996年11月（初版）

2008年2月（八刷）

ISBN：957-9632-25-1

書評 / 蘇振明

超現實主義畫家夏卡爾的畫作中，將人內心的期待與夢境轉換為繪畫表現內容。他擅長描寫人的內心對生命的渴望，以及對於愛情、自由與故鄉懷念的情懷。現實生活中無法一一實現的梦想，夏卡爾就透過畫筆展現。本書為日本結城昌子女作家著名的系列兒童美術叢書之一，主要是介紹這位蘇聯猶太籍畫家，在共產體制下追求自由愛情的歷程。

兒童就是長著翅膀的天使，所以當孩子在閱讀夏卡爾的創作故事應該能特別親近。值得注意的是，夏卡爾在作品中經常出現自己與愛人、自己與故鄉同胞，或自己與伴隨童年成長記憶的動物與美好事物的描寫，這些童年往事，透過畫筆描繪，一一在畫布上生動顯影。附錄頁中特別設計與兒童互動的小遊戲，帶領小讀者找到出現在夏卡爾作品中的重要線索，其實也就是畫家最關注與最喜愛的東西。如果你也喜歡做夢，請來欣賞夏卡爾的畫，並從故事的簡介中得到更多有關夏卡爾的訊息。

出版品名稱：青林兒童藝術寶盒

馬蒂斯的繪本——真的好想去住一住

出版單位：青林國際出版股份有限公司

原著：結城昌子

翻譯：鄭明進

出版日期：1999年12月（初版）

2008年2月（六刷）

ISBN：957-8263-21-X

書評 / 蘇振明

書名暗示藝術家馬蒂斯的創作是一種幸福感的美學，所以書名的小副標為「如果真的有馬蒂斯的飯店」，引領讀者想像入住在馬蒂斯畫中一定如人間天堂一樣的無憂無慮。書中的主角人物馬蒂斯，他是法國野獸派大師的經典人物。他的早期藝術創作雖是印象派，後期則結合了東方波斯地毯的美學，將色彩平面化、塊狀化，展現出一種近代美術史的新風格，所以作品中收錄了〈藍色的窗子〉、〈有埃及風味窗簾的房間〉等畫作，尤其馬蒂斯飯店五號房的〈穿著淡紫色衣服的女人〉，讓我們察覺馬蒂斯手裡的畫筆是輕鬆愉快的，塗色塊、刷線條後經過巧妙的重新組合，好像可以從畫中聆聽到神秘又安詳的東方音樂旋律。

「馬蒂斯飯店」的七號房引用了馬蒂斯晚年的剪貼作品〈花束〉，其作品背後藏有了一個的秘密，揭露當年在馬蒂斯晚年生病就醫時，醫生勸他停止創作，但是他躺在病床上以剪刀代替畫筆，反而開創另一個代表性的剪貼畫作時期。本書作者巧妙的將萬年青一般的大花瓣加以拆解並重新排列，讓我們感受到馬蒂斯不僅挑戰自己藝術創作的同時，也展現出三度空間的繪畫轉型為平面色彩羅列的奧妙。書籍末也特別讓讀者們自己延伸創作，來體驗不同色彩的剪貼改創。在附錄中並延伸收錄馬蒂斯與野獸派的故事。而封底用萬年青所排列出的作品創作與年表，可研究出馬蒂斯與野獸派不可磨滅的緊密關係。

出版品名稱：青林兒童藝術寶盒

高更的繪本——一起打赤腳吧！

出版單位：青林國際出版股份有限公司

原著：結城昌子

翻譯：鄭明進

出版日期：1996年11月（初版）

2008年2月（八刷）

ISBN：957-9632-26-X

書評 / 蘇振明

書名暗示想要了解後期印象派大師高更的作品，就像脫掉鞋子打赤腳走在度假勝地大溪地島嶼一樣，放鬆心情才能貼近大自然與原住民的文化與美感親切體驗。

本書作品收錄高更各時期的代表作，其中特別收錄1897年〈我們從何處來？我們是什麼？我們往何處去？〉，這幅畫可以說是高更的經典代表作，畫面描繪大溪地原住民生老病死的神祕歷程，頗能引起觀者從生命回歸到大地和省思。高更原是一個水手，後來從事股票事業，由於愛上了藝術，竟然辭去工作拿起畫筆決心當一個畫家。在巴黎曾與畫家梵谷有一段哥倆好的友誼，兩人分手後，自己獨自前往大溪地島嶼去體驗原住民文化，並且發展出許多後期印象派的經典作品。本書介紹高更的生命與創作歷程，值得對藝術有興趣的非學院派愛好者好好賞析，進而理解原始藝術與現代藝術成功互動的一個經典個案。

出版品名稱：青林兒童藝術寶盒

梵谷的繪本——好多漩渦轉呀轉！

出版單位：青林國際出版股份有限公司

原著：結城昌子

翻譯：鄭明進

出版日期：2004年6月（七版）

ISBN：957-9632-19-7

書評 / 蘇振明

作者希望能將梵谷晚期旅居法國南部之阿爾（Arles）時期的作品風格，借用書名解析，特別取樣梵谷之名作〈星夜〉帶有線條與色彩流動般的藝術風格特色融入。本書以簡明活潑的兒童語言，搭配圖像輔助，將經典大師的創作精神點出，帶領兒童自主觀察畫中的色彩、形象、內容，而親近藝術家本人與其作品。

書中收錄的梵谷作品，並非梵谷一生作品的大匯集，特別選用「阿爾時期」的經典作品為主體。讀者若想對梵谷有更多的認識，可參閱書末附錄、搭配地圖，了解更多值得注意的畫家生平故事。

作者特別把梵谷名作〈臥室〉，透過創意編輯設計，引導小朋友進行色彩改創與內容改創，有助於孩子們的互動啟發，孩子可以在線條畫上賦予色彩，也可以幫梵谷重新整理房間，是本書不可忽略的創意設計。

出版品名稱：青林兒童藝術寶盒

畢卡索的繪本——嘿！到底在看哪邊？

出版單位：青林國際出版股份有限公司

原著：結城昌子

翻譯：鄭明進

出版日期：1996年11月（初版）

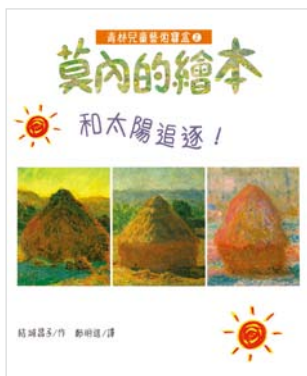
2008年2月（八刷）

ISBN：957-9632-21-9

書評 / 蘇振明

作者巧妙的將畢卡索風格立體派之特色「移動視點」一語道破。畢卡索結合繪畫表現「移動視點」，使創作不再是傳統的固定視點，藝術家可以在一個畫面裡同時表現左面和右面，不僅可以畫出作品視覺表現也可以揭露其心理的性格與情感，在視覺藝術創作史上是一大突破。

這本書以精簡口語化的文字，讓四到六歲的孩子可以藉由成人的導讀理解，也讓七歲以上的孩子容易自行閱讀。書中精選的畢卡索藍色時期到立體派時期的作品，並特別收錄了許多以畢卡索太太和兒女為主題的畫作，讓讀者有一股親切感，驗證了畫家與兒女之間有不可分割的創作情趣。書末附有收錄人物作品與模特兒的互動連連看、畢卡索的生平及代表時期的延伸介紹，可引為參考。本系列叢書文字簡明易懂，文圖搭配深入淺出，以輕鬆活潑的導賞觀點，從色彩、形象、內容切入，帶領兒童親近藝術史大師及其作品。除了能培養兒童自主學習閱讀畫作的能力，也是老師教學上很好的輔助教材。

出版品名稱：青林兒童藝術寶盒

莫內的繪本——和太陽追逐！

出版單位：青林國際出版股份有限公司

原著：結城昌子

翻譯：鄭明進

出版日期：1996年11月（初版）

2008年2月（八刷）

ISBN：957-9632-20-0

書評 / 蘇振明

書名《莫內的繪本——和太陽追逐》點出莫內是屬於法國印象派的大師，而印象派畫家最大的特色就是背著畫架走出戶外迎向陽光，去捕捉大自然風景與陽光色彩美學的視覺美感。書籍封面上三座看似不起眼的稻草堆，其實是畫家莫內在早晨、中午與黃昏三個不同時段，以畫筆描繪所記錄稻草堆經由陽光色彩變化的微妙美感，而書中標題為〈印象·日出〉的作品，也正是西洋美術史中必定會提及的關鍵作品。其餘收錄的畫作特別著重在稻草堆、教堂和蓮花池系列，莫內於該創作時期進行一個定時定點觀察寫生的視覺美學探索，讀者可以從早晨、中午、黃昏或者是四季的時間感來見證印象派的創作奧妙。

出版品名稱：青林兒童藝術寶盒

雷諾瓦的繪本——想聽悄悄話嗎？

出版單位：青林國際出版股份有限公司

原著：結城昌子

翻譯：鄭明進

出版日期：1996年11月（初版）

2008年2月（八刷）

ISBN：957-9632-22-7

書評 / 池麗菁

本書的特色為直接引導兒童進入雷諾瓦的繪畫世界，認識作品的繪畫元素，引導兒童進入欣賞繪畫藝術的途徑。雷諾瓦為一般大眾熟知的印象派畫家，他的作品具有溫暖的色調與流暢的筆觸，對於初步接觸西方繪畫的學生、教師可作為藝術欣賞的入門的教材，因此適合由老師或家長與國小低年級及幼兒一起共讀，也可以由低、中年級學生自行閱讀，教師再予以適當引導。本書亦可作為教師的教學參考手冊，尤其對於引導學生欣賞藝術品的教學，應有助益。

出版品名稱：青林兒童藝術寶盒

盧梭的繪本——尋找夢的寶藏！

出版單位：青林國際出版股份有限公司

原著：結城昌子

翻譯：鄭明進

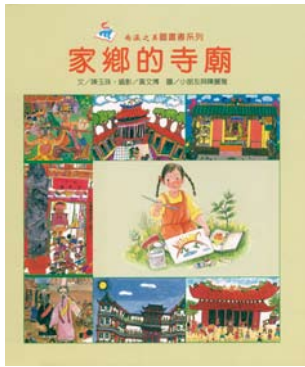
出版日期：1996年11月（初版）

2008年2月（八刷）

ISBN：957-9632-23-5

書評 / 池麗菁

本書的特色為直接引導兒童進入盧梭的繪畫世界，認識作品的繪畫元素，引導兒童進入欣賞繪畫藝術的途徑。盧梭的作品具有原始的純真與童趣，較易引起兒童的注意，進而產生對藝術品的興趣，因此適合由老師或家長與國小低年級及幼兒一起共讀，也可以由低、中年級學生自行閱讀，教師再予以適當引導。本書亦可作為教師的教學參考手冊，尤其對於引導學生欣賞藝術品的教學，應有助益。

出版品名稱：南瀛之美圖畫書系列

家鄉的寺廟

出版單位：台南縣政府文化處

文：陳玉珠

攝影：黃文博

圖：陳麗雅、小朋友

出版日期：2000年11月（初版）

ISBN：957-02-6142-0

書評 / 蘇振明

台灣幾乎一鄉一鎮都有廟，有的廟供奉海神「媽祖」，有的廟供奉客家守護神「三山國王」，還有的是供奉兒童的守護神「十二婆姐」。每個廟都代表了每個社區的宗教信仰中心，同時廟口經常也是一個地方經濟和商業的重要聚集處。這本書有創意地請小朋友透過畫筆來介紹自家家鄉的廟宇、神明或節慶的遊藝表演。透過全台南縣國小近萬張的徵畫活動所篩選出來的傑出作品，一方面呈現當地兒童心靈中的寺廟與節慶之美，同時也鼓勵孩子們成為記錄生長土地的小小畫家。此外，書中除了兒童創作的圖畫，特別融入插畫家作品與相關的報導攝影，讓本書達到多元情趣的閱讀效果。讀者可以透過書中兒童畫純真的畫筆來體驗「廟宇之國」台灣！若想進一步了解南瀛鄉鎮的各個廟宇，附錄還有一張南瀛廟宇人文地圖，可作為圖畫書延伸之旅的廟宇參考。

出版品名稱：南瀛之美圖畫書系列

逛奇美博物館

出版單位：台南縣政府文化處

文：蘇振明

插畫：張哲銘

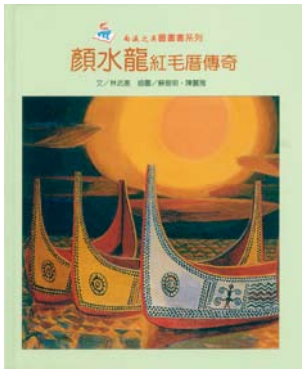
出版日期：1999年3月（初版）

ISBN：957-02-3502-0

書評 / 林採有

本書引領讀者遨遊奇美博物館所珍藏的經典藏品，從博物館成立的源起到館內藝術繪畫、雕塑、名琴樂器、工藝品、東西方古物、兵器、生物化石、動物標本等收藏，分門別類從館內五千件中有系統性的介紹，盡情神遊博物館精選收藏。作者由文字敘述的問題導引人們由博物館收藏品圖片去尋找答案，且文字附有注音方便小朋友閱讀。展品照片清晰且豐富，水平排版整齊。藉由本書可培養對藝術的喜愛，更讚嘆台灣有此豐富珍藏，在閱讀之餘，了解奇美博物館，是喜愛古典藝術的人不可錯過的博物館。

出版品名稱：南瀛之美圖畫書系列

顏水龍紅毛厝傳奇

出版單位：台南縣政府文化處

文：林武憲

圖：蘇振明、陳麗雅

出版日期：2000年11月（初版）

ISBN：957-02-6146-3

書評 / 蘇振明

本書特別以台灣的工藝美學大師顏水龍為主角，透過林武憲作家的傳記文學，來敘述顏水龍如何從台南縣下營的鄉下長大，又為何在青年時期選擇以美術創作為畢生志業。他先後到日本和法國求學，最終他以台灣手工藝和生活美學為一生做最大的研究推廣志業。日治時代，當所有畫家都以大幅油畫參加日治時代的台展與府展時，顏水龍卻率先主張藝術應該要和庶民生活結合，藉以豐富全民的審美經驗、提升生活品質。台灣前輩藝術家顏水龍，他的身上享有公共壁畫、手工藝產業研發、原住民主題繪畫創作者三個榮譽頭銜，因此，他可說是台灣生活美學最早的開拓者和實踐者。本書中收錄有顏水龍的油畫、磁磚壁畫以及竹編藤編等不同形式的經典作品，插畫是由陳麗雅所繪製，配合顏水龍的畫作，足以畫龍點睛重現藝術家創作當時的技巧及有趣的工作情景。讀者們可以從這本具有台灣本土美術傑出貢獻者的圖畫書，透過閱讀理解來了解這位熱愛台灣鄉土的藝術家及其奮鬥的感人事蹟。

出版品名稱：洪通繪畫·無師自通

策劃：台南縣政府文化處

出版發行：青林國際出版股份有限公司

作者：鄭明進

出版日期：2005年10月（初版）

ISBN：986-7249-33-X

書評 / 池麗菁

這是一本介紹素人畫家洪通的書籍，由於洪通是一位無師自通奇特的素人畫家，作品具有天真的童趣。本書以兒童的角度，淺顯的文字，介紹畫家洪通的生活及創作背景，另藉由繪畫元素的分析，解說洪通的繪畫內容題材與想法，使自行閱讀的學生可以深入了解及欣賞洪通的繪畫。本書以兒童為對象，引導自行閱讀的方式編寫，因此國小中、高年級可自行閱讀，低年級以下的兒童，則建議由家長或老師從旁解說引導閱讀。

出版品名稱：**美術館裡的小麻雀**

策劃：行政院文化建設委員會

出版發行：青林國際出版股份有限公司

作者：林滿秋

繪者：陳盈帆

監修：鄭明進

出版日期：2001年9月（初版）

2004年11月（三版）

ISBN：957-8263-85-6

書評 / 湯碧美

美術館對於一般家庭而言，可能是一個陌生的地方，即使到了美術館應該注意什麼，也會顯現學校教育的懸缺課程效應。本書作者林滿秋以美術館的知性之旅為主題，藉由可愛的小麻雀與小童的帶領，讓小朋友能實際進入美術館走一趟，並帶領孩子用走入畫中的感覺去欣賞藝術作品，包括前輩畫家林玉山、陳進、楊三郎、廖繼春、李澤藩的大作，從中認識本土藝術家，培養孩子本土藝術的種苗，開拓孩子的藝術視野，培養美的感受力。關於繪者陳盈帆曾任美術老師，擅長使用壓克力顏料創作，繪畫本書保有台灣文化的氣息，並以童心出發，吸引兒童樂讀的意念。本書於文末提供認識台灣前輩畫家的資料，以利親子共讀引導之參考。

出版品名稱：**胡桃鉗**

出版單位：青林國際出版股份有限公司

原著：E.T.A霍夫曼

編寫：蘇珊妮·寇比

繪圖：莉絲白·茨威格

翻譯：劉清彥

出版日期：2004年12月（初版）

ISBN：986-7635-94-9

書評 / 湯碧美

芭蕾舞劇是融合戲劇、舞蹈、音樂、美術呈現的一種藝術，近兩百年來，霍夫曼的童話故事《胡桃鉗》不僅擄獲讀者的心，激發藝術家和作曲家的靈感，也為全世界的觀眾帶來樂趣。柴可夫斯基將這故事改編成古典聖誕芭蕾舞劇，本書繪者莉絲白·茨威格則為這故事做了令人驚嘆的詮釋！作者透過寫意的方式騰出更多想像的空間，故事裡的人物幾乎繪得很小，但他要強調的概念與物件，卻畫得篇幅很大，這種對比性使讀者容易留意與進入創作者與故事角色的內在思惟（不靠角色本身而是讀者自己的撰想），他在紙張的運用與色彩的變化上，也有其獨到之處，那充滿慧黠、妙想、戲劇性、神秘性和奇幻的畫面，將我們帶進最黑暗和最美麗的童畫世界。

出版品名稱：**夏綠蒂遊巴黎**

出版單位：典藏藝術家庭股份有限公司

作者：瓊安·奈特

繪者：梅麗莎·斯威特

翻譯：周靈芝

出版日期：2008年8月（初版）

ISBN：978-986-6833-27-4

書評 / 蘇振明

本書是小典藏藝術雜誌所出版的系列青少年叢書之一，以少女夏綠蒂的藝文日記做為主軸，串聯出旅遊藝術之都巴黎的所見所聞。除了敘述在巴黎的重要景點，同時也收錄了印象派的相關畫作做為配合景點的搭配性賞析，讓讀者對於1890年代法國的藝術與藝術家，透過文化和背景環境有更深的了解認識。

值得介紹的是，本書的寫作手法帶有情感的書信日記方式。這種語法能夠超越美術史帶給讀者如臨現場的替代性旅遊體驗，串聯起書中主角、讀者以及當地的生活情趣與歷史氛圍。本書插畫搭配了地圖、插畫、相關食譜與筆記攝影，讓讀者從閱讀中能有美術、地理、人文、旅遊的相關豐富體驗，附錄頁中詳盡介紹了書中收錄的作品與藝術家簡介。印刷與插畫特別講究色調和視覺的溫馨感，除了讀來輕鬆有趣，還可以作為與好友相互分享的藝文交流書。

出版品名稱：**夏綠蒂遊莫內花園**

出版單位：典藏藝術家庭股份有限公司

作者：瓊安·奈特

繪者：梅麗莎·斯威特

翻譯：陳佳利

出版日期：2008年5月（初版）

2009年1月（初版二刷）

ISBN：978-986-6833-18-2

書評 / 蘇振明

本書是小典藏藝術雜誌所出版的系列青少年叢書之一，這次主角夏綠蒂旅遊到法國巴黎並參觀印象派畫家莫內的花園，當然書中少不了印象派大師莫內的作品賞析，與其私人花園的場景介紹。這本書以日記體的書寫方式，讀起來宛如藝術同好與你對話般的親切。書中的插圖少不了莫內畫家的代表作，同時也搭配了與繪畫相關的老照片和人文插畫，使圖文的編排散發出一股旅遊日記的親切溫馨感。本書的作者瓊安奈特童年時曾經隨家人遷居巴黎，平時熱愛旅遊與繪畫，目前定居於紐約並曾擔任資深童書編輯。她以半傳記體的方式來撰寫少女夏綠蒂的旅遊叢書，自有一番深刻的文化體驗。透過本書附錄的小冊頁，我們可以分享到作家李崇建與讀者分享寫日記的自身體驗。閱讀本書後，相信老師也可帶領同學進行「學學夏綠蒂動手做」，參與旅遊明信片與旅遊手工藝吊飾的相關延伸創作，這種透過藝術圖書的閱讀而發展出的動手做的學習，將有助於藝術與人文的深度體驗。

出版品名稱：**追尋美好世界的李澤藩**
 出版單位：青林國際出版股份有限公司
 文·圖：徐素霞
 出版日期：2005年1月（初版）
 ISBN：986-7635-92-2

書評 / 池麗菁

本書介紹台灣前輩畫家李澤藩的故事，內容以他的生平事蹟、創作歷程及從事美術教育的貢獻為主，是一本以敘事方式書寫的藝術家傳記。本書以淺顯流暢的文筆編寫，適合國小高年級或國中階段學生自行閱讀，教師可在台灣美術發展教學中，推薦學生閱讀本書，其他社會或綜合領域教師，亦可選為課外閱讀書籍，作為學生了解社會人文發展之輔助。

出版品名稱：**動畫創意現場——台灣動畫導演名作大剖析**
 出版單位：如果出版社 / 大雁文化事業股份有限公司
 作者：陳怡菁
 設計：黃子欽
 出版日期：2009年2月（初版）
 ISBN：978-986-6702-27-3

書評 / 林採有

2009年，經過「皮克斯展」與電影《阿凡達》票房告捷之後，一般民衆對動畫有了更多的接觸。其實動畫早隨著電腦科技的發展，在日常生活中的影視與娛樂占有極其重要的地位。動畫不僅說故事，而且憑藉科技的翅膀，極致展現創作者的想像力，御風而行。

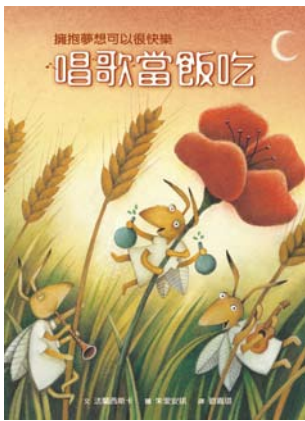
本書是窺看動畫世界的另一個小窗，包含三部分。第一部分為作者陳怡菁所著短文，簡介「動畫」種類與製程；第二部分，以三個頁面介紹每一位台灣動畫導演及其一至三個作品；第三部分，則集結了第二部分的作品，製作成長度55分鐘的DVD。該書製作精美、內容也豐富有趣，且作者的短文提綱挈領，文字中包含許多動畫工業的專有名詞與創作素材，也提供中英對照，非但正如書名《動畫創意現場：台灣動畫導演名作大剖析》，本書應足以為動畫產業人士、大專以上藝術工作者提供靈感，「剖析」台灣動畫代表作品。

出版品名稱：**啊！藝術偵探來了**
出版單位：三采文化出版事業有限公司
作者：申慶愛
繪者：李昌燮
翻譯：林虹均
出版日期：2008年7月20日
ISBN：978-986-7469-34-2

書評 / 林採有

本書以幽默的方式，將藝術史做一個有系統的介紹，用學生容易接受的語言，將藝術史上重要大師的作品和風格融入於故事情節，讓人一篇一篇的看下去，無形中也讀了一次藝術史簡史。而除了串場的故事之外，後面的附錄還附藝術家小故事，介紹大師的生平及重要作品，讓學生在被引起興趣之後，也能找到補充資料，進行更深入的學習。就如同本書所下的標題「享受破案的推理樂趣，輕鬆學習藝術知識」，這是一本很有創意的介紹藝術史的書。推薦給對藝術研究剛入門的大朋友和小朋友。

出版品名稱：**唱歌當飯吃**
出版單位：格林文化事業股份有限公司
文：法蘭西斯卡
圖：朱里安諾
翻譯：劉嘉璐
出版日期：2004年7月（初版一刷）
2009年10月（四刷）
ISBN：978-957-745-696-0

書評 / 湯碧美

能將大家耳熟能詳的寓言故事，透過義大利作家法蘭西斯卡從不同的角度創意改編成一則有深度內涵並能啟發閱讀者去深思的生活童話故事。繪本圖畫精緻美觀，圖畫能串連閱讀者隨文字與圖畫的遐想，讓讀者走入畫中進入故事的情境，是一本兒童喜愛的讀本。文章結構緊密，延伸蟋蟀與螞蟻的故事，義大利作家法蘭西斯卡在這本故事裡卻提供了不一樣的角度，來重新審視這一則大家耳熟能詳的寓言故事。略帶諷刺意味的故事讓大小朋友可以深思，是否應該堅持自己的生活態度，還是應該遵循多數人的脚步，選擇安全的生活？意想不到的結局安排讓人驚喜，細心的大小朋友看了也自然明白作者對這個問題的看法和答案了。

出版品名稱：**第一次藝術大發現——人物集錦**

出版單位：青林國際出版股份有限公司

作者：湯尼·洛斯

翻譯：林達

審訂：黃宣勳

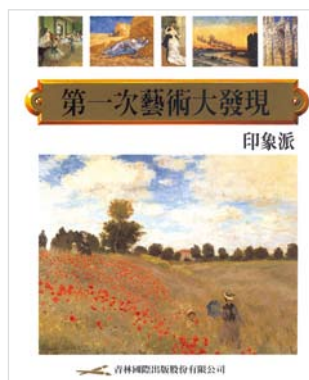
出版日期：1996年5月（初版）

2005年1月（三版）

ISBN：957-9251-84-3

書評 / 湯碧美

《第一次藝術大發現》原版書是由法國GALL IMARD發行，以介紹西洋藝術名作為重心，用玩遊戲的方式，讓小讀者認識大畫家與作品。特別是版面的設計，幾乎兼具了立體書的效用，利用透明片重疊或跨頁的功能，充分提供小讀者參與的機會，把閱讀變成遊戲，把艱澀的藝術概念，以實際的參與活動，獲得親身的體驗後，也就能有所體認，無須仰賴文字的敘述，是本套書的重要特點。本書主題為「人物集錦」，主要蒐集巴黎、美國、柏林等藝術館收藏之各時代人物畫代表作，並針對兒童智能發展而設計的兒童美育讀物，可以滿足兒童愛玩遊戲、愛聽故事、愛畫圖的心理。

出版品名稱：**第一次藝術大發現——印象派**

出版單位：青林國際出版股份有限公司

作者：夏堡

翻譯：王達人

審訂：蘇振明

出版日期：2005年1月

ISBN：986-7635-49-3

書評 / 湯碧美

本書特別之處為版面的設計，幾乎兼具了立體書的效用，利用透明片重疊或跨頁的功能，充分提供小讀者參與的機會，把閱讀變成遊戲，把艱澀的藝術概念，以實際的參與活動，獲得親身的體驗後，也就能有所體認，無須仰賴文字的敘述，是本套書的重要特點。本書主題為「印象派」，印象派出現在19世紀，畫家透過畫筆表現了對周圍環境和這個世界的感情。蒐集如莫內、竇加、雷諾瓦、畢沙羅、梵谷等大師畫作，並深入淺出的解說，值得親子共讀。

出版品名稱：**第一次藝術大發現——動物群像**

出版單位：青林國際出版股份有限公司

作者：湯尼·洛斯

翻譯：林達

審訂：黃宣勳

出版日期：1996年5月（初版）

2005年1月（三版）

ISBN：957-9251-83-5

書評 / 湯碧美

本書特別之處為版面的設計，幾乎兼具了立體書的效用，利用透明片重疊或跨頁的功能，充分提供小讀者參與的機會，把閱讀變成遊戲，把艱澀的藝術概念，以實際的參與活動，獲得親身的體驗後，也就能有所體認，無須仰賴文字的敘述，是本套書的重要特點。本書主題為「動物」，介紹歷代有關動物的畫作，以及各畫家對動物不同的表現方法，及其獨特技法，例如馬諦斯〈蝸牛〉、阿貝特·傑克梅第〈貓〉、亞歷山大·柯爾達〈魚骨〉等，針對兒童智能發展而設計的兒童美育讀物，可以滿足兒童愛玩遊戲、愛聽故事、愛畫圖的心理。

出版品名稱：**第一次藝術大發現——雕塑**

出版單位：青林國際出版股份有限公司

作者：夏堡

翻譯：林達

審訂：黃宣勳

出版日期：1996年5月（初版）

2005年1月（三版）

ISBN：957-9251-88-6

書評 / 湯碧美

本書特別之處為版面的設計，幾乎兼具了立體書的效用，利用透明片重疊或跨頁的功能，充分提供小讀者參與的機會，把閱讀變成遊戲，把艱澀的藝術概念，以實際的參與活動，獲得親身的體驗後，也就能有所體認，無須仰賴文字的敘述，是本套書的重要特點。本書主題為「雕塑」，介紹雕塑的技法與多元媒材，蒐集巴黎、英國、柏林等博物館收藏之各時代雕塑作品，如畢卡索〈女人頭像〉、亞歷山大〈行走的女人〉、阿爾曼〈帕格尼尼的24首隨想曲〉等，並針對兒童智能發展而設計的兒童美育讀物，可以滿足兒童愛玩遊戲、愛聽故事、愛畫圖的心理。

出版品名稱：**創意市集101**

出版單位：三采文化出版事業有限公司

編著者：三采文化

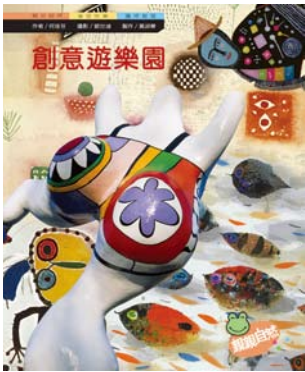
出版日期：2007年3月5日

ISBN：978-986-7137-86-9

書評 / 林採有

近年來，「創意市集」的概念不只存在於夜市、週末廣場，更延伸到虛擬網路。網路上的賣家不僅代理國外貨物、販售從大到小的生活用品，更行銷自己的創意與創作。此書集結158個創作者的作品，包括作品的影像到創作者的理念簡介，甚至實體與虛擬行銷途徑。

儘管這本書在市場上大賣，進而出版續集，它終究是一本型錄。什麼樣的人會去購買這本型錄？筆者好奇著、猜想著是文創產業研究者？創意市集賣家？對手工創作有興趣者？或者，還有教師，從中擷取教學的點子，爬梳藝術如何影響現代生活與創作的脈絡，呈現這個時代的文創思惟。或者，學生、從中臨摹進而發展出自己的作業？興奮地翻看、驚呼，開始攢錢？也許在心裡設定一個小小的、其實也是大大的願望——我也可以這樣做，我也可以是創意達人！

出版品名稱：**創意遊樂園**

出版單位：親親文化事業有限公司

作者：何佳芬

攝影：郭世竣

製作：黃淑華

出版日期：2009年12月5日

ISBN：978-986-6801-54-9

書評 / 湯碧美

藝術是甚麼？藝術是看起來美的東西嗎？不美的東西可以叫做藝術嗎？本書介紹十位中外創作者，例如：美國抽象表現主義畫家波洛克、法國新印象派的西涅克、瑞士的克利、法國馬諦斯、法國妮基、西班牙米羅、台灣袁金塔、台灣曹俊彥、台灣洪通的作品，希望引領孩子從這些風格迥異的創作當中，體驗藝術的不同風貌，學習用新的觀看角度來接納不同的事物。讓閱讀者不但能透過欣賞理解各個畫家的畫風，而且能透過遊戲學習法完成自己的畫作，可說是樂在學習且啓迪創造力。

出版品名稱：**喀嚓！決定的瞬間**

出版單位：商周出版 / 城邦文化事業股份有限公司

作者：林東生

出版日期：2006年11月14日（初版）

ISBN：978-986-124-764-9

書評 / 曹俊彥

數位相機突破以往需要底片耗材、需要沖洗、沖印、耗時的缺點，成爲一種可以即刻創作，立即享受創作完成之後成就感的創作方式。而且必要時還可以運用消除的機能，自我評選，是最前衛的美育器材。作者林東生在2006年完成這本書，他以攝影家的身分投入小學美術教育，並將投入的過程和在教學的領悟與發現，以散文配合精印的攝影作品，圖文並茂的與從事美育工作及重視啓發兒童藝術潛能的老師們共享。這本書相信照相機可以啓發孩子對美進一步的關心，並樂於參與有關美的活動，養成自主的審美觀。內容包含第一部美學教育從小開始，第二部小學生的攝影課，並在第三部介紹作者在各地推廣小學攝影美學的經驗以及學生作品賞析。此書值得美育工作者一讀，並藉以重新思考美育的內涵。

出版品名稱：**畫中畫RE-ZOOM**

出版單位：青林國際出版股份有限公司

作繪：伊斯特凡·曼艾

出版日期：2007年6月（初版）

ISBN：978-986683021-1

書評 / 鄭明進

這是一本完全以「視覺圖像」爲主的書，是沒有文字的「無字圖畫書」，書名中的「ZOOM」，指的是用照相機、攝影機等器材，把拍攝的影像迅速的放大、縮小、迅速移轉焦距、透視等之意義。第一個跨頁：右頁出現斑斑點點組合成的一個像拉著弓箭的側臉人像。第二個跨頁拉弓箭的人像整個呈現。再下頁：啊！是某個人手上戴著手錶的圖像。再翻下去，原來戴手錶的人正在拓印古埃及壁畫上的圖像，圖像迅速變換焦點放大。翻開第六跨頁，以俯視的視覺角度，呈現古埃及墳墓中的壁畫，如此整本書都在玩猜謎遊戲。作者想要告訴讀者：「事情不一定是你看到的樣子。就像這個不停旋轉的世界，不停的變換焦點一樣。」他希望藉此引導讀者從不同的角度觀察一切事物。

出版品名稱：畫家故事繪本系列
出版單位：世一文化事業股份有限公司

《高更》

文：吳燈山
圖：Tomas Rizek
出版日期：2008年1月（初版）
ISBN：978-986-193-220-0

《梵谷》

文：吳燈山
圖：Tomas Rizek
出版日期：2008年1月（初版）
ISBN：978-986-193-219-4

《畢卡索》

文：吳燈山
圖：Tomas Rizek
出版日期：2007年11月（初版）
ISBN：978-986-193-218-7

《莫內》

文：吳燈山
圖：Francesca Vignaga
出版日期：2007年11月（初版）
ISBN：978-986-193-217-0

書評 / 魏德樂

本套以兒童的眼光和心理感受為著眼點，透過優美的圖畫和簡潔的文字來介紹莫內、畢卡索、梵谷、高更這四位畫家的一生，從幼年生活說起，一直談到投入美術創作的點點滴滴，很容易讓孩子瞭解到這四位名畫家的生活背景、成長過程及創作成果。文字簡潔，圖像清晰，題材具吸引力，激發孩子閱讀興趣，開啓孩子想像空間，具有創意啟發性和延伸學習效果。