

朝鷺絲雨·風情王功· 蚵化人生

出版單位：彰化縣政府文化局

作 者：林宜慈

出版日期：1998/06

I S B N：9570198478

適讀階段：國小 / 國中 / 高中職

推薦人 | 吳望如

從一顆蚵殼身上，我們找到了屬於臺灣海洋文化的種子；從一個偏遠的漁村，我們創造了充滿漁港風情的休閒契機；從這些蚵殼創作，我們找到了庶民的生活美學、美感素養、樸素藝術的原創之美。這些看起來一堆一堆原本置放在路旁的蚵殼，經過創意與美感發想頓時就變成了一件令讚嘆的藝術作品。

1998年彰化縣的社區總體營造越來越成熟，恰巧文建會提出「文化創意產業發展計畫」希望社區能發展本土的優質文化，展現藝術與創意，期待開拓產業新的面貌，在余季的帶領與投入中，從校園開始，在草湖國中、王功國小成立蚵藝社團，指導學生製作蚵藝作品，在此偏遠的林海鄉鎮，有機會接受課堂外的美勞教育，學生家長雖不懂蚵藝，但對這項藝術品卻是抱著支持的態度，他們覺得讓孩子們玩玩蚵殼激發想像力也是好事。

余季指導學生以故鄉可見的候鳥、招潮蟹、彈塗魚等生物作為創作素材，努力推動下，發現不但激發了孩子們的創意與想像力，更培養她們的欣賞、審美等美感能力，讓原本有腥味、外型烏黑不討喜的蚵殼一個個變成創意的藝術品，吸引許多遊客得注意，同時這群孩子也製作蚵藝，培養自我信心，以及對藝術創作的喜愛。其後余季又發揮「社區總體營造的力量」將蚵藝變成大型的裝置藝術，放置在村莊街道，襯托出海邊鄉村的樸素之美。

本書介紹了彰化王功地區一群投入蚵殼藝術的人，長期在自己生長的土地上營造社區美感、美學，展現地方人文特色，帶領民眾探索體驗藝術，培養庶民的美感素養，其具體作法歷程，以及結合社區總體營造的全民力量，推動蚵殼藝術，值得我們學習。

美學扎根 創意未來： 新北市校園公共藝術手冊

出版單位：新北市政府文化局

作者：熊思婷 文字撰述

出版日期：2012/10

I S B N : 9789860333220

適讀階段：國小 / 國中 / 高中職

推薦人 | 吳望如

2004年，新北市政府曾出版《探索藝境—台北縣校園公共藝術指南》並在之後以深入淺出的方式報導各公共藝術案例，也加強公共藝術導覽人員的教育訓練，大力推展公共藝術，此書是繼《探索藝境》之後再次發行的公共藝術的專輯，目的在期待民眾因接觸公共藝術培養其生活美感，而要培養生活美感就從校園開始。

學校不同於一般的公共空間，它的建築或各種環境布置與設計本身，就是一種潛在課程，民眾或學生幾乎每天都要與他接觸，而這些公共藝術絕非僅是提供欣賞，它是環境教育、生態教育、藝術教育的一環，它更結合了學校的空間、環境、文化、社會等因素，讓學生可以探索發掘他的各種美。

本書共收錄七所學校的公共藝術，從每個學校的發想，引入藝術家帶領孩子依同創作，每一個點都敘述得非常詳盡，重要的是，這些活動過程中隱含了計畫、共同發想、執行、布置等思維。在書中見到了藝術的引導，兒童的投入，表現的歷程，共同學習的情景，最後展現學校的改造，讓學生參與創作。

這是一本以實際探索體驗建構校園公共藝術的好書，也是一本值得參考的課程建構與發想的專輯，值得教師們參考，作為推動校園公共藝術與美感教學的參考資料。

台灣顏色

出版單位：聯經出版事業公司

作者：黃仁達

出版日期：2014/06/27

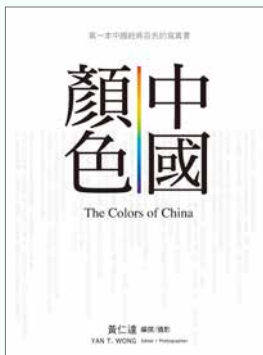
I S B N : 9789570844146

適讀階段：國小 / 國中 / 高中職

推薦人 | 丘永福

《台灣顏色》是作者詳實記錄具有臺灣的色彩，編列有 100 種顏色，作者從人文、自然與城市三大面向來呈現臺灣生活的色彩美學。全書的架構從「人文 | 古色」出發，由傳統文化、在地民俗運用最廣，最貼近臺灣生活的色彩，如：臺灣紅、臺灣藍、大紅、朱紅、橘紅、青花藍等；「自然 | 野色」則由植物、生物、景色等臺灣自然原生色彩，如：蕨綠、墨綠、蔚藍、珊瑚紅、玫瑰紅、紫羅蘭色、西瓜紅、橙黃、檸檬黃等；「城市 | 色遇」是受外來文化及商品新穎顏色，為本土色彩增添了多樣變化的色彩，如：塑膠紅、克萊因藍、螢光綠、亞麻色、香檳色、計程車黃等。

《台灣顏色》整理出臺灣豐富的多樣色彩，不僅把臺灣原貌色樣做了分類，也運用普羅大眾定名色彩的稱呼，如臺灣藍、檸檬黃、玫瑰紅、計程車黃等淺顯易懂的色彩名。在圖文的對照編排下，也兼顧設計專業者對色彩的需要，於各色塊下標示出印刷色票的藍、紅、黃、黑四色網點的數值，如：「臺灣藍」色彩網點 C80 M60 Y0 K45。《台灣顏色》共同構成了臺灣獨有的色彩底蘊，也是美感認知與體會的一本色彩專書。

中國顏色

出版單位：聯經出版事業公司

作者：黃仁達

出版日期：2011/12/26

I S B N : 9789570839272

適讀階段：國小 / 國中 / 高中職

推薦人 | 丘永福

《中國顏色》是以中華民族自古以來建構出「五色觀」色彩理論，包括：赤、青、黃、白、黑等據以擴大。又如古人根據土、木、火、水、金（五種構成宇宙萬物的基本要素）的五行法則而定出東、南、西、北、中五個方位，並與顏色建立關係，自成一套色彩體系，如古代左青龍（青）、右白虎（白），前朱雀（紅），後玄武（黑）。

中國的傳統色彩豐富多樣，無論在民俗節慶、文學藝術等方面都有可觀的成效，無論哪一個階段或時代脈絡，從服飾、建築、繪畫、書法、玉器、瓷器、工藝、家居擺設，以至生活飲食及漢醫藥理等傳統文化，都有令人驚豔的色彩成果。《中國顏色》挑選出一百種自古至今，仍活用於現代華人社會生活中的顏色，分為九類，如：胭脂、玫瑰紅等屬「赤」；藤黃、琥珀色等屬「黃」；青花藍、景泰藍等屬「藍」；祖母綠、鸚鵡綠等屬「綠」；葡萄色、紫藤色等屬「紫」；茶色、玳瑁色等屬「褐」；瓷白色、雲母白等屬「白」；銀鼠灰、銀色等屬「灰」；墨色、烏黑等屬「黑」等。全書版面圖文對照呈現，可感性賞析色彩的美感，理性解析色彩隱含的意義。

寫給大家的中國美術史

出版單位：臺灣東華書局股份有限公司

作者：蔣勳

出版日期：2015/02

I S B N : 9789574838059

適讀階段：國小 / 國中 / 高中職

推薦人 | 黃冬富

從上個世紀以來，國人積極學習外洋文明，接駁時代新潮已成為社會風氣，很自然的，也帶動文化、教育以至於藝術等層面之發展導向。長久以來，一般人對於達文西、莫內、塞尚、畢卡索以至於羅丹等西方藝術大師，幾乎都是耳熟能詳，至於范寬、郭熙、李唐、米芾以至於石濤等中國古代之大畫家，則多顯得相當陌生。身為華人的我們，對於與自己母文化關係緊密的中華美術特質以及發展脈絡的理解，反而遠遠不及對於西洋美術的熟悉。

歷來，臺灣有關中國美術史領域的書籍不多，其中部分過於學術性，而且大多圖版效果不夠理想，因而不易引導國中、高中以至於一般無專業藝術教育背景的民眾有效的閱讀。蔣勳所寫的這本書，將書名標示為「寫給大家的中國美術史」，其出發點，應該也考量到克服前述的推廣瓶頸而著力。

這本書從史前時期的彩陶藝術、商周青銅器，一路介紹到二十世紀前葉留法返國之後，致力於改良中國繪畫傳統的徐悲鴻為止。時間的跨幅極為長遠，內容則涵蓋繪畫、雕塑和書法等領域。然而兼長文學的作者，卻能舉重若輕，以接近於對國民中小學生解說的白話口吻，宛如講故事一般，流暢而生動的述說各時期美術風格特質，以及發展的來龍去脈；同時又搭配著數量可觀且極為高解析度的附圖，圖文對照，閱讀起來，相當輕鬆而令人感到親切。文句雖淺顯易讀，內容依然充實而言之有物，可謂雅俗共賞，甚至連國小高年級以上的學童也能閱讀。

依作者的說法，作者在歐洲讀書的時候，很羨慕西方國家整理出來的，各式各樣的兒童讀物和青少年讀物。這些讀物，大多是深入淺出的把他們民族文化的傳統，用一點也不艱深的方式介紹給下一代。

這些介紹傳統文化的書籍，雖然出自重要學者專家之手，卻絕不故作高深，沒有學究式排比資料的自我陶醉，也沒有炫耀專業知識的虛榮。他們似乎非常清楚，所謂「傳統」就是活著的文化；不但活著，而且不能只活在專家學者身上，必須活在眾人百姓之中。他們也了解到，傳統的介紹，不只是考證復古，而是要啟發現代人的生活，使現代人生活得更活潑、更圓滿，而不是更窒息僵化，不是用傳統壓死了下一代活潑的生命力。

用這樣的一個方式，跟年輕一代的孩子們講「中國美術史」，一直是作者多年來的心願！中華民族，歷經數千年不曾停止的對美的信仰，如何使下一代的孩子還有福分繼承，這就成了作者寫作這本書的最主要想法。

這本書終於作成了。作者想反覆叮嚀，一而再、再而三叮嚀：期盼在不斷的把孩子們帶到「美」的面前，使他們聆聽「美」的語言，使他們在「美」的面前驚訝、好奇、流連、低徊，使他們在此後可能辛苦艱困，也可能豐富燦爛的一生中有所依伴，知道無論在如何的處境，不能放棄了對美的信仰。