

出版品名稱：**畫之旅**

出版單位：青林國際出版股份有限公司

作者：伊勢英子

翻譯：鄭明進

出版日期：2008年9月（初版）

ISBN：978-986-6830-74-7

書評 / 池麗菁

這是一本以圖畫為主，文字簡練的繪本，內容是畫家透過水彩與鉛筆等速寫式的繪畫，對大自然或周遭環境寫實的描繪，表現一種探索心靈的境界，抒發畫家創作歷程中的想法與心情。本書適合國小高年級及國中以上學生自行閱讀，並可建議學生用心觀察畫家如何透過畫畫表達自己的想法與心情。教師若作為藝術與人文領域教材，可用於風格表現或媒材使用的教學。本書亦可作為其他領域教材，如語文、綜合領域等，或以協同方式做跨領域教學。

出版品名稱：**愛河傳奇**

出版單位：格林文化事業股份有限公司

文：時思

圖：蘇子文

出版日期：2006年10月（初版一刷）

ISBN：978-957-745-944-2

書評 / 鄭明進

當我們拿到「愛河傳奇」這本書時，首先看到封面以明亮的色彩，畫出了高雄市地標高樓大廈、藍藍的河流（愛河）、綠油油充滿輕快的公園綠地時，就會感受到以前被人們稱為發臭、烏黑黑的愛河，如今面目全新，真不可思議呢！這本書裡把原先人們將垃圾、廢水隨意放進愛河的情形，經過了一位河流的醫生、工廠的大老闆、種樹的園丁們，同心協力拯救了愛河，變成可親可近、乾乾淨淨的河流，使愛河復活，真是一件奇蹟！看看畫家筆下的高雄「愛河」，有地標高樓大廈、有綠油油的草地樹木、有清澈的河流，尤其在第28~29頁畫出愛河裡出現了水母，這樣的情景真是令人讚美！再看看第30~31頁畫家筆下愛河復活的景象公園、綠地生態池、沿著愛河綻放的花，近景乾淨的藍藍河水、遠景的高雄夜景，真是美不勝收呀！

出版品名稱：**葉子鳥**

出版單位：信誼基金出版社

文：孫晴峰

圖：睡眠

出版日期：2009年8月（初版）

ISBN：978-986-161-321-5

書評 / 曹俊彥

一小段枯木、一粒小石子或牆上的一片水漬，常會吸引小朋友駐足凝視或反覆把玩。像這樣能夠欣賞自然形成物之美或因此而產生趣味的聯想，可說是豐富人生的妙方，也是美術教育追求的目標之一。葉子鳥就是由落葉的造型和色澤延伸想像後，加上一些巧妙細線畫，並善用落葉的葉柄，使各種不同的落葉，每片都變成啣著嘴的鳥，有大有小、有胖有瘦，更有不同顏色和姿態。這些豐富的變化啟動作者的巧思，排列組合成令人深思的單幅漫畫。將這些單幅的傑作再串聯，就成一個幻想與現實交錯、意境頗高的故事，尤其是在最後安排那隻旁觀的鳥變成葉子的那一幕，更是引人深思。這是圖像引發創作靈感的好例子。

出版品名稱：**跟著線條走**

出版單位：典藏藝術家庭股份有限公司

作者：羅拉·朗菲斯特

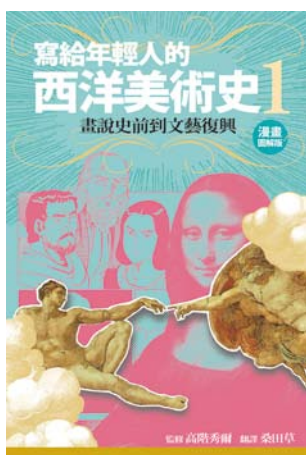
翻譯：章玲

出版日期：2009年1月（初版）

ISBN：978-986-6833-39-7

書評 / 蘇振明

本書帶有濃厚的設計意味，可以引發讀者去拓展想像和視覺情趣。一開始就走進了早晨有金色陽光的都會高樓大廈，有好多的大方塊與小方塊，偶爾夾雜著消防栓，慢慢將鏡頭轉到走在路上的人羣，不管是男生、女生、大人或是小孩，他們的五官和表情，其實都充滿線條變化的情趣。慢慢地線條會延伸成都會裡的汽車交通標誌，或者是港口的船、水裡的魚，甚至是森林的樹木和動物，故事最後的結局拉到夜晚，夜深了，所有的人都回到家裡睡了，線條回到一種寧靜和安祥。本書看似有很多雜亂的線條，但在線條中，表現出有許多人類眼睛透過觀察視覺環境所歸納延伸出的人物、建築、動物與生活情景，藉由這本圖畫書可以引發孩子們的觀察思考與視覺圖形感知，對於喜歡畫畫的孩子，可以更豐富他的圖像內涵。從視覺心理學來看，一條線索拉出來的不僅是方向感和事物的輪廓，同時也延伸思考的動向、形體的認識和萬物造型的基本原理。以本書這樣簡練單純的線條衍生的設計造型，會是學習繪畫的孩子很好的入門。

出版品名稱：**寫給年輕人的西洋美術史1**

畫說史前到文藝復興

出版單位：原點出版

監修：高階秀爾

漫畫：阿部直行、和田順一

翻譯：桑田草

出版日期：2008年3月（初版一刷）

ISBN：978-986-84184-0-0

出版品名稱：**寫給年輕人的西洋美術史2**

畫說巴洛克到印象派

出版單位：原點出版

監修：高階秀爾

漫畫：今道英治

翻譯：桑田草

出版日期：2008年5月（初版一刷）

ISBN：978-986-84184-2-4

出版品名稱：**寫給年輕人的西洋美術史3**

畫說立體派到現代藝術

出版單位：原點出版

監修：高階秀爾

漫畫：小林将

翻譯：鄭麗卿

出版日期：2008年8月（初版一刷）

ISBN：978-986-84184-5-5

書評 / 林採有

在這二十一世紀嶄新的時代，人類已不再只汲汲於物質生活的追求，而是更為注重尋求精神生活的充實飽滿，所以如何在日常生活養成鑑賞美的事物的能力，表現對於美感的悅納與追求，已成為新時代教育的重要課題。坊間介紹西洋美術史的書籍固然為數甚多，但多著重於美術風格之演變與當時社會文化之關係，對於青少年朋友而言，內容稍嫌枯燥，閱讀不易。「寫給年輕人的西洋美術史」這一套書，以有別於傳統編寫方式之風格，將西洋美術史以漫畫形式表達，以流派為幹，畫家為枝，畫作為葉，其中更穿插當時之關係位置地理圖、年代大事記，使讀者能將相關之歷史事件脈絡加以統整理解，串連成一完整之歷史故事。更以圖解、註解的方式將事件或畫作做更細緻的描繪與介紹，讀者能做更深入的探索與理解，使本書除有漫畫的趣味風格，更兼具傳統美術史書籍的知識性，融二者於一爐，實為青少年涉獵西洋美術史料不可多得的上乘之作，值得推薦。

出版品名稱：**圖畫書的美妙世界**

出版單位：國立台灣藝術教育館

作者：鄭明進

出版日期：1998年5月（初版）

ISBN：957-02-1217-9

書評 / 鄭明進

這是一本書中涵蓋六十多位本土與國際圖畫書插畫家的精心傑作，是「書中有畫，畫中有書」的美妙圖畫書寶庫。書的前兩章要讀者認識圖畫書之前，先瞭解「插畫」，而插畫就在我們生活當中，在家裡看得到，在街上也看得到。插畫跟著大家到處跑，它無所不在。例如衣服上的插畫，生活用具中有插畫，地圖、海報、郵票、賀卡、帖子等都是插畫。第25~68頁介紹文學性的圖畫書，包括無字圖畫書、歌謠兒歌的圖畫書、夢幻圖畫書等等。第69~76頁介紹科學性的圖畫書，包括圖鑑式的表現，剖面式的表現，細膩性的表現等等。第85~134世界傑出插畫家的圖畫書介紹了日本赤羽末吉、安野光雄；歐美的插畫家如杜桑·凱利、彼得·史比爾等多位的精采圖畫書。

出版品名稱：**影迷的第一堂課**

出版單位：幼獅文化事業股份有限公司

作者：聞天祥

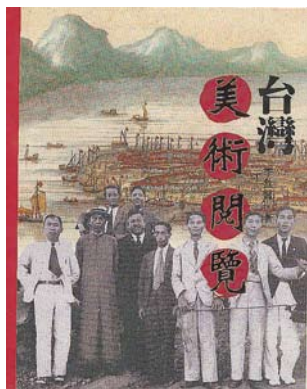
出版日期：2003年3月（初版）

2006年9月（三刷）

ISBN：978-957-574-432-8

書評 / 蘇振明

電影被列為當代藝術中不可缺少的「第八藝術」，影片中除了有視覺、音樂、戲劇、文學等各種藝術的類型，身為現代人更是離不開電影的文化，尤其是青少年。透過電影的課程不僅可以將電影視為跨入現代藝術的橋梁，也可以視為生命探索和文化成長中不可或缺的精神食糧。本書由幼獅少年出版，專業影評人聞天祥撰述，書中的編寫內容甚廣，目錄中分為三大卷。卷一「電影的故事」，跟青少年談電影的近代史與電影工業的發展。卷二「電影的幕後英雄」，談的是電影的製作流程以及導演、攝影剪接、配樂、服裝、武術指導等，一般觀眾無法接觸到的幕後製作。卷三是「明星神話」，在這一部分作者介紹國內外知名的男女影星，這些影星的成長故事與到電影圈的奮鬥史，都值得影迷們分享。本書附錄單元「電影萬事通」，特別提供給影迷相關電影資訊，包含台灣電影資料館、文化中心與網站等資訊，做為後續延伸的參考。附錄中特別列出的「寒暑假大補帖」，作者將國內外著名的電影依照國中生的學科內容加以分類，如果教師和輔導人員能善用，將可以為青少年規劃出極有意義的電影學習指引。

出版品名稱：影像・台灣

台灣美術閱覽

出版單位：玉山社出版事業股份有限公司

作者：李欽賢

出版日期：1996年1月（第一版一刷）

2003年12月（第一版六刷）

ISBN：957-9361-22-3

書評 / 蘇振明

本書可視為台灣美術史的入門參考書。書中分為八章，從古老原住民的生活美術談起，接著是清代台灣富裕人家的建築裝置藝術。第三章日治時代的台灣美術，第四章則談到台灣文化協會與台灣美術間的關係，第五章談到1945年之後國民政府來台後台灣美術的演進與變化，第六章談到近代歐洲與美國現代藝術對台灣美術的衝擊，第七章進入中華民國退出聯合國之後所帶起的「鄉土藝術」運動風潮，最後則以百無禁忌的前衛派為終結，內容探討到各類藝術如何配合社會運動展現媒材、風格、內容上的突破性與批判性表現。讀者可以透過本書打開台灣美術史的一扇視窗。透過書中的圖文賞析，理解過去的藝術史太偏重西洋藝術與中國藝術史的缺陷，經由台灣歷史的演義，來建構身為台灣人不能不知道的台灣美術發展歷程，這可以說是台灣文化公民的必備精神食糧。

本書作者李欽賢先生，本身是畫家也是美術史的研究者，他的文筆簡明易懂，搭配相關畫作與圖錄說明，引領讀者輕鬆走進台灣美術史的歷史文化走廊。

出版品名稱：樂在春聯——寫春聯・過大年

出版單位：雄獅圖書股份有限公司

總編輯：李賢文

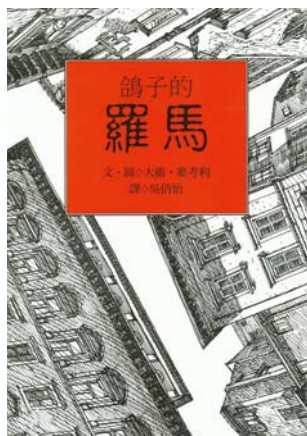
出版日期：2000年1月（初版）

2005年1月（一版三刷）

ISBN：957-8980-96-5

書評 / 湯碧美

這是一本可閱覽、可動手寫春聯的好幫手，每逢農曆新年前，家家戶戶張貼春聯是由來已久的習俗，吉祥祝壽的聯語也象徵著幸福吉祥的到來。別以為寫春聯是一件老掉牙的事，本書中採訪到許多樂在春聯的人，有些人是在春節前一定自己動手寫，並且分送給親朋好友，有些公司行號每年全公司一起動手寫，有些學校老師會安排寫春聯的課程。本書解釋春聯的習俗與由來，與春聯相關的吉祥裝飾有哪些？春聯是千篇一律的嗎？如何自己寫春聯？並邀請奚淞先生示範寫春聯、張貼布置春聯的方法，還邀請書法界的大師提供作品，供讀者臨帖和寫春聯應注意事項。最後還附錄文房四寶專賣店一覽表，讓想立即動手寫的讀者可以很方便的找到自家附近的店家。

出版品名稱：**鴿子的羅馬**

出版單位：遠流出版事業股份有限公司

文・圖：大衛・麥考利

翻譯：吳倩怡

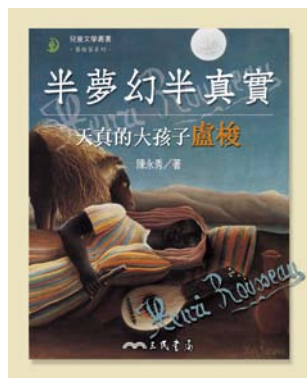
出版日期：2001年11月5日（初版一刷）

2006年11月5日（初版三刷）

ISBN：957-32-4494-2

書評 / 鄭明進

這是一本完全用單色線條來畫世界古蹟學的羅馬城市。而作者大衛・麥考利是最擅長以細膩線畫來描繪建築物的插畫大師。這本頗具立體感的書，是由一隻鴿子的眼光看羅馬，一會兒在高空、一會兒沿河道而飛、一會兒飛到建築物底下仰視羅馬的古建物、一會兒又鑽進下水道等等場面，都是活用鋼筆的黑線條畫得很細膩，很能呈現古代建築、拱門、牆壁的堅固之美！例如第9～11頁是以近景描繪君士坦丁拱門，可以看到拱門的造形，牆上的浮雕，也畫了參觀的旅客，增加了親切感。第12～13頁大畫面都是用俯瞰的視覺，把最著名的圓形競技場的全貌畫得很壯觀，第74～75頁是由高空往下看羅馬（鴿子飛過的地方）。可以順著紅色數字、紅線跟著鴿子飛過羅馬各地方，發現羅馬的風情萬種。

出版品名稱：藝術家系列

半夢幻半真實——天真的大孩子盧梭

出版單位：三民書局股份有限公司

作者：陳永秀

出版日期：2001年4月（初版一刷）

2006年3月（初版二刷）

ISBN：957-14-3429-9

書評 / 池麗菁

本書的特色是從兒童的角度撰寫，淺顯流暢的文筆，引導兒童閱讀藝術家的生平故事，並藉此了解藝術家的創作背景及風格表現，由於內容以兒童較有興趣的故事為主，可以鼓勵國小中、高年級或國中一年級學生自行閱讀。盧梭的作品具有天真夢幻的風格，應會吸引兒童的目光與受到普遍的喜愛，教師若以本書作為學生之課外閱讀書籍，建議設計適當的學習單，並規劃學生彼此分享討論的機制，以深化及增長學生之美感與欣賞能力。

出版品名稱：藝術家系列

永遠的漂亮寶貝——小巨人羅特列克

出版單位：三民書局股份有限公司

作者：張燕風

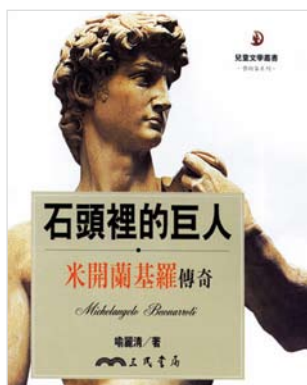
出版日期：2001年4月（初版一刷）

2007年1月（二版一刷）

ISBN：978-957-14-4686-8

書評 / 池麗菁

本書以介紹西方知名藝術家為內容。本書的特色是從兒童的角度撰寫，淺顯流暢的文筆，引導兒童閱讀藝術家的生平故事，並藉此了解藝術家的創作背景及風格表現，由於內容以兒童較有興趣的故事為主，可以鼓勵國小中、高年級或國中一年級學生自行閱讀。羅特列克的繪畫強調人物的生命力與寫實感，他在身體上的缺陷，並未限制對於繪畫的熱愛與執著，因此作為學生之課外閱讀書籍，除了提升藝術與人文領域的審美能力外，教師亦可作為教學之參考，發展生命教育與生涯發展等相關教學。

出版品名稱：藝術家系列

石頭裡的巨人——米開朗基羅傳奇

出版單位：三民書局股份有限公司

作者：喻麗清

出版日期：1998年1月（初版一刷）

2008年11月（二版一刷）

ISBN：978-957-14-2736-2

書評 / 林採有

本書以深入淺出的方式，流暢易讀的文筆，介紹米開朗基羅傳奇的一生。正如作者的話：「有誰不知道米開朗基羅是誰？」，雖然孩子們可能都認識米開朗基羅，但未必了解其為什麼被譽為「天才」的真正原因，作者以說故事般的方式，娓娓道來米開朗基羅令人讚嘆的曠世天分與成就，從其雕刻、建築、寫詩，特別是挑戰西斯汀禮拜堂天頂壁畫的小故事中，就可了解作者企圖讓讀者不只停留在知道米開朗基羅是誰，更能了解天才背後努力付出的堅毅精神。特別是幾段文字：「天才，也許是上帝選擇了他，特別給他的禮物，但對米開朗基羅而言，除了工作，他其實別無選擇。藝術是他發洩苦悶的地方。」，正如法國作家羅曼·羅蘭說的：「不相信天才，不知道天才為何物的人，請看看米開朗基羅吧！」，讀完此書，將有機會更了解米開朗基羅。

出版品名稱：藝術家系列

放羊的小孩與上帝——喬托的聖經連環畫

出版單位：三民書局股份有限公司

作者：喻麗清

出版日期：1998年1月（初版一刷）

2002年8月（初版三刷）

2007年5月（二版一刷）

ISBN：978-957-14-2734-8

書評／林採有

用文字讓看畫的人與畫作產生情感，這是另一種展現與創造。本書是西洋繪畫史鼻祖喬托的傳記，全書分為〈喬托是誰〉、〈童年〉、〈學徒生活〉、〈創作〉、〈作品賞析〉五個標題，用說故事的兒童文學手法介紹這位文藝復興之父。「其他學徒做的筆，有時候一畫就斷，有時候打開罐子一看就已經變成灰了。只有喬托，做什麼都很專心而且又認真，罐子塞得滿滿的，筆又捆得緊緊的，每次打開瓦罐，很少不成功的，所以也很少挨打挨罵。」，這是「學徒生活」中描述喬托做炭筆的歷程，文字簡單生動，十分貼近學生的理解與趣味。在「創作」中用「在他筆下，聖人跟凡人一樣，有血有肉，也有喜怒哀樂，所以他的畫能感動人。」，詮釋了喬托畫作的藝術特質與「人文主義精神」誕生的時代意義。憑藉這本書，得以在喬托的畫作前駐足，啟發另一種創意、互動、延展。

出版品名稱：藝術家系列

金黃色的燃燒——梵谷的太陽花

出版單位：三民書局股份有限公司

作者：戴天禾

出版日期：1998年1月（初版一刷）

2009年1月（二版一刷）

ISBN：978-957-14-2742-3

書評／林採有

這是一本故事鮮活、文筆流暢、適合孩子閱讀的藝術家傳記，偉人傳記總能給孩子良好的典範，開拓生命的視野與高度，而梵谷對繪畫的熱愛與堅持到底的精神，正是我們該學習的重點。帶著光彩熱力的書名，精準地點出梵谷畫作的神韻與性格，在領略人文故事的同時，亦能啟動讀者欣賞藝術之美的熱情。書中簡潔扼要地整理出梵谷一生重要的轉折歷程與深具影響力的親人好友，讓讀者印象深刻。豐富的名畫選圖，賞心悅目之外，能呼應文中梵谷的創作思緒與情感波動。書頁設計有良好的手握質感，彷彿擁有一分美好的藝術品。這本書適合給喜愛文學或藝術的「小朋友」，而想說一個動人的故事給孩子聽的「大朋友」，更應該選這本「金黃色的燃燒——梵谷的太陽花」。

出版品名稱：藝術家系列

非常印象非常美——莫內和他的水蓮世界

出版單位：三民書局股份有限公司

作者：喻麗清、章瑛

出版日期：1998年1月（初版一刷）

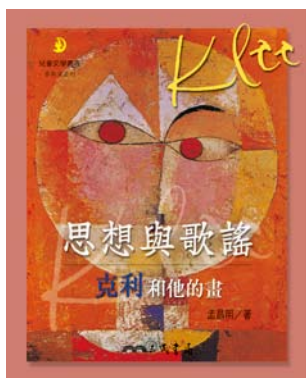
2003年9月（初版四刷）

2007年1月（二版一刷）

ISBN：978-957-14-2740-9

書評 / 林採有

作者以輕快口語化的筆調，述說畫家的生平故事，讓讀者了解莫內追求藝術本質的敏銳與執著，從〈日出·印象〉這幅畫作中，認識畫家對光影、氣氛的原創表現手法，奠定了畫家在繪畫史上的重要地位，甚至成為「抽象畫派」的開端。雖然莫內的創作以風景畫為主，但〈午餐〉與〈開滿罌粟花的原野〉畫作中，對妻子和小孩的描寫，也可窺見畫家情感豐富的一生，而不願向官方「沙龍」低頭的頑固性格，讓他開啓畫家自辦畫展的風氣。本書編輯排版恰到好處，書中有賞心悅目、內容豐富的選圖，對照莫內與同一時期其他名家的創作歷程，更能讓讀者對「印象派」輪廓有一個完整的掌握。

出版品名稱：藝術家系列

思想與歌謠——克利和他的畫

出版單位：三民書局股份有限公司

作者：孟昌明

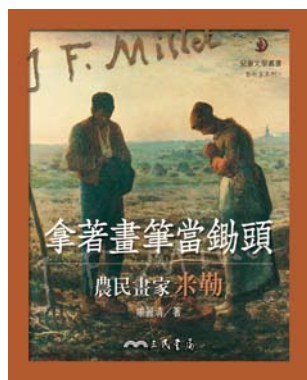
出版日期：2001年4月（初版一刷）

2006年7月（初版二刷）

ISBN：957-14-3433-7

書評 / 池麗菁

此書的特色是從兒童的角度撰寫，淺顯流暢的文筆，引導兒童閱讀藝術家的生平故事，並藉此了解藝術家的創作背景及風格表現，由於內容以兒童較有興趣的故事為主，可以鼓勵國小中、高年級或國中一年級學生自行閱讀。克利的作品充滿童趣的手法，與洋溢著幸福夢幻的色彩，作為學生之課外閱讀書籍，除了提升藝術與人文領域的審美能力外，教師亦可作為教學之參考，運用於發展創造力與想像力等相關課程教學。

出版品名稱：藝術家系列

拿著畫筆當鋤頭——農民畫家米勒

出版單位：三民書局股份有限公司

作者：喻麗清

出版日期：2001年4月（初版一刷）

2008年6月（二版一刷）

ISBN：978-957-14-3427-8

書評 / 池麗菁

此書的特色是從兒童的角度撰寫，淺顯流暢的文筆，引導兒童閱讀藝術家的生平故事，並藉此了解藝術家的創作背景及風格表現，由於內容以兒童較有興趣的故事為主，可以鼓勵國小中、高年級或國中一年級學生自行閱讀。米勒的作品以寫實的手法，關懷及描繪農民生活為主，作為學生之課外閱讀書籍，除了提升藝術與人文領域的審美能力外，教師亦可作為教學之參考，適時引導融入社會關懷及環境教育等議題。

出版品名稱：藝術家系列

寂寞的天才——達文西之謎

出版單位：三民書局股份有限公司

作者：嚴喆民

出版日期：1998年1月（初版一刷）

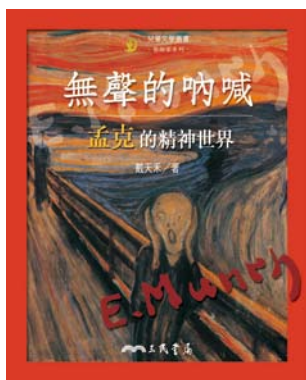
2009年5月（二版一刷）

ISBN：978-957-14-2735-5

書評 / 林採有

去過法國羅浮宮的人，一定感受過要多看一眼〈蒙娜麗莎的微笑〉，需要付出多大的「代價」！如果沒有例外，圍繞在〈蒙娜麗莎的微笑〉跟前的粉絲，總是一羣又一羣，大家都為了親眼目睹蒙娜麗莎神秘的微笑，而樂於在人羣中排隊呢！〈蒙娜麗莎的微笑〉的作者就是文藝復興三傑中的達文西，為什麼達文西筆下的蒙娜麗莎，笑得如此神秘？為什麼後人對達文西的作品，有這麼多的揣測與聯想，甚至以達文西作品為題材的小說與電影因而大賣？本書作者從達文西的身世背景、成長歷程以及其懷才不遇的故事等，點滴匯集，用文字刻劃出達文西那擁有超人智慧、一輩子走在時代尖端，卻不被當時人了解，甚至遭到嘲諷的人生。唯有知道達文西的成長故事，才能了解為何他有生不逢時的感嘆。得要了解達文西如何執意地選擇孤獨的人生，才會深刻體悟他的作品為何這麼神秘！當讀完此書，除了可以見識達文西的偉大畫作，更能真正了解達文西為什麼成為達文西的原因。

出版品名稱：藝術家系列

無聲的吶喊——孟克的精神世界

出版單位：三民書局股份有限公司

作者：戴天禾

出版日期：2001年4月（初版一刷）

2008年5月（二版一刷）

ISBN：978-957-14-3430-8

書評 / 池麗菁

本書的特色是從兒童的角度撰寫，淺顯流暢的文筆，引導兒童閱讀藝術家的生平故事，並藉此了解藝術家的創作背景及風格表現，由於內容以兒童較有興趣的故事為主，可以鼓勵國小中、高年級或國中一年級學生自行閱讀。孟克的作品具有鮮明的風格與故事性，能吸引兒童的注意與好奇，教師若以本書作為學生之課外閱讀書籍，建議設計適當的學習單，並規劃學生彼此分享討論的機制，以深化及增長學生之美感與欣賞能力，同時也可作為生命教育等議題融入的教材。

出版品名稱：藝術家系列

超級天使下凡塵——最後的貴族拉斐爾

出版單位：三民書局股份有限公司

作者：喻麗清

出版日期：2001年4月（初版一刷）

2009年8月（二版一刷）

ISBN：978-957-14-3424-7

書評 / 林採有

本書先介紹文藝復興的由來及發展，然後進入拉斐爾的介紹，從拉斐爾的成長背景，讓讀者瞭解能畫出流傳幾百年的天使，絕對不是偶然的。本書特點除了文筆平易近人，適合中小學生閱讀之外，也會在當中穿插一些藝術知識，讓讀者能夠融會貫通。而且將文藝復興的其他兩位大師，達文西、米開朗基羅，也一併穿插介紹，讓讀者對於文藝復興的全貌以及同一時期的藝術有更深刻的了解。除了對作品的介紹，也強調畫家的畫作之所以受歡迎，可以流傳數百年而不墜，除了天分，更重要的是態度謙虛，加上不斷的學習，這一點也可以為年輕讀者帶來啟發。

出版品名稱：藝術家系列

愛跳舞的方格子——蒙德里安的新造型

出版單位：三民書局股份有限公司

作者：喻麗清

出版日期：1998年1月（初版一刷）

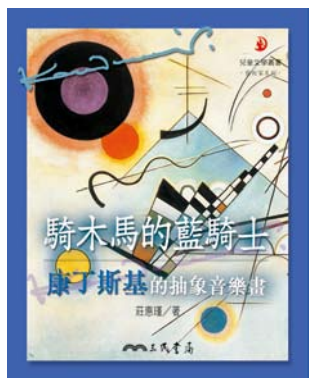
2002年6月（初版二刷）

2007年1月（二版一刷）

ISBN：978-957-14-4688-2

書評／林採有

對一般人來說，抽象的藝術是有看沒有懂的一種玩意兒。荷蘭畫家蒙德里安的紅藍黃及黑白線條方格子造型畫作，雖然標上不同的名字，但是對一般欣賞者而言，看起來都是一樣難懂，雖然他的畫作普遍被運用在現代商業用途，例如絲巾、馬克杯、包裝紙等等。但本書的作者從抽象畫派的由來，及蒙德里安繪畫風格的轉變做一番深入淺出的介紹，以娓娓道來的說故事的口吻，讓讀者瞭解這位大師的生平，並且和同一時期藝術風格的畫家做小小的比較，讓我們從他們的生活和成長背景瞭解他們的藝術風格，並且啟發學生，即使看起來好像每個人都可以塗鴉的抽象畫作，藝術家們都是從最基礎的技法開始學習，這就是大師之所以成為大師的原因。

出版品名稱：藝術家系列

騎木馬的藍騎士——康丁斯基的抽象音樂畫

出版單位：三民書局股份有限公司

作者：莊惠瑾

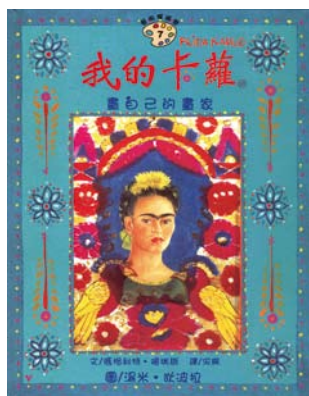
出版日期：2001年4月（初版一刷）

ISBN：957-14-3432-9

書評／池麗菁

本書的特色是從兒童的角度撰寫，淺顯流暢的文筆，引導兒童閱讀藝術家的生平故事，並藉此了解藝術家的創作背景及風格表現，由於內容以兒童較有興趣的故事為主，可以鼓勵國小中、高年級或國中一年級學生自行閱讀。康丁斯基是抽象藝術的創始者，一般人對抽象藝術總是因不易理解而排斥，本書介紹康丁斯基的創作歷程，有助於學生接近及認識抽象藝術，除了提升藝術與人文領域的審美能力外，教師可以本書為教材，適時引導認識其他現代藝術。

出版品名稱：藝術探險營 我的卡羅、我的馬蒂斯、我的畢卡索
出版單位：青林國際出版股份有限公司

《我的卡羅——畫自己的畫家》

文字：瑪格利特·福瑞斯

繪圖：湯米·狄波拉

翻譯：宋珮

出版日期：2004年4月（初版）

ISBN：986-7635-47-7

《我的馬蒂斯——用剪刀畫畫》

文字：珍·歐康納

繪圖：潔西·哈特蘭

翻譯：宋珮

出版日期：2004年4月（初版）

ISBN：986-7635-56-6

《我的畢卡索——不按牌理出牌的畫家》

文·圖：楚·凱利

翻譯：柯倩華

出版日期：2004年5月（初版）

ISBN：986-7635-51-5

書評 / 池麗菁

本系列書是以兒童為觀點，介紹藝術家的系列套書，不同於其他介紹藝術家的書籍，其為經過老師的教學引導，由兒童完成的藝術家專題研究，因此內容有許多從兒童關心的角度及事物看藝術家、藝術品，配合藝術家的生平導入兒童眼光的作品賞析，由於是從兒童的角度出發，因此能引起該年齡層兒童的興趣，進而藉由同儕的引導，認識藝術的世界。此書適合國小高年級及國中一、二年級學生閱讀，並且有助於他們進行自己的藝術專題研究，可藉此思考從自己的觀點及關心的角度來認識藝術，也可以啟發學生美感、整合與創意思考等多元能力，但是不論是老師或家長，都應給予適當的引導，以避免學生直接套用，失去本書創意教學的本意。

出版品名稱：**藝術探險教室——動手玩創意**

出版單位：青林國際出版股份有限公司

作者・攝影：羅美慧、賴育立

出版日期：2004年12月

ISBN：986-7635-68-X

書評 / 池麗菁

這是一本國中、小學藝術與人文課程的教學設計手冊，適合第三、第四階段藝術與人文教師教學設計參考，本書透過以藝術作品欣賞為引導，將藝術欣賞、藝術創作及應用能力整合的教學設計，並透過多元化媒材運用，頗合乎九年一貫課程以能力為導向之教學目標，為方便教師使用。本書各單元提供教學流程及學生評量表，教師可依學生程度或先備能力參酌使用。各創作單元之教學設計，教師可加以選擇或靈活應用，並鼓勵學生另行發揮創意，以現實生活為題材，善用生活中媒材，以符合九年一貫課程之精神。

出版品名稱：**藝術發現之旅**

色彩舞蹈

出版單位：格林文化事業股份有限公司

文：索爾比埃

圖：湯馬斯

譯：徐孝貴

出版日期：2001年10月（初版一刷）

2005年10月（四刷）

ISBN：957-745-471-2

書評 / 曹俊彥

接續《線條奔跑》的童話故事架構，小男孩YoYo這一次由彩色龍——紅臉帶著去體驗人類在藝術的領域裡運用色彩的故事。從藍寶石的顏色想到藍天開始，紅臉和YoYo先到西元前七世紀的龐貝城看藍色的面具，那是掌管色彩的彩虹守護神，接著看到以強烈紅、藍、黃三原色畫成的以弗所教堂圖，了解色彩的象徵意義。然後跑到中國從〈八達春遊圖〉中看到畫家對色彩，尤其是紅與綠的搭配，優雅而和諧。最後他們又回到歐洲，看一幅詐欺的圖畫，畫家巧妙的運用了許多黑色來襯出紅色，營造出華麗中的陷阱氣氛。脫離黑壓壓的畫面來到陽光灑落一地的畫裡，那是以色彩描繪陽光印象的印象派畫作。在下一幅畫裡，YoYo和紅臉參加了點描畫法的馬戲裡，和彩色點點一起表演。演著演著，進入高更色彩熱情的南國大溪地島。當他們又回到馬戲團時，色彩開始不被輪廓框住，自由的舞蹈起來。甚至於跑到沒有色彩的彩色世界來，也自由地跑到只有由大片大片的色紙構成的另一種彩色世界。經歷了奇幻多變的彩色世界，YoYo充滿了對彩色的信心，回到山洞，成功的抹上藍色的粉末，將天空搬進洞穴裡。

出版品名稱：藝術發現之旅

空間跳躍

出版單位：格林文化事業股份有限公司

文：索爾比埃

圖：湯馬斯

譯：徐孝貴

出版日期：2001年9月（初版一刷）

2005年10月（四刷）

ISBN：957-745-472-0

書評 / 曹俊彥

這本書和《線條奔路》、《色彩舞蹈》一樣，由主角YoYo和他的恐龍帶著讀者穿越時空，去欣賞、體驗人類如何在平面的畫幅上，探索空間、表現空間、運用空間。從埃及壁畫，對物體選擇最有利於表達的角度開始，其次談到印度平視與俯視並用的畫法，接著來到中世紀，畫家懂得近大遠小的表現技巧，以單消失點的技法營造空間的錯覺，並運用摺頁，將一幅畫的透視延長線表現出來。而當他們來到中國時則看到一幅〈漢宮春曉〉的圖畫，那是另外一種表現空間的畫法，叫做平行線透視法。看過建築物的透視遠近的畫法後，他們又回到義大利看蒙娜麗莎的微笑，背後的風景是利用空中的霧氣來表現遠近，也利用色彩的特質產生前進和後退的距離感。接著他們看到〈印象·日出〉和梵谷依照自己心理感受表現的風景空間，最後並進入超現實主義，那些故意扭曲的，不可能在現實存在的空間，以及自由穿透錯置的空間表現。並讓YoYo和讀者了解，畫圖有時候是必需打破固有的規律，顯現創意。

出版品名稱：藝術發現之旅

線條奔跑

出版單位：格林文化事業股份有限公司

文：索爾比埃

圖：湯馬斯

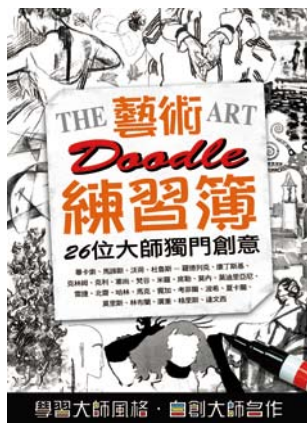
譯：徐孝貴

出版日期：2001年9月（初版一刷）

ISBN：957-745-417-8

書評 / 曹俊彥

以童話故事的形式，杜撰一個叫做YoYo的小男孩和他的朋友名叫阿斑的小恐龍。故事就由有特異功能的阿斑帶著YoYo到「線條的世界」去遊歷。「線條的世界」穿越時空，從西元前八世紀的古希臘開始，看到雅典娜神殿前高大陶土花瓶上有粗硬的線條畫的圖畫。接著來到中世紀的愛爾蘭修道院，看到一頭由許多彎曲的線條畫成的獅子。然後，來到十六世紀，看到木刻畫的武士，正在和惡龍大戰。狂奔的戰馬帶著YoYo和小恐龍逃到東方，變成一幅水墨畫。作者湯馬斯還在這幅畫蓋了一個漢字的印章。突然有個怪老頭在叫他們，那是一位畫家用快速扭曲糾結的線條畫的。閃過這些線條，卻差一點被金色的充滿裝飾味的藤蔓纏住。還好有一匹線條如風一般的抽象馬救了他們，於是他們掉到一片充滿抽象符號的藍色大海裡，那裡的線條什麼都不像，又很像什麼生物似的。再轉到一個彩色繽紛的世界，許多由線條構成的造型，像滑梯、像搖搖椅，有如造形的遊樂場。隔頁他們看到了由流動噴灑的顏料形成的如雜草、枯枝般的線和點。YoYo終於回到他們住的山洞，開始繼續畫他自己的畫，因為他已經看過線條表現的各種可能了。

出版品名稱：**藝術練習簿——26位大師獨門創意**

出版單位：格林文化事業股份有限公司

編著：麗茲·司高根

翻譯：李慧娜

出版日期：2008年11月（初版一刷）

ISBN：978-986-189-123-1

書評 / 曹俊彥

本書介紹了二十六位畫家的創作簡史，並重點式的分析這些畫家作品的特色與創作理念。然後，在每位畫家的後面，安排了一些留有許多空白的畫紙，上頭以名畫的局部做為起點，誘導小讀者嘗試著去模仿名畫的風格，作為自己創作的起點。或以那些局部的片段作為自己畫中的一部分。雖然是練習題，因為保留的創意空間相當大，可以適合不同年齡與程度的讀者來玩，也頗適合做為認識現代繪畫的啟蒙書。這二十六位畫家涵蓋了西洋近代美術的印象主義、立體主義、表現主義以及東方的浮世繪版畫。並包含了寫實、象徵、抽象符號等多樣的表現技法，是一本繪畫的遊戲本，也可以視為繪畫的實驗室。

出版品名稱：**藝遊未盡**

義大利，這玩藝！——視覺藝術 & 建築

出版單位：東大圖書股份有限公司

著作：謝鴻均、徐明松

出版日期：2007年11月（初版一刷）

ISBN：978-957-19-2858-6

書評 / 林採有

本書作者有兩位，視覺藝術由謝鴻均先生主筆、建築藝術則由徐明松先生主筆，兩位都是學有專精的專家。義大利之豐富，怎麼深度旅遊仍屬概覽，本書摒除了義大利絕倫的自然風景及佳餚美酒，純就美術出發，厚達234頁，一脫市面上拼貼式的流俗導覽書籍，本書請來專家撰寫，用心可敬，文字精緻度高，知性甚強，值得捧讀。龐貝、羅馬、梵諦岡、托斯卡尼、翡冷翠、威尼斯、維洛那、米蘭等，義大利這個文明古國，從羅馬帝國到文藝復興直至今日，藝術風華穿越時空，塑造了萬千藝術、造就了城市地景。

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，並配搭個人及舞姿照片，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。