

閱讀， 美的可能

「美感教育」叢書推薦專輯
104年教育部

國立臺灣藝術教育館
National Taiwan Arts Education Center

閱讀， 美的可能

「美感教育」叢書推薦專輯
104年教育部

出版序

藝術教育的功能之一，在引導人們用心觀察周遭環境的人事物，並將個人經驗及想像力，發揮在創作上，以涵養個人的心靈，讓生活更加豐富；而美感教育則是在建立人際之間的和諧關係，讓有情眾生彼此關懷，體驗美好生活。因此，為了讓更多老師、家長及學生們，能夠很容易在藝術學習及美感體驗的相關領域中，找到更多的參考資源，本館特別依據「教育部辦理各級學校『美感教育』『藝術創造生活品質』主題講座暨叢書徵選實施計畫」，邀請 10 位委員推薦了 91 本叢書，撰寫 97 篇介紹文，集結出版成「閱讀，美的可能」專輯。一如俄羅斯作家高爾基所說：「書讀得愈多，就愈親近世界，愈明瞭生活的意義，愈覺得生活的重要」。本館很高興能夠藉由這次推薦美感相關出版品的機會，將專家學者們所推薦的叢書集結成冊，陪伴愛書的讀者們一起藉由閱讀，認識生活中的藝術、體驗無所不在的美感。

藉此專輯付梓前，向所有參與本次叢書推薦的委員們及幕後默默奉獻心力的工作同仁，致上最誠摯的敬意，感謝各位的辛勤付出及協助，讓這本專輯得以順利出版。有書的社會是最幸福的，因為會擁有更富足的精神生活。衷心地期待「閱讀，美的可能」這本專輯，能為我們的社會散播更多美感的訊息。

國立臺灣藝術教育館 館長

鄭 乃 文 謹序

中華民國 105 年 1 月

美的種種可能

推薦委員詮釋「美」

美，是自然生成與人所執著生命故事的詮釋。

陳瓊花 | 國立臺灣師範大學美術系教授

美是一種優質的精神饗宴。

黃冬富 | 國立屏東大學視覺藝術學系教授

美的事物處處有，用我們真誠，純樸的心靈，就能發現它。

王志誠 | 新北市私立復興高級商工職業學校校長

「美」令人賞心悅目，蘊含著秩序與恰到好處的一種氛圍。

丘永福 | 東方設計學院文化創意設計研究所教授

美，就是令人看起來心情愉快、賞心悅目的人事物，它就存在生活中的每一個地方。

吳望如 | 國立新竹教育大學藝術與設計學系兼任講師

從容地聆、嗅、嚐、觸、讀、繪、舞、奏、寫、演，以不同路徑感知宇宙百態之「巨」與「微」。

蕭文文 | 臺北市立萬芳高級中學專任美術、表演藝術教師

「止於至善」就是盡善盡美，就是大美。

黃生 | 國立臺灣師範大學生命科學系名譽教授

美的學習，從感官五覺開始。讓身體動起來，勇敢作自己，由內而外，做一個有感覺的人！

溫慧玟 | 雲門舞蹈教室執行長

「美」是人與自然接觸過程中，從內心發出莫名的真實感動；

「美」是日常生活中「真」的態度和品味。

林清財 | 國立臺東大學音樂教育學系專任副教授

生命底蘊的自然揮灑，生活經驗的深刻感動。

游素風 | 國立臺灣戲曲學院戲曲音樂系副教授

目次

- 5 出版序
- 6 美的種種可能 推薦委員詮釋「美」
- 10 推薦叢書
 - 10 學齡前（親子共讀）
 - 14 國小
 - 32 國中
 - 36 高中職
 - 42 大專及一般大眾
- 112 延伸閱讀

好玩的東西

出版單位：上誼文化實業股份有限公司

作者：DK 出版社 Dorling Kindersley Ltd, London ,
陳淑惠 譯

出版日期：2005/12 初版

I S B N：9789577624505

適讀階段：學齡前（親子共讀）

推薦人 | 丘永福

《好玩的東西》是一本適合 0-3 歲的幼兒親子閱讀的好書，正是幼兒學習成長非常重要的階段。如何促進手腳與腦的協調統合能力，可以透過各種活動，如爬行、雙手拍打或雙手觸摸等，能達到身心的協調性。

《好玩的東西》這本觸覺書，讓幼兒摸摸書中各種東西，如：小雞、小馬、小狗、小豬等各種不同的可愛動物，在翻閱書本的過程中，從真實的圖片認識這些生活中常見的物品與小動物，並且透過觸摸來感知及探索各種物件的質感，如：毛茸茸的熊娃娃、滑滑的窗簾、粗粗的毛巾等。總括而言，《好玩的東西》這本書是可以讓孩子體驗玩書、摸書、翻書的觸覺和視覺感知的書。

吃星星的大黑貓

出版單位：飛寶國際文化股份有限公司

作者：凱畢茲·卡卡汎德 Kambiz Kakavand 文，奈德·愛莉蜜 Neda Azimi 圖，何佳芬 譯

出版日期：2006/09/01

I S B N：9789867292568

適讀階段：學齡前（親子共讀）

推薦人 | 丘永福

《吃星星的大黑貓》是以幼兒美感教育為主題的系列叢書之一，選取來自位處中東地區伊朗的圖畫書，如詩般精簡的文字內容，並巧妙的將各種藝術創作風格，不同的媒材，運用在圖畫的表現上。親子共讀時，圖畫書上的文字音韻之美，可以藉由大人的朗誦傳達給孩子；圖畫的表現，讓孩子透過敏銳的眼睛感受到生活中的美；也從中感知如何用圖畫來描繪故事；也可以在閱讀過程中，親子共同探索圖畫故事中，解讀作者隱藏的故事意涵和營造的趣味；也能引起孩子對圖畫書觀察所引發的提問，是從美感經驗到藝術賞析間重要的過程。

《吃星星的大黑貓》全書的圖畫係運用拼貼手法，運用生活中常見的包裝紙、色紙、月曆紙、描圖紙等各種材質及色彩的紙張，營造出強烈的圖畫效果，編織出天馬行空又具想像的故事，是一本具有啟發性與美感學習的圖畫故事書。

小黃點

出版單位：上誼文化實業股份有限公司

作 者：赫威·托雷 Herve Tullet

出版日期：2011/05 初版

I S B N：9789577625038

適讀階段：學齡前（親子共讀）

推薦人 | 溫慧玟

點點遊戲派對開始囉！一起來玩充滿歡樂與魔力的童書。想知道一本書可以有多好玩，想像力會有多大的力量？快翻開《小黃點》，一起加入這個全世界正熱烈討論，如魔術般的遊戲：按一下會變多，擦一下會變色，搖一搖還會跑得到處都是……好有趣的一本書，顛覆了傳統童書的概念，作者採用當代全新的創作觀點，把書變成可以和孩子玩互動遊戲。

從小黃點開始，整本書揮灑著魔力，吸引孩子熱烈參與，隨著一頁一頁的互動，書的內容也開始產生奇妙的變化，例如：「擦一擦左邊」，再翻到下一頁，哇！藉由簡單的指令，手指一點就有好多好多色彩繽紛、大大小小的點點，從白白的畫面蹦蹦跳跳的跑出來，色彩雖然很簡單卻很舒服。

本書在法蘭克福與波隆納兩大世界書展都引起熱烈討論，目前已有 20 多種語言版本陸續出版，獲得高度評價。就如一位德國讀者介紹：「這本書棒透了！孩子可以學顏色，上下左右的觀念呢」。是的，《小黃點》全然保有書本實在的觸感與溫度！

仙人掌旅館 Cactus Hotel

出版單位：遠流出版事業股份有限公司

作 者：布蘭達·古柏森 Brenda Z. Guiberson 著，
梅根·洛伊德 Megan Lloyd 繪，陳采瑛 譯

出版日期：2008/12/01

I S B N：9789573264040

適讀階段：學齡前（親子共讀）

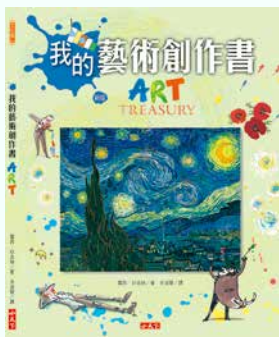
推薦人 | 黃生

沙漠今天還是一樣熱，鳥類和其他動物都急忙的到處尋找食物。當他們累了，就停在高大的仙人掌上休息。這是他們在沙漠裡的旅館，許多不同種類的動物都住在仙人掌旅館裡，它保護牠們，牠們也保護它（吃掉可能害它生病的蟲）。仙人掌會愈長愈高，可以存活兩百年以上，一隻動物搬出去，就會有另一隻搬進來，仙人掌旅館裡永遠沒有空房。

這個故事是關於沙漠、仙人掌和住在裡面的動物們之間相依相存的關係，即使是小小孩也能了解，並讀得開心。作者以生動有趣的故事，講述真實的生態情境；以栩栩如生的繪圖，吸引大人小孩的目光；除了述說精采的生態與生命成長故事，同時隱含對地球萬物的尊重，人與自然的關係與互動，培養孩子全球性生態知識與環保素養。

附記的知識大補帖，能提供閱讀者更深入了解故事中的動植物，書末以文字敘述補充故事中的動植物知識，讓讀者在讀完故事之後，能深入的了解到這些物種有趣與奇妙的生態習性和相關生物知識。

我們要培養國民有欣賞的眼光，有審美的水準，就讓孩子用童話來講述大自然吧，他們一定說出你怎麼都想不到的，由他所創造的，美好的，奇幻世界。

我的藝術創作書 (新版)

Art Treasury

出版單位：遠見天下文化出版股份有限公司

作者：羅西·狄金絲 Rosie Dickins 著，余淑慧 譯

出版日期：2016/01/22

I S B N : 9789863208839

適讀階段：學齡前（親子共讀）/ 國小

推薦人 | 陳瓊花

這是一本翻譯的圖書，內容共分 22 個主題，以一位藝術家的作品作為認識與學習的對象，並透過簡單技法的體驗，感知其作品的特質。因此，經由閱讀與實作，除可以嘗試基本的表現技法，探索同樣的主題與觀念，並藉以深刻認識世界各國的藝術家與作品，建立藝術與美感的基礎素養。

這 22 位藝術家和作品，分別是：梵谷 (Vincent van Gogh, 1853-1890) 的〈星夜〉，葛飾北齋 (Katsushika Hokusai, 1760-1849) 的〈富嶽三十六景〉，阿衛坎 (Hendrick Avercomp, 1585-1634) 的〈冬景〉，畢卡索 (Pablo Picasso, 1881-1973) 的〈拿吉他的小丑潘趣尼羅〉，不知名作者的〈非洲面具〉，克利 (Paul Klee, 1879-1940) 的〈金色的魚〉，盧梭 (Henri Rousseau, 1844-1910)，柯爾達 (Alexander Calder, 1898-1976) 的〈十一色〉，馬蒂斯 (Henri Matisse, 1869-1954) 的〈國王的憂傷〉，惠斯勒 (James Whistler, 1834-1903) 的〈黑與金的夜曲〉，莫內 (Claude Monet, 1840-1926) 的〈睡蓮〉，康丁斯基 (Vassily Kandinsky, 1866-1944) 的〈正方形與同心圓〉，沈鈺 (1682-1760) 的〈貓〉，寶加 (Edgar Degas, 1834-1917) 的〈藍色的芭蕾舞者〉，傑克梅第 (Alberto Giacometti, 1901-1966) 的〈廣場〉，赫斯特 (Damian Hirst, 1965-) 的〈旋轉的繪畫〉，布魯恩 (Johnny Bulunbulun, 1946-) 的〈樹皮畫〉，歐姬芙 (Georgia O' Keeffe, 1887-1986) 的〈曼陀羅〉，帕洛克 (Jackson Pollock, 1912-1956) 的〈薰衣草霧〉，伊朗不知名藝術家的〈璀璨的瓷磚〉，泰納 (J. M. W. Turner, 1775-1851) 的〈戰鬥的勇猛號〉，隆恩 (Richard Long, 1945-) 的〈泥手印圈圈〉。

我愛讀繪畫的故事

The Story of Painting

出版單位：遠見天下文化出版股份有限公司

作者：艾比蓋兒・惠特利 Abigail Wheatley 著，宋珮 譯

出版日期：2008/09/25

I S B N : 9789862162064

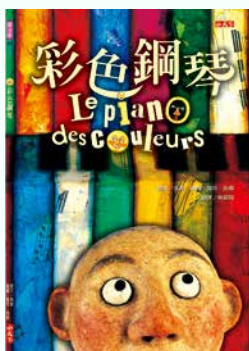
適讀階段：學齡前（親子共讀）/ 國小）

推薦人 | 陳瓊花

本書是為小學生所撰寫的繪畫史，共分為六章，兼顧文字和圖像的趣味。分別為：「洞窟壁畫到古典時期」「中世紀」「文藝復興」「劇力萬鈞與安靜恬適」「革命」「現代」，簡要的勾畫各時期的特徵與變革。除了主題外，作者為了讓讀者了解圖畫與顏料的關係，細心整理出不同時代的繪畫工具、顏料的來源和特性。

第一章「洞窟壁畫到古典時期」，介紹：最早的畫家、最早的壁畫、古希臘繪畫、羅馬藝術；第二章「中世紀」，介紹：拜占庭繪畫、繪畫和祈禱、畫家的工作室、繪畫邁向國際化；第三章「文藝復興」，介紹：新的顏料和技術、古典時期的影響、讓眼睛產生錯覺、畫家尋求個人風格、追求真實感、多重工作；第四章「劇力萬鈞與安靜恬適」，介紹：宗教改革、畫家化身為外交官、最早的畫商、展覽與藝術學會；第五章「革命」，介紹：改變與反叛、機器與新發現、較粗大的筆觸；第六章「現代」，介紹：現代藝術開始了、明亮的色彩、形體的平面化、戰爭畫、新的抽象藝術、現代科技、當今繪畫。

經由文本中藝術相關知識與脈絡的說明，重要代表性藝術作品的賞析，有助於建立對於藝術發展的基礎知能，培養藝術素養。

彩色鋼琴 Le piano des couleurs

出版單位：遠見天下文化出版股份有限公司

作者：蘿荷·馬桑 Massin 文，

蘿荷·馬桑 Laure Massin 圖，林宴夙 譯

出版日期：2005/12/27(版權有效至 2016.12.22)

I S B N : 9864176110

適讀階段：學齡前(親子共讀)/國小

推薦人 | 黃冬富

音樂與繪畫雖然分屬聽覺和視覺的藝術類型，但彼此意象之間的類比，經常流行於藝術家對作品風格及相關元素的妙喻。一首樂曲往往會運用多種樂器伴奏，有高低、強弱、快慢、和聲等不同的韻律；有些畫家在進行繪畫意象思維時，往往可將音樂的各種元素，轉換成各種色彩、線條、肌理、塊面、結構等形式節奏，以至於畫面氛圍之轉換，在討論繪畫作品時，也往往用音樂的節奏作比喻；同樣在音樂領域中，也不乏直接將音階等元素與各種色彩直接聯結。正如《彩色鋼琴》繪本作者馬桑提到：二十世紀前葉耶穌會修士蓋斯達勒(Castel)認為，太陽光譜的七種顏色和音樂的七個調互相對應，因而製造出用色譜校正音律裝置之「視覺性的大鍵琴」；李歐納·霍夫曼(Leonard Hoffmann)也把靛藍色比作大提琴，綠色比作人聲，黃色比作單簧管，鮮紅色比作小喇叭等。本書主要也是奠基於音樂與色彩間，相互轉換感通的理念所寫成的。

書中以類似寓言手法，描述一位稟賦特異名叫強尼的小男孩，耳朵能聽得到顏色，甚至可以分辨出濃淡不同色調的故事，故事中，強尼每按下一個琴鍵，就會出現一種顏色，他也可以看得到豎琴聲是白色的，小提琴是藍色，銅管樂器是紅色，長笛是黃色，風琴是黑色……陸續鋪陳用耳朵聽的音樂，轉換成用眼睛看的具體畫面情節。尤其特殊的是，插圖者是文字作者的女兒，她巧妙地運用黏土、玻璃、木頭、鐵片等不同素材，將立體物件拼貼於平面畫面上，營造宛如浮雕而有趣的視覺畫面，與極富聯想與創意的文字內容，相得益彰，稱得上是相當不錯的美感教育繪本。

拉拉跳芭蕾 Flora and the Flamingo

出版單位：遠見天下文化出版股份有限公司

作者：茉莉·艾德爾 Molly Idle

出版日期：2014/10/28

I S B N : 9789863205777

適讀階段：學齡前（親子共讀）/ 國小

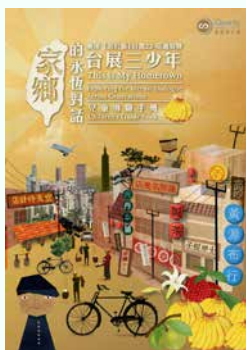
推薦人 | 溫慧玟

這是一本如動畫般的無字繪本，充滿無限想像，傳遞無窮樂趣！您可以與孩子一起讀圖畫，編故事，動手翻，共享美好的親子閱讀時光。

一開始，可愛又帶點頑皮的小女孩拉拉，身穿泳衣、腳穿蛙鞋、頭戴泳帽一腳踏進了水池，她搖搖晃晃、滑稽的模仿紅鶴優雅的舞姿，學習牠曼妙的舞步，甚至不小心跌倒；而紅鶴由原本的略帶敵意，到後來看到難過的拉拉時心生同情，他伸出翅膀，真心的教拉拉跳芭蕾舞。小女孩拉拉與紅鶴在不知不覺中，產生了默契與信任，旋轉、轉身、跳躍，他們滿心歡喜的舞出優美動人的雙人芭蕾舞，也建立起彼此間的友情。

作者茉莉·艾德爾以簡潔的構圖，單純的色彩，呈現這本繪本，此外，她還巧妙的設計了好幾處與讀者互動的小翻頁和大拉頁，不但帶給讀者意想不到的驚喜，也讓這本無字繪本像動畫一樣流暢又吸引人目光。

本書榮獲美國凱迪克銀牌獎及多項推薦，自繪本裡，作者以創新觀點幽默的詮釋了古典芭蕾舞，書中描繪小女孩拉拉與紅鶴之間特殊的情誼，並且帶領讀者領略舞蹈之美。

廣達《游於藝》計畫 23- 巡迴展覽

家鄉的永恆對話： 台展三少年 - 兒童導覽手冊

出版單位：財團法人廣達文教基金會

作者：楊潔如

出版日期：2014/08

I S B N：9789868424562

適讀階段：學齡前（親子共讀）/ 國小

推薦人 | 陳瓊花

這是一本透過日據時期具代表性的三位臺灣藝術家：林玉山、陳進、郭雪湖與現代藝術家的精采作品，讓讀者進行一場「家鄉的永恆對話」，感受在不同時空轉變下，體會藝術家們經由創作內涵所表現家鄉情懷的不變與永恆性，啟發學童關注所生長土地的特殊性，並引領學童透過自身的觀察，表達對於自己家鄉的關懷與熱情。

全書共分六章：展覽概述、三少年的年代大記事、風起雲湧「新」時代、藝鳴驚人三少年、畫說三少心故事、「我」是接班人。

展覽概述，簡述臺灣新美術運動的起源與發展，官辦美術展覽會的時代角色與意義，三位台展脫穎而出的創作特質與藝術發展的關係。

三少年的年代大記事，以時間軸貫穿三位藝術家的「生平」「教育」「習藝」「藝術參與與交流」，讓孩子能有基礎藝術發展史的意識。

風起雲湧「新」時代，以「地」的演變凝結時間的存在，體現文化的意涵。自重返百年風華的歷史回顧，到臺灣博覽會的開辦，使得以一窺畫壇新氣象，以至於台展開辦的歷史意義，三少年超越盛名畫家，掀起藝術發展新頁，陳進的〈姿〉、林玉山的〈大南門〉、郭雪湖的〈鬆壑非全〉成為劃時代的經典。無論是藝術作品的特質與風格，或是後續的發展與引領，均有重點的介紹。最後，在「我」是接班人一章中，以家鄉的對話，勾劃臺灣藝術當代的發展。

線上電子導覽手冊

本位淬鋒：李錫奇

出版單位：苗栗縣文化局

作者：李錫奇 作，徐文達 編

出版日期：2010/03

I S B N：9789860226478

適讀階段：學齡前（親子共讀）/ 國小

推薦人 | 陳瓊花

李錫奇是臺灣現代藝術的代表畫家之一，在五、六〇年代，由畫會所帶動的現代藝術風潮，李先生積極參與其中的「東方畫會」與「現代版畫會」等前衛運動，對於現代藝術的推進，不遺餘力。其作品擅長將民俗與傳統意向，重新造型、排列，創造出新的語言，視覺元素空間的延展性，營造豐富的想像，展現特殊的人文意涵。

李先生除了抽象水墨與版畫創作外，同時是臺灣複合媒材創作的先驅。他在六〇年代就嘗試以民俗的載具作為創作的基本素材，譬如：四色牌、牌九等，這些傳統的素材，巧妙的轉化為其創作獨特性的語言與特徵。

本書冊收錄李錫奇精采的「墨語」與「風起、水湧」代表作品。「墨語」系列為 2000 年以後之作，氣勢磅礴；「風起、水湧」則為 1998-2009 年間的綜合媒材創作，色澤精煉，造型具宏偉的結構特質，經由部分細膩紋理的刻畫，彰顯深度變化的神祕性，富麗而堂皇。此一系列創作，可說是李錫奇作品的經典。畫冊印刷精美，是賞析他的最佳範本。此外，包括數篇精闢的評論專文：鐘俊雄的「立足東方『本位』的當代藝術家—李錫奇先生」，楊識宏的「實驗與觀念的辯證—試析李錫奇的藝術創造類型」。最後附錄呈現其藝術發展脈絡的年表，有助具體掌握其藝術的貢獻。

Look ! 看 ! 身體怎麼說話

Look ! Body Language in Art

出版單位：維京國際股份有限公司

作 者：吉麗安·伍爾芙 Gillian Wolfe 著，宋珮 譯

出版日期：2006/03 初版

I S B N：9867428498

適讀階段：學齡前（親子共讀）/ 國小

推薦人 | 黃冬富

幼兒時期的孩童，察言觀色的能力之形成，早於語言文字之溝通，對於人物圖像之熟悉也高於其他題材。繪本《看！身體怎麼說》特別挑選了幾十幅較具戲劇性表情和姿態展現的人物畫名作，包括油畫、版畫、漫畫等類別，藉著名畫欣賞之餘，引導閱讀者同時能觀察畫中人物表情、眼神、手勢以至於肢體動作巧妙的描繪，在畫面中散發出微妙而細膩的心理狀態。

書中第一單元「看一看他們的臉」，藉著卡洛·多爾契〈西恩納的聖凱薩琳〉之面部特寫，詮釋女性溫柔沉靜之中，帶著一種比較內斂的憂傷心情；又以畢卡索〈哭泣的女人〉凸顯另一種女性哀痛悲憤之極的外鑠型嚎啕大哭之神態，作為對照。此外，也以理查·勒潘的素描臉部特寫〈驚嚇〉，以及彼得·史坦尼克漫畫〈死掉的鯊魚〉，兩幅同樣瞪著大眼以及張著大口的驚訝神情畫作，來詮釋不同類型的驚嚇表情；又以日本浮世繪〈歌舞伎演員中村歌右衛門三代扮演武士〉，來詮釋生氣時的神情特質；另外，也藉助費迪南·吉歐克·瓦特繆勒〈奶奶的生日〉油畫作品，細膩描繪小孩和媽媽祝賀奶奶生日快樂的祖孫三代親情，歡樂而溫馨之互動情狀，除了彼此神情極為傳神之外，手勢動作細膩而微妙的呼應關係，與眼神互動形成絕妙的相得益彰之效果。書中最後以諾曼·洛克威爾所畫，全家開車出遊以及遊畢返家之截然異趣的神情對照之〈去和回〉，尤其顯得格外傳神而有趣，令人會心一笑。

書中每一幅畫的右下角，往往有些小提示，鼓勵讀者作進一步的思索和動手嘗試，頗具畫龍點睛作用，極適合於幼兒階段的親子共讀。

風是什麼顏色

出版單位：遠流出版事業股份有限公司

作 者：安·艾珀 Anne Herbauts 圖文，楊雯珺 譯

出版日期：2013/02/01

I S B N：9789573271482

適讀階段：學齡前（親子共讀）/ 國小

推薦人 | 溫慧玟

這是一本用身體，用感官，去看，去摸，去聽，去感覺的驚人之作。「風，是什麼顏色？」一個思考實驗，一場探索遊戲，開啟想像與詩意的「觸摸」閱讀。由波隆那童書大獎作者，比利時繪本大師：安·艾珀精心傑作。書中主角是一位眼睛看不見的小小巨人，他很疑惑：「風是什麼顏色？」為了找到解答，他向路上遇到的對象一一提問，「風是彩色的。」老狗說；風「圓潤，冰涼，灰白，光滑，就像一顆小石頭」大象說。

多麼難得！透過一本書，讓我們運用整個身體去經驗世界，世界更大方的回應給予，豐盛的超乎想像。閱讀不再侷限於視覺的使用，作者不滿足的在文字與圖畫的表述之外，善用紙本書的各種可能，巧妙變化元素組合，完整將體會遞送給每一位讀者。作者也明白的說：「字裡行間的世界只不過是交會了讀者無邊無際的想像的一個小小角落。」每位讀者的閱讀參與，每一次，都燃起這本書的生命之火。

在五感之中，視覺往往剝奪了其他感官。幸運的我們，能隨時隨地翻閱這本書，欣賞畫作，探索情感，走入詩意，在無設限的想像翻轉裡，開啟全身，五官與感受的閱讀饗宴。透過親子共讀共享，從小開始欣賞美，做一個有感覺的人。

小魚散步

出版單位：信誼基金出版社

作者：陳致元

出版日期：2005/02 二版

I S B N : 9861610200

適讀階段：學齡前（親子共讀）/ 國小

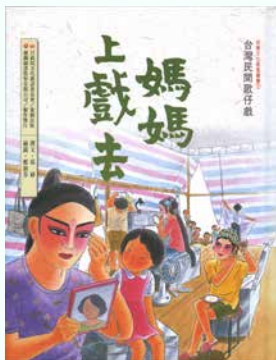
推薦人 | 溫慧玟

陳致元的繪本創作以述說親情與愛為主軸，他的童書多從「家」出發，觸及的議題涵蓋失業、身分認同和死亡等，一般人會認為「小孩不會懂」，但陳致元認為「沒有什麼不可談」，說故事可以有很多種方法，小朋友的思緒不受羈絆，面對感情更能真情流露。

陳致元是個有故事的人，細膩的觀察力來自他的童年，出身屏東的他，家境並不好。他在家排行老么，哥哥姐姐都長他四、五歲，從小他都一個人玩。兒時沒錢買玩具，媽媽要他看「大街上的路人」以轉移注意力，他就此看出興趣，至今不改喜歡「讀人」的習慣。「每個人都像本小說」，精不精采，要看人生怎麼過。（聯合報周美惠）

他創作的第2本童書《小魚散步》是個關於幫爸爸去雜貨店買蛋的故事：爸爸要主角小魚到雜貨店買蛋，沿途她發揮無限的想像力，把買蛋這件平凡的差事變有趣。有一幕，小魚撿起地上藍色的玻璃彈珠望出去，世界突然變成一片彎彎的，藍藍的海；在和老闆對話中看到主角純真、頑皮的一面，而老闆幽默的氣度更讓人感到高EQ的人際互動，讓整個故事情節更具生命張力。

2003年，《小魚散步》被美國《出版家週刊》評選為年度最佳圖畫書，《華盛頓郵報》稱讚它是「繪本書裡的珍寶」。

媽媽上戲去： 台灣民間歌仔戲

出版單位：雄獅圖書股份有限公司

作者：邱婷文，鄭淑芬 圖

出版日期：1997/08/15

I S B N：9570200812

適讀階段：學齡前（親子共讀）/ 國小

推薦人 | 游素鳳

這一個以戲臺為家的歌仔戲班，是過著什麼樣的生活呢？什麼是「扮仙戲」「古冊戲」「胡撇子戲」？說戲到底如何說？本書以主角戲班小孩用第一人稱撰述，透過他眼中所見，耳中所聞的經驗，描述「夜行貨車」「以戲臺為家」「等待開鑼」「午後的演出」「華燈初上」「夢幻舞臺」「曲終人散」「駛向未來」等八個單元，串連成為臺灣早期民間歌仔戲班，一站又一站到處演出，四處以戲臺為家的種種景象。以此故事帶領孩子，如同走入戲班，走進戲臺，近距離觀賞戲曲演出的幕前、幕後情景，令讀者印象深刻。

卡車上除了戲服道具，就是演員；他們是叔叔、阿姨、嬤嬤，如一家人般。從睡在車行的黑夜，到抵達目的地的準備，天亮後就近廟內盥洗……開始一天戲臺表演行程：準備道具，就近煮好午餐，飯菜就在舞臺和戲棚地板上食用。餐畢，廟埕也響起鞭炮聲，許多陣頭湧自四面八方，熱鬧萬分。而最吸引觀眾注目的是從戲臺後場樂器傳出的陣陣響亮樂音。老師父所謂：「年簫、月品、萬世弦。」意思是說，一般認為習練「品子」（笛子），大約1個月可以上手，簫需1年，而如胡琴這樣的拉弦樂器，是最難學習的。

午後，演員就緒，鑼鼓響起，首先演出「扮仙戲」是為酬謝神明；接著是唱念作打較講究的「古冊戲」，多半演歷史劇；至天色轉暗，華燈初上，另一場演出即將登場。這是由「說戲」阿伯交代團員，關於劇情發展大綱與分幕場景，其餘就靠演員即興演出了。演出的歌聲，有時候唱「望春風」，有時歌仔調，樂隊演奏偶爾放下胡琴，換吹薩克斯風或秀爵士鼓，可以天馬行空的演出所謂的「胡撇子戲」，和下午場的戲兩相對照，真是兩回事。

書後另附「文化別冊」，由專家撰文，進行與本書相關的專業內容解說，包括：歌仔戲的形成、歌仔戲的發展與轉型、歌仔戲現況、為後世子孫保存「藝能」。提供「參考資料」，包括：信仰與禁忌、三分前場七分後場、歌仔戲的唱腔、請戲的動機等。

到博物館的前一天： 國民小學教師行前手冊

出版單位：國立歷史博物館

作者：國立歷史博物館編輯委員會編輯，林仲如編撰

出版日期：2002/01

I S B N：9570104988

適讀階段：學齡前（親子共讀）// 國小

推薦人 | 吳望如

到博物館看似一件平常的事，但為何要去博物館？去博物館之前可以做哪些事？進入博物館應該要注意哪些事？面對一件件的古文物是要看些什麼？每個環節與問題都是值得每一個人去了解與注意的。

國立歷史博物館在 2002 年出版了這一本小書，目的要讓孩子建立美感素養，了解去博物館之前是要作足功課，除了尋找展品的相關資料外，還要請老師們指導學生進博物館相關得遵守的規則與禮儀，而當進入展館後，要如何跟隨導覽人員或運用導覽設備，也都是行前要提醒孩子的。

本書雖小，但五臟俱全，書中列出國立歷史博物館的各項藏品種類，各樓層長期展品，最重要的是，透過介紹歷史博物館內收藏豐富的彩陶紋飾、青銅器紋飾、唐三彩等，讓孩子了解中華文物之美，全書相當詳細的介紹紋飾的演變及其代表意義，三彩釉葉的應用與變化，中華絲綢絲品的各種裝飾之美，讓每一個孩子在閱讀此書後可以淺顯易懂的進入藝術的殿堂。

這是一本可以隨身攜帶的美感小書，書中有知識、有故事更有學習單，教師不但可以將它轉化成美感教育的教材，父母親更可以在親子共學的情境中，共同完成學習單上的教材，是一本相當值得介紹的美感教育學習的工具好書。

色彩小精靈的異想世界

出版單位：臺東縣新生國民小學

作者：曾仰賢

出版日期：2013/08

I S B N：9789860379679

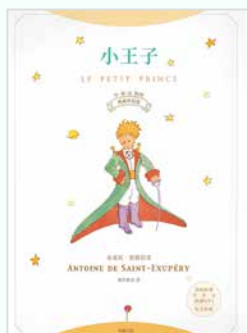
適讀階段：學齡前（親子共讀）／國小／國中

推薦人 | 吳望如

色彩為我們的生活營造繽紛愉悅的心情，色彩的美感來自經驗的累積，新生國小聘請臺中市知名藝術教育家曾仰賢主任撰寫本書，希望透過一個教學場域的多元化、遊戲化，讓學生探索、體驗美，並在探索的過程中強調自我學習，建立美感的主軸思考方向，同時將系統化的知識理解，以概念化轉換成一個個的情境故事，以便規劃出符合學習歷程的美感教育空間。在新生國小內，因為有這樣的空間，每種色彩的學習概念都能轉化為自我探索的學習經驗；因為有九個學習區塊，每個孩子都能以探索體驗方式學習各種色彩概念。

這本小書不但結合這 9 個美的探索區域及 1 個進入的先導書籍，更可成為全校師生探索美感的小書，而到新生國小參觀者，在獲得此書的同時，亦能增進書中的美感與色彩素養，每一篇搭配情境都是一個學習概念的建立，這些場域有伊登 12 色相環的探索，有色彩功能的了解，同時也提到生活中的色彩喜好，更讓每一位探索者在透過操作而成為小小馬諦斯。

一般的美學叢書或許都偏向理論或生活場景探索，但新生國小自行設立色彩探索體驗區，不但傳達色彩美感經驗給親師生，並出版這本小書，提供民眾來此體驗；書雖小巧，內容卻編輯得相當豐富與多元，是培養色彩美感經驗的好書，值得推薦。

小王子 Le Petit Prince

出版單位：笛藤出版圖書有限公司

作者：安東尼・聖修伯里 Antoine de Saint-Exupéry
著，盛世教育 譯

出版日期：2015/01/20

I S B N : 97895771106421

適讀階段：學齡前（親子共讀）/ 國小 / 大專及一般大眾

推薦人 | 蕭文文

2015 年真的非常「小王子」！從華山 1914 創意文化產業園區展期於 2015.03.15 結束的「小王子特展」，到 2015.10.23 在臺灣上映的動畫《小王子》，讓人想趕快重溫這本法文寫就，而且作者指明要獻給他最好的朋友，以及所有心中還住著一位小孩的大人們。「所有的大人都曾經是個孩子，雖然很少人記得這一點。」希望各位讀者每次細讀，都能有不同體會！記得常常與你心中的那位小王子對話，好好呵護你心中那朵玫瑰，也或許是偶爾回望一下那隻在你身邊與你建立好關係所馴服的狐狸。

雖然《小王子》在臺灣有很多版本的中文翻譯出版品，本書卻是目前唯一附有英文和法文並且在市面發行的版本。小王子到訪地球 70 多年，已有 270 種語言譯本，暢銷全球超過 2 億冊，是全球最暢銷的書籍之一。對於想更親近《小王子》原意的讀者們，或是想學習英文、法文等外文的朋友們，是非常值得收藏和閱讀的版本。本書所蒐集安東尼・聖修伯里親筆繪製的《小王子》插圖也是幾本中文譯本當中最完整的。

《小王子》不只是本童書，也是生前身為飛行員的安東尼・聖修伯里寫給大人的書。書中藉由他真實在撒哈拉沙漠迫降的經驗，投射在「飛行員」的角色上，帶出書中所隱含的哲理。無論何時閱讀，都能切合你我所處現狀。藉由書中「小王子」的角色，我們有機會內省，並重新思考愛情、友情、人性、遺忘與追尋、獨處與生活等價值與意義。我們從他寫給好友萊翁・維爾特的序就可以理解這本書的寓意：「請所有讀到這本書的孩子們原諒我把這本書獻給一個大人。我有一個很重要的理由：他是我在這個世界上最好的朋友。我還有另一個理由：這個大人什麼都懂，甚至也懂孩子的書。我還有第三個理由：這個人住在法國，他在那裡飢寒交迫需要安慰。如果這些理由還不夠充分，我願意把這本書獻給還是孩子時的這個大人。所有的大人都曾經是個孩子，雖然很少人記得這一點。因此，我把獻詞改為：獻給還是小男孩時的萊翁・維爾特。」

本書另有一點與其他《小王子》中文譯本最大不同處，就是封底內頁附有一張典藏精裝版中、英、法三種語言所朗讀的光碟，檔案是 MP3 格式，可供睡前或車上播放給小孩、家人與朋友聆賞。三種語言皆有其語言美妙的音韻和獨特的底蘊，搭配上好聽的配樂，只要靜心聆聽，就能和小王子一起踏上奇幻、美妙的人生旅程。

我的故宮欣賞書

出版單位：遠見天下文化出版股份有限公司

作者：林世仁 文，BARKLEY、黃祈嘉 圖

出版日期：2014/12/22

I S B N：9789863205487

適讀階段：國小

推薦人 | 王志誠

以臺灣在地且列為世界四大博物館之一的「故宮博物院」故宮博物院，介紹其豐富多元的文物，讓孩子們能就近輕鬆的完成一趟穿越時空的生活美感之旅。特別是書中擬人化的紙上導覽模式，看完後更能讓大家想要趕快來趟故宮參觀之旅呢！有關本書特色，羅列如下：

- (一)精選青銅器、玉器、陶瓷、繪畫、書法、珍玩等七大類，36 項最佳人氣經典。
- (二)由兒童文學家金鼎獎作家林世仁執筆，輔以可愛有趣的漫畫人物導覽。
- (三)邀請插畫家 Barkley、黃祈嘉，聯手賦予古文物新生命，打造優美的紙上博物館。
- (四)提供 160 多張實物照片與大尺寸拉頁設計，彷彿親臨故宮和文物面對面。
- (五)趣味問答設計、故宮 X 檔案，激發孩子的知識力和想像力。

魔法校車：穿越颱風

THE MAGIC SCHOOL BUS INSIDE

出版單位：遠流出版事業股份有限公司

作者：喬安娜·柯爾 Joanna Cole 著，游能悌 譯

出版日期：2012/05/01(全新改版)

I S B N：9789573269502

適讀階段：國小

推薦人 | 黃生

各位，請小心天氣的變化唷！有一個颱風正在熱帶海洋上空狂吹，一個怪異的黃色物體被捲入颱風渦旋當中。那是一個熱氣球？是一架飛機？……原來是魔法校車跑進了颱風眼！在颱風來臨之時，卷髮佛老師沒帶著同學到氣象觀測站參觀，反倒從陸、海、空徹底觀察颱風。它到底是怎麼形成呢？我們可透過觀察，了解空氣中的變化是如何影響各種天氣。

氣象專家任立渝說：「對生長在臺灣的孩子來說，颱風是再熟悉不過的事。透過魔法老師駕著魔法校車，帶著小朋友飛到颱風發源地，進入颱風內部，通過風雨最強的『眼牆』，到達平靜的『颱風眼』。魔法校車藉著這樣一趟刺激好玩的校外教學，來說明颱風的結構；將相當複雜又不易說明的天氣現象，用充滿科幻神奇的方式表現，使變得易懂、興趣高。」當你置身颱風之中，風、雨、雷、閃電將呈現新的面貌！

孩子在經過了建構式教學培養科學素養的過程，可說是滿腦子「為什麼？」要問，而當身邊事物無一不可觀時，就抬頭看看神奇的風和雲吧！清朝文學家張潮在《幽夢影》中說：「人須求可入詩，物須求可入畫……天下萬物皆可畫，惟雲不能畫」，也許是因為雲的幻化多變，適合欣賞其變換之美吧！

藝術魔法書： 兒童西洋美術鑑賞入門

出版單位：雄獅圖書股份有限公司

作者：黃啟倫

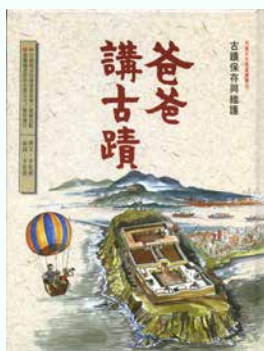
出版日期：2006/04

I S B N：9574740994

適讀階段：國小

推薦人 | 王志誠

《藝術魔法書》以互動遊戲及問答訓練孩子們的觀察力，透過了解色彩、構圖及創作形式等元素的運用對畫作的影響，由淺入深，配合兒童美術的發展進程，自然而然的在遊戲中感受、理解，從而吸收與運用。本書共分「人物」「社會」「風景靜物」與「綜合美學」四大篇章，完整而清晰的介紹西洋美術各派別之代表性名作。每一幅名畫作品，皆有「名畫小櫥窗」「畫家小檔案」「藝術小魔法」「美學小辭典」「名家小畫廊」等小專欄的介紹，引領孩子對名畫的感受與觀察，更能輕鬆的走入創作的美妙世界。

爸爸講古蹟： 古蹟保存與維護

出版單位：雄獅圖書股份有限公司

作者：李乾朗 圖文

出版日期：1997/06/01

I S B N：9570096756

適讀階段：國小

推薦人 | 游素鳳

作者以：「你看過最古老的建築物在哪裡？你知道它的名字嗎？你知道它的用途嗎？你會不會覺得奇怪，為什麼有的建築物早已經沒有被使用，卻時常有人專程前去參觀？」等一連串的問題，引領大家認識「古蹟」。想知道臺灣有哪幾類古蹟嗎？它們為什麼會成為古蹟？看完這本書，就可以知道答案。

全書以臺灣地區十個古蹟，各成一單元，由小學生燕燕提出問題，再由她在大學教書的爸爸回答並說故事。古蹟包括：台南赤崁樓、台北淡水紅毛城、彰化孔子廟、高雄鳳山舊城、彰化和美道東書院、台北艋舺龍山、高雄旗後礮台、彰化永靖陳宅、板橋林家花園、屏東萬金天主教堂等。

各處古蹟建築，均呈現詳實圖畫，且有輔助說明，將其歷史淵源、外觀功能轉變、整修工法、特殊功能、外形結構、修復之考證、內部傳統擺設、門窗造形與意涵，及其主體架構，透過建築剖面透視圖等，逐一清晰圖解說明，讓讀者可以從中觀察各古蹟之建築歷史，建築藝術及涵義。並且建議讀者，除了已經指定的古蹟以外，還有很多值得保存的古建築，等著我們去發掘。

書後另附「文化別冊」，由專家撰文，進行古蹟的現代功能與意義專業內容解說，包括：古蹟是如何形成的？一定要一百年以上嗎？應該如何保存？對現代人有什麼意義？臺灣的古蹟有什麼特色？等專文。也提供「參考資料」，包括：臺灣的古蹟有哪些類型？如何看待歷史建築？為什麼修復古建築要用古法？臺灣建築的特色，從古建築看中國人的生活哲學等；亦以地圖標示出臺灣地區 24 處一級古蹟之所在，並提供「和家人一起設計古蹟之旅」活動。

猜猜我有多愛你

出版單位：上誼文化實業股份有限公司

作者：山姆·麥克布雷尼 Sam McBratney 文，
安妮塔·婕朗 Anita Jeram 圖，陳淑惠 譯

出版日期：1996/03 初版

I S B N : 957762068X

適讀階段：國小

推薦人 | 王志誠

將生活中的親子對話—愛的互動，透過想像力與創造力的無限延伸，讓難以形容表達與抽象的愛，具體的成為遠在天邊，近在眼前的一幅幅美麗畫面。

故事中有—大—小兩隻兔子，由小兔子主動發起，比比看誰愛誰多。小兔子和大兔子努力用了好多比較的畫面告訴對方，自己對對方的愛有多少。但不管誰比誰多，透過積極的溝通與愛的對話，讓彼此的心靈都被滿滿的美麗畫面充實了起來。

《猜猜我有多愛你》是全球暢銷的知名圖畫書，簡短純真的對話，輕鬆地讓國小中低年級的孩子，能從貼近的語彙中，透過關愛他人的創造力，安心的融入團體學習生活的樂趣。了解到創造美感生活，可以是從親近的身旁的互動開始，學習到愛是生活的、是美麗的、是無限的、是快樂的、是充滿創造力的。

八音的世界： 中國傳統樂器的分類

出版單位：雄獅圖書股份有限公司

作者：林谷芳 文，劉伯樂 圖

出版日期：1997/06/15

I S B N：9570096748

適讀階段：國小 / 國中

推薦人 | 游素凰

本書以圖、文相輔編排，並標注音符號，生動而活潑。書中內容從一般生活經驗出發，以三大問題，作為引導，帶領年輕學子認識我們的傳統樂器：1. 你去看布袋戲、歌仔戲、京劇，或是廟會中迎神的行列經過時，耳朵聽到的音樂是由什麼樂器演奏的？2. 你知道嗎？多數中國傳統樂器，在二千多年前的西周時期就已經有了。3. 根據記載，當時樂器多達七十多種，人們便以「八音」來分類。而「八音」是根據什麼來分類呢？各哪些樂器呢？

上述問題，透過圖照與淺顯易懂的文字，介紹音樂中的重要因素「音色」是什麼？（即每個人、每種器物，只要發聲，都有獨特的音色），導引讀者了解不同的材料、質地，就會產生不同的「音色」。繼而舉出戲曲的鑼鼓伴奏音樂，提示讀者看戲時，注意美女「小旦」輕移蓮步時所配的鑼鼓以鑼鼓經「台」，與「花臉」邁開大步時所配的鑼鼓「亢」，藉以分辨輕盈與粗曠的不同感受。

進入本書主題「八音」樂器大會串，解說兩千多年前的周朝，將七十多種樂器，依樂器製作使用材質的不同，分成八類，稱為「八音」，包括：金、石、絲、竹、匏、土、革、木。同時介紹各類樂器使用的材質與發聲原理，以及目前各類可見到的樂器。如金類樂器：鐘、鐃、鈸、鐃，以敲擊方式演奏，在彰化孔廟有「鑄鐘」，及湖北省隨縣出土的「編鐘」；鑼和鈸在廟會活動的鼓吹陣和布袋戲後場可見到。石類樂器：磬，在中國古代祭典音樂中，與鐘兩者都屬於很重要的「禮器」；臺北孔廟在祭孔大典時，有一種「特磬」，還參與演奏樂器行列；絲類樂器：琴、瑟、箏、琵琶、箜篌、阮咸、月琴，是以彈奏方式演奏，胡琴、三弦是以拉弦方式發聲。

創意色彩榨汁機

The Colour Book

出版單位：典藏藝術家庭股份有限公司

作者：蘇菲・佩脫瑪琪 Sophie Pietromarchi 著，黃筱茵 譯

出版日期：104/01/26

I S B N：9789866049729

適讀階段：國小 / 國中

推薦人 | 溫慧玟

色彩，會引發每個人不同的心理反應。從細節上來說，每個人感受都不相同，以綜觀全面的角度來看，即使來自不同文化的人，感受卻不約而同的重疊了。像是：藍色令人安靜，紅色使人心情悸動。對某些工作類型的人而言，如：藝術家、建築師、服裝設計師和廣告製造者，色彩產生的心理作用，是極具指標性的參考因素。

蘇菲・佩脫瑪琪，一位藝術家兼教育家，她帶領讀者進入色彩的世界，感性親切的文字，再加上令人印象深刻的拼貼作品，讓這本色彩書成為一段興奮的旅程，帶領讀者從童年的記憶，創造色彩的感受，一路探索如何調出不同層次的色彩，和創造個人的色彩日記等實務經驗。是一本適合所有年紀的參考書，既美好又充滿豐富的想像力。

而色彩存在不同文化裡，也存在極大差異。例如：「白色」在中國傳統裡，是悲傷，是喪事；在西方國度，卻成了純潔的表徵。傳統上，中國人穿著黑色、白色、素色等喪服參與喪禮；相反的，西方國家則以白色作為婚禮的禮服主色。中國人喜歡紅色的喜氣，視為吉祥與福氣；到了西方，紅色則是邪惡與惡運的代表。

閱讀本書，相信每個人都會不約而同的和童書作家嚴淑女有著相同感受：原來談色彩的書可以像輕快的舞蹈、悠揚的樂音般充滿創意；讓我們在繽紛的拼貼畫作中，利用五感重新認識色彩，來一趟豐富且充滿生命力、想像力的色彩之旅。這本書已超越基礎色彩書，而是讓創作者利用色彩進行創作時的靈感寶典。色彩是永不耗盡的燃料，想像力與美感鑑賞力，就從這裡開始起飛吧！

地圖 MAPS

出版單位：遠見天下文化出版股份有限公司

作者：亞歷珊卓·米契林斯卡 Daniel Mizieliński、
丹尼爾·米契林斯基 Daniel Mizieliński 著，
陳致元、蔡菁芳譯

出版日期：2015/01/30

I S B N：9789863206545

適讀階段：國小 / 國中

推薦人 | 溫慧玟

《地圖》是對世界的讚頌，從最宏偉的高峰到最微小的昆蟲，以及在這之間的萬事萬物！就是要讓你看見全世界！由波蘭人氣繪本作家夫婦歷時 3 年精心繪圖、知識考證；令人一眼就愛上的手繪風格，一起帶著好奇心去旅行。本書已有 20 多國引進並獲得許多獎項：2013 年入選紐約時報年度最優秀六本童書繪本、法國女巫獎 (Prix Sorcières) 最佳非文學類、英國水石書店 (Waterstone) 年度好書決選名單、義大利安徒生獎、德國不來梅廣播公司暨時代週刊童書獎 (LUCHS von Radio Bremen und DIE ZEIT)、美國富士比雜誌 (Forbes) 俄文版評選年度最佳好書，以及 2015 年柏林國際旅遊展 (ITB Berlin) 年度好書。可見，不會再有更特別的手繪地圖了，跟著這本地圖的豐富饗宴來探索世界吧！

本書耗時 3 年製作，以 52 幅細細描繪的地圖帶領你遊歷世界七大洲、42 國，外加南北極！其所繪記的，不只是畫出基本地貌及國土疆界，更著力於特色城市、焦點人物、各地特有的動植物種、原住民族、歷史文化習俗或重大事件，還有更多你想都沒想到的有趣機靈小知識，散落在世界各地的角落！特色包括：

(一) 4,000 多張插畫，帶你一眼看盡各國代表性的食物、建築、偉人、動植物等文化特色。

(二) 一次詳盡網羅世界 7 大洲、42 國，以及南北極地區，書末特別收錄世界各國的國名與國旗。

(三) 以獨特別緻的手繪畫風展現我們生活的世界，每幅小插圖都是一則動人心弦的故事。

皮克斯動畫師之紙上動畫 《羅摩衍那》

出版單位：城邦文化事業 / 橡樹林文化事業部

作者：桑傑·帕特爾 Sanjay Patel 著，賴許刈 譯

出版日期：2013/08/10

I S B N：9789866409592

適讀階段：國小 / 國中

推薦人 | 蕭文文

現今臺灣有許多人旅行足跡會到東南亞或南亞，造訪：緬甸、寮國、泰國、新加坡、馬來西亞與印度等地，但往往困惑於印度教徒寺院或家中供奉的藍色天神與其文化中多神信仰和傳說。引介本書，可讓無法閱讀上千頁《羅摩衍那》原著的朋友們，藉由這本繪本，快速了解為什麼印度人要尊敬一位藍皮膚的戰士—羅摩王子，以及一隻手裡托著一座長滿草藥名為「藥山」的猴子哈奴曼。

這本繪本很特別，作者是賈伯斯的動畫公司「皮克斯」中優秀動畫師團隊其中一員：桑傑·帕特爾 (Sanjay Patel)。他集結了紙上動畫作品概念，進行平面繪製、創作的插畫草圖，到最後的精緻成品。桑傑曾參與製作《怪獸電力公司》《玩具總動員 1.2.3》《蟲蟲危機》《汽車總動員》《天外奇蹟》《料理鼠王》《超人特攻隊》等動畫電影，是該公司的資深動畫師，擁有高超繪圖和說故事的能力。他是第二代印裔美人，因其文化背景影響，他將著名的千年印度史詩《羅摩衍那》改編，繪本的結構來自阿修庫·庫瑪·班克 (Ashok Kumar Banker) 所寫的《羅摩衍那》英語版本，再由桑傑整理、濃縮，形成一個創新繪製的版本。《羅摩衍那》與《摩訶婆羅達》齊名，都是千年以上有名的印度史詩。書中繪有上百張色彩飽滿、精細華麗的插畫，透過插圖與文字的鋪陳，惡魔、天神、靈獸、凡人等角色先後出場，逐一展開印度史詩中，各種欲望的爭奪與聖俗神魔的對抗。

當所向無敵、窮凶惡極的史上第一大魔頭羅波那掌控了全宇宙，正義之神毗濕奴必須想辦法阻止他。毗濕奴在人間的化身羅摩於是降生到世上，他是一位有著藍皮膚、偉大目標與強者命運的英俊王子。羅摩本來是下一任王位繼承者，生活過得很順遂，直到邪惡的繼母用計迫使他被放逐。羅摩於是展開在印度森林中的漫長旅程，就在冒險才剛開始，大魔頭羅波那就攙走他美麗的妻子悉多，把她囚禁在楞伽島。

接下來是一個「愛與奉獻」「命運與戰爭」的故事：落難的公主，諸神的化身，皇室的權謀，意亂情迷的惡魔，神奇的武器，會說話的熊，會飛的神猴，以及成群結隊的嗜血惡魔，讓這個生動有趣又多采多姿的傳說熱鬧非凡。《羅摩衍那》跨越了文化的異質性與時代的差異性，呈現出毫不脫節與退流行的故事。因為，書中的衝突與學習，不管在哪個時代，仍然有一樣重大的意義與影響，令人深思。

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

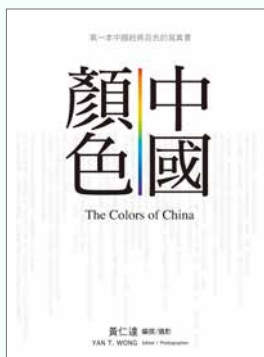
I S B N：9789570844146

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

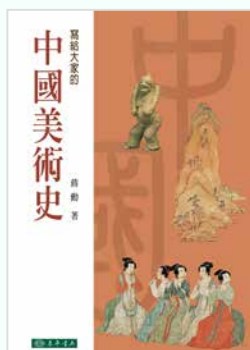
I S B N : 9789570839272

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。

如何培養美感

出版單位：聯經出版事業公司

作者：漢寶德

出版日期：2010/04/30

I S B N：9789570835618

適讀階段：國小 / 國中 / 高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 陳瓊花

全球化的大趨勢下，美感是一種競爭力。本書是漢寶德教授為提升國人美感素養的憂心之作，整本書共分為三大部分：前言、輯一、輯二。前言談「美感的分析」，輯一說明「愛美的初階」「從零開始」「秩序與美感」「比例之美」「理性的美感」「色彩世界」「談質感」「構成之美」的道理。輯二則以強調實踐應用為重點，包括：「器物篇：梅瓶與玉壺春」「器物篇：茶杯與茶壺」「書法篇：現代人看書法之道」「家具篇：椅子之美」「建築篇：留意建築的美感」「彩瓷篇：彩瓷的欣賞」「室內篇：享受室內空間」「燈具篇：燈具與光源」。

在前言「美感的分析」中，漢教授提出兩項重點：「美感的利用需要培養」與「以比較法談美」。漢教授提醒大家，美感雖然是人類的天性，但是，需要培養才能廣泛的利用在生活中，提升精神生活的品質。培養的先決問題是思考：什麼是美的東西？怎樣才能看到它們？漢教授認為，美的經典資料可以解決這兩個難題，藉由經常翻閱美好資料的賞析，可以「養眼」，作為美感判斷標準養成的開始，逐漸的積累相關的經驗，以達成「素養」的目的。接著，漢教授提出具體的策略，他表示，因為美是形式、色彩、質感、裝飾所造成的，透過「比較」來了解對象屬性的差異，可以說明某物之美，或某物較另一物為美，是什麼因素所形成的。透過本書的閱讀，有助美感的自主學習與生活實踐。

本書就理論上來分析美感的形式原則，文字易懂內容充實，並結合藝術創作來印證，淺顯易懂，非常適合一般大眾閱讀。

作者認為美感教育不是局限於少數藝術相關科系的學生來學習，而是應該普及到各個階層，本書提倡的「藝術即生活」之概念，能夠將美的感動實際運用在生活當中，這才是真正的實踐美的生活。

透過本書的引導，美感教育不再遙不可及，艱澀難懂，讓美學變成一種生活的態度，才能彰顯社會的「真、善、美」。

美感是人類天性的一部分，但需要培養才能廣泛的利用在生活之中，並提升我們的精神生活與品質。漢教授最常的提問就是：「什麼是美的東西？」因他涉及美感判斷，因此每個人都有不同看法，若要發現美、感受美，就必須通過美育手段，這又和教育政策有關。

為了讓民眾可以很快了解美，漢教授覺得最有效的方式就是舉實例說明，他選擇了一些合乎美學原則的作品，作為例子，加以分析，讓讀者一方面有自己的眼睛觀察，並感受欣賞時的感覺，在透過理性與感性的交融，完成欣賞，鑑賞的審美過程，因此他在本書運用了比較法來讓讀者透過比較、區分美與醜，並因此將美的要素—「樣式、色彩、質感、裝飾等」，一一傳遞給讀者。

本書共分 16 個單元，從愛美開始談起，書中提及秩序與美感、比例之美、理性的美感、色彩的世界、質感等。更用器物來作說明，就以陶瓷來說，我們最常見的梅瓶與玉壺春兩兩種款式，它們就蘊含許多美感在其中，尤其它們 S 曲線瓶的材質、結構都可以做為美感教材，最神奇的是兩瓶貼近相互倒置，期曲線恰巧是互相融合的，可見古人的巧思，也因此這兩種款式的瓷瓶從古代到現代仍大受歡迎。

除此之外，它還以茶壺、椅子、書法、建築、燈具……等做例子，這些都是我們生活之中處處可見的物品，如何去欣賞它們就都是我們去發現生活之美的源頭。這是一本相當有內涵的好書，值得您一讀。

創意樂活： 你今天藝術了嗎？

出版單位：臺灣商務印書館股份有限公司

作者：張麗華

出版日期：2014/02/18 再版

I S B N：9789570522792

適讀階段：國小 / 國中 / 高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 吳望如

一般人聽到藝術似乎都感覺到相當遙遠，其實藝術的探索體會就在身邊，只要用心，悠遊每個地方，仔細探索周遭的環境，觀察每一個角落，對於所遇見的人事物，深入體驗它的視覺、觸覺、味覺、嗅覺、聽覺，就會感受到不同的美，這些美或許來自服裝、山丘、樹林、流水、建築、昆蟲、花朵……。

作者張麗華透過其她細膩的觀察，運用相機將她所走、所看拍攝下來，在她的鏡頭下有街頭藝人、有戶外風景、有美術館公共藝術、有新奇的文具用品、桌椅等。有國內有國外，讓人欣賞到每一個國家的文化、生活美學素養，全本書中從愛心、椅子、廁所、故宮……一直到街頭藝人，共分 14 個單元，每個單元透過她深入淺出的手法描述其所見到的藝術品，將其歷史背景、創意與城市景觀的關係或與人類生活的關係——道來，每一篇就是一個動人的故事，吸引讀者去閱讀，加上全書圖文並茂，編輯手法亦充滿美感，閱讀本書不但建構豐富的美學知識外亦感受到美的涵養，其中廁所美學令人耳目一心，讓人驚嘆生活之中處處有美。

美就存在每個人的心中，你今年藝術了嗎？創意與樂活是人生的樂事，每天用藝術眼光發現生活之美，每個人就可以像作者一樣，處處感受到美感，提升生活素質。

第四屆公共藝術獎專輯

出版單位：文化部

作 者：黃健敏 主編

出版日期：2014/12/01

I S B N：9789860434095

適讀階段：國小 / 國中 / 高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 吳望如

公共藝術是臺灣推動國民美學的一個起點，自民國 83 年政府公布「公共藝術設置辦法」迄今已有 17 年，這是純文化資產保存，藝文補助，扶植縣市藝文發展之後讓美感探索與體驗進入人民的日常生活之中。

公共藝術它打破學院、美術館高牆，讓藝術由室內到室外，讓高不可及的藝術品變成生活的一部分，它可以觸摸、擁抱、親近，讓人民可以直接親近藝術品，感受到它的材質、色彩、線條、光線、造型……之美，同時也讓公共建設深得美感。

公共藝術獎就是在這種充滿泥土芬芳美學的基礎上，透過設獎，鼓勵藝術家與社區居民投入公共藝術的營造，讓人民的美學素養可以提升，所評選出來的公共藝術，每一個都具有歷史、文化、藝術等意涵。書中有作者的作品發想過程、得獎感言，更有評審的講評。從本書中就可以了解：一件公共藝術作品的產出，是要經過理性與統整性的思考，而且要帶有在地文化特性，更重要的設置後要有延續性與承續性，並且可以讓民眾親近，感受到它的各種美。

書中每一件作品都相當值得欣賞，它展現了臺灣藝術家的新思維，表現了藝術品的多樣性，讓民眾因公共藝術的設置，感受到生活之中處處有美，處處能探索，體驗美感，也因這樣讓藝術品提升了建築物的附加價值，同時也提升了城鎮的整體文化與美感，這是一本值得推薦的好書。

書法・讚！

出版單位：國立臺灣藝術教育館

作者：蔡明讚、施伯松

出版日期：2015/07

I S B N：9789860452600

適讀階段：國小 / 國中 / 高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 吳望如

漢字是我們的傳統文化之一，亦是傳遞文化的最佳工具，沒有文字，自然就容易喪失文化，因有漢字，我們的文化才能源遠流長。書法這本藝術就從書寫漢字開始，從古自今，我們仍透過毛筆或各類筆材來展現漢字之美，其中用毛筆展現的漢字，被我們習慣上稱為「書法」。書法這門藝術從晉人尚韻到唐人尚法，再到宋人尚意，元人尚態，直到今日發展成為一門獨特的藝術，乃因其中諸多美感可以探索體驗。

國立臺灣藝術教育館長期以來對書法的推動不遺餘力，透過蔡明讚與施伯松兩位法家老師策劃撰寫，介紹書法的演變，同時也介紹文房四寶，最重要的是指引觀賞者去了解如何欣賞書法之美，因此從「筆法美」導入，接著介紹「字體美」「章法美」「形式美」「內容美」「內格美」「文房美」，最後更用名家書法作品來導入欣賞，讓對書法陌生者很快的就可以入門探索，體驗書法的各種美感。

現代人生活忙碌，學習書法、欣賞書法卻正是可以讓每一個人放慢腳步，享受舒適生活的開端，若能徜徉漢字書法逸興遄飛之妙氣，重視書法教育之陶冶，每一個人的生活自然而然就會放慢、放緩，並細細去體會生活之中的各種美，習書法不但愉情而且養性，從小進入書法世界，自然而然就會培養起對一花一草一世界的點點滴滴，細細品味，感受所有的美感，國立臺灣藝術教育館出版這本好書，值得在推動美感教育時大力推薦。

閱讀裡的生命教育： 從繪本裡預見美麗人生

出版單位：親子天下股份有限公司

作者：劉清彥

出版日期：2011/10/03

I S B N：9789862414118

適讀階段：國小 / 國中 / 高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 溫慧玟

前美國總統夫人愛倫諾：「我們一點一滴成就自己的生活和自己的樣子，這個過程永無止盡，而我們的選擇是自己無可推諉的責任。」

人生，是何其困難的一門課，沒有人能預知自己的未來；父母，也不可能一輩子像直升機般，隨時給予孩子無限支援。到了終究要放手的那天，是不是能安心讓孩子走自己的路？困難當前，你的孩子會畏懼退卻，還是勇往直前？有沒有足夠的勇氣奮力一搏？有沒有能力做正確的抉擇？

與其直接介入孩子的人生，操控他們的生命方向盤，不如讓孩子有機會多看看別人如何活出精采的一生，從中被感動、被啟發，慢慢建構和經營出屬於自己的人生樣貌。

為此，「兒童文學的先行者」劉清彥挑選出 50 本圖畫書，既是 50 個真實故事，更是 50 段精采的人生。期盼透過閱讀，讓孩子從中領會堅持、勇氣、責任、專注等正面特質，以及努力為人生與夢想付出的精神。

生命與生命的交會，經常擦撞出令人驚嘆的美麗火花。從現在起，不妨拿起書來，陪孩子一起翻閱這些圖文並茂的真實故事。相信，你也會對生命有不同的思考和體悟，看見更美麗的人生風景。

不只是傳奇！ 圖解全能天才達文西

出版單位：台灣東販股份有限公司

作者：杉全美帆子 著，王美娟 譯

出版日期：2014/08/28

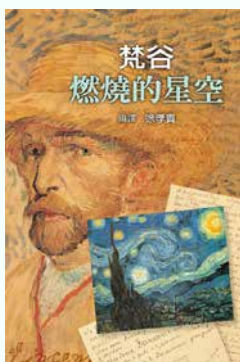
I S B N：9789863314851

適讀階段：國中

推薦人 | 王志誠

翻開達文西的人生履歷一看，除了繪畫之外還從事過的各種工作、身世境遇、生長環境、他身邊的朋友、資助者等，以及生於相同時代的明星們，動盪且戲劇性的政治背景……，滿滿都是我不熟悉的資訊。身為畫家、雕刻家、建築師、音樂家、數學家、工程師、發明家、解剖學家、地質學家、製圖師、植物學家和作家的達文西，不光是對大自然，對人類也有很大的興趣。他每天都會觀察路人，然後把容貌特殊的人物速寫下來。今天會遇到什麼有趣的人呢？世界上有各式各樣的人，他全都想見識看看。

「全能天才達文西」究竟過著什麼樣的人生呢？本書以大量的插畫、圖片和文字交雜的方式，將達文西的生平以淺顯易懂又趣味橫生的方式呈現，讓讀者透過漫畫欣賞並了解李奧納多·達文西的一生。這是一本充滿趣味性、活潑生動的圖版圖書。

梵谷：燃燒的星空

出版單位：城邦文化事業 / 格林文化事業股份有限公司

作者：文生·梵谷 Vincent Van Gogh 文 / 圖，徐孝貴 譯

出版日期：2014/09/26

I S B N：9789861895444

適讀階段：國中

推薦人 | 王志誠

本書選錄梵谷書信中重要的 30 封，提供讀者一條通往梵谷內心深處的捷徑。從他的文字中，能夠讀到他在藝術創作上的執著與掙扎，見證他生命中所經歷的艱難與苦悶，同時也為弟弟西奧與他之間真誠的兄弟情誼而感動。

內容除了梵谷與弟弟西奧如何彼此激勵、相濡以沫，他個人對藝術的見解，作品創作的過程，對藝術家作品的看法，以及他對藝術品買賣經營方面的真知灼見。其中，令人佩服的是梵谷對藝術品經紀的看法，是超越時代的前衛，他認為：藝術家們應該組織成一個聯盟，再委託一個機構進行作品銷售，從事市場的操作。

梵谷最重要的 30 封書信，讓讀者能一窺他與弟弟西奧之間的情誼與他充滿戲劇性的一生！內頁全彩印刷，加註注音大字版，好看、好讀、不傷眼！

圖解藝術

出版單位：城邦文化事業 / 易博士出版事業部

作 者：郭書瑄 著

出版日期：2005/11/24

I S B N：9867881532

適讀階段：國中

推薦人 | 王志誠

豐富多變的藝術世界是如此浩瀚、迷人，但入口的鑰匙卻時常遍尋不著，當置身在琳瑯滿目的藝術品之中時，要從何著手，一窺究竟呢？

每件藝術品固然各有旨趣，創作元素及表達意涵也互有不同，但從點、線、面的構成，作品中的色彩運用與光影變化，構圖的空間設計和風格表現，掌握的共通原則下，領略藝術的真髓與趣味。

《圖解藝術》以平易近人的內容敘述，搭配豐富多樣的圖解，透過賞析大師巨擘們的藝術珍品，掌握藝術家的創作要素、構圖、透視與風格，到了解作品的類型、寓意與詮釋，引領讀者從多元角度欣賞藝術的價值，理解藝術創作的共通概念，讓人人都能成為具創意的鑑賞家。

昆蟲記：宏觀微小世界

Souvenirs Entomologiques

出版單位：五南圖書出版股份有限公司

作者：法布爾 Jean-Henri Casimir Fabre 著，張力 譯

出版日期：2014/09/01

I S B N：9789571177267

適讀階段：國中

推薦人 | 黃生

你喜歡昆蟲嗎？你仔細觀察過牠們嗎？樹上唱歌的蟬、花間勞動的蜜蜂、夏夜打著燈籠的螢火蟲……每一種昆蟲都有自己獨特的生活習性、興趣愛好以及特殊的本領。法布爾以詼諧幽默的語言，引人入勝的情節，道出昆蟲們的生活情景，展現每種昆蟲不同的個性，如：「天牛幼蟲：能預知未來的寶寶」「松毛蟲：愛排隊的氣象員」「螢火蟲：打著燈籠的麻醉師」「石蠶：開潛水艇的小水手」……是不是都令人非常想一探究竟呢？

身兼昆蟲學家、動物行為學家、文學家的法布爾，將畢生的精力和時間都用來觀察和研究昆蟲，詳盡準確的記錄下來，用充滿知識性、趣味性、思想性的文字，將昆蟲的生活世界完整呈現，並融入了濃厚的人文關懷和對於生命的熱愛，《昆蟲記》不僅是一部優秀的科普著作，更是一部優美的文學經典。想知道這些小小生物身上究竟發生了什麼好玩的故事嗎？請隨我們一起到昆蟲的世界看一看吧！

世間最多樣、最美、最可敬、最可怕的動物就是昆蟲，「蝶為才子之化身，花乃美人之別號」，直到現在，多少文思，多少仿生靈感起自於這些或未曾見識過的昆蟲呢？昆蟲世界有出色的建築師，有天文學家，有歌手，有美麗的殺手還有為愛而生的蝶。昆蟲世界，仿生天堂。

廖修平版畫油畫

出版單位：威京集團・財團法人沈春池文教基金會

作者：廖修平

出版日期：2009/05

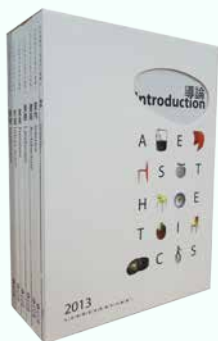
讀階段：國中 / 高中職

推薦人 | 陳瓊花

廖修平教授是國際知名的版畫家，是臺灣現代版畫的推動者，是國立臺灣師範大學的榮譽教授。作品極具東方美術的風格，其近五十年的創作生涯，時有所創新，建立其獨特性的藝術語言。隨其人生的旅程與生命環境的變化，視覺性的符號語言也不斷的在變化中。依據王秀雄教授的評析，其個人化的風格可以分為「門的符號系列」「符號系別的發展」以及「悲情的『夢境系列』風格之轉變」，其一系列的「符號」作品，是屬於再生原型與求福原型內涵的詮釋。反之，「夢境系列」是屬於「死亡圓形」的表露，與人生之無常與傷感的情緒密切相關。

廖教授為更有效的推進臺灣版畫運動，與學生組織了「十青版畫學會」，定期舉辦現代版畫展，並促成「臺灣國際版畫雙年展」等，使得臺灣版畫得以逐漸聞名於國際畫壇。

本書冊收錄廖修平教授精采的版畫與油畫代表作品，印刷精美，是賞析廖教授作品的最佳範本。其中並收錄數篇精闢的評論專文：王秀雄「臺灣現代版畫的推動者，廖修平的符號系列版畫」，蕭瓊瑞「繽紛中的寂寞，典麗中的素樸：寫記廖修平的藝術與貢獻」，齊鳳閣「符號人生與精神家園：讀廖修平東西交匯的現代版畫」，曲培淳「廖修平：亞洲現代主義的先驅」。最後附錄呈現其藝術發展脈絡的年表，有助具體掌握其藝術的貢獻。

生活美學理念推廣系列 叢書 2 (套書)

出版單位：文化部

作 者：漢寶德等 著

出版日期：2013/03

I S B N：9789860362992 導論 (代表)

適讀階段：國中 / 高中職

推薦人 | 陳瓊花

本套書共含七冊，即「導論」「室內」「街道」「器物」「家具」「景觀」「建築」，是文化部為推動生活美學所出版的系列叢書。希望「美」的品味滲透進入日常生活，使得臺灣公民社會運作思維裡，處處都有美學的愉悅與和諧。經由整部圖書各專冊的引介，有助增進美感的專業知能，發現生活周遭美感的存在與屬性。

「導論」除總序外，共分五章：第一章「推動生活美學的策略」，第二章「尋找具體的推動方法」，第三章「師資與課程的準備」，第四章「美感培育的指標」，第五章「生活美學理念叢書之應用」。由 6 位在學校教育的專家學者，就其專業執筆，配合精選示範圖，希望透過社會教育方式，對民眾講授美學，提升美感的辨識與感受的能力。

「室內」由姚政仲撰寫。認為室內設計是集「工藝技術」與「美學觀念」，來形塑人、生活、美感於空間的專業工作。「形式風格」與「美學觀念」是室內設計互為表裡的一體兩面，是設計品不流於形式的重要基礎。

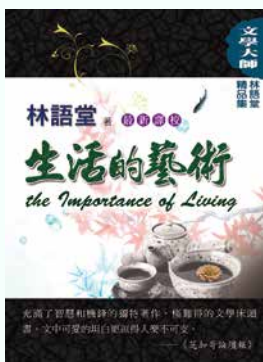
「街道」由阮偉明撰文。依據美國建築理論家 Kevin Lynch 的《城市意象》一書對於都市意象的分類方式，以「通道」「邊緣」「區域」「節點」「地標」等五元素為基礎，刻畫臺灣都市的獨特意象。

「器物」由漢寶德撰文。以三類器物說明：第一類是傳統工藝的現代化，第二類是器物本身及用途的恆常性，第三類是完全創新的器物。

「家具」由官政能撰文。將 100 件家俱分為五類介紹：一為傳統 + 新意，二為科技 + 時尚，三為敘事 + 意象，四為日常 + 巧思，五為環保 + 寓趣。他認為人對於器物美感的實踐程度，一旦能自由的感受「物我之間」有其美好的的呼應狀態，則顯示該件家具有著美好的特質。

「景觀」由林盛豐撰文。強調減法的設計與寧靜的地景，在文中討論六組基本的美學概念：(一)空間。留白，(二)簡單。寧靜，(三)自然。樸素，(四)幾何。統一，(五)中心。主從，(六)融入。層次。這些概念透過四類景觀設計(自然景觀、大型園林、都市景觀、建築庭園)作品予以說明。

「建築」由漢寶德先生撰文。主要以「傳統與現代」「當代」兩大篇幅呈現並詮釋臺灣建築之美。

生活的藝術

出版單位：風雲時代出版股份有限公司

作者：林語堂 著，宋碧雲 譯

出版日期：2011/02/21

I S B N：9789861467306

讀階段：國中 / 高中職

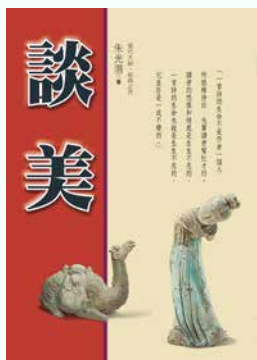
推薦人 | 溫慧玟

「生活的藝術」最早以英文的方式書寫，向外國人講述中國人的生活哲學，林語堂將中國人曠懷達觀，陶情遣興的生活方式，和浪漫高雅的東方情調皆訴諸筆下，向西方人娓娓道出了一個可供仿效的「生活最高典型」的模式。本書於1937年在美國出版，是中國作家高踞美國暢銷書籍排行榜第一名長達一年的唯一著作；也是林語堂譯本最多、銷路最廣，也最膾炙人口的傑作。

林語堂自稱是「有東方精神也有西方精神的人」，也是少見深刻了解中國，又能以優美英文風靡美國的中國人；是難得肯面對中國民族性的優、缺點，不避諱批評中國是根本敗類民族，卻又有意願、有能力為中國辯解的中國人；是罕見真切明白西方人，尤其投美國人之所好時又能維持民族風骨的中國人。

以人生為課本的林語堂，聲稱自己從老媽子黃媽身上習得中國女教的良好思想，即便是一個隨口罵人的蘇州船娘、一個電車售票員、紐約中央公園裡的一隻松鼠、一個發過一句妙論的輪船上管事，以及任何一個不毀滅人生好奇意識的作家，都能教導他一段人生哲學，品味生活的藝術。林語堂說：「我有一種習慣，最愛購買隱僻無聞的便宜書和絕版書，看看是否可以從這些書裡發現些什麼。如果文學教授們知道了我的思想來源，他們一定會對這麼一個俗物顯得駭怪。但是在灰燼裡拾到一顆小珍珠，是比在珠寶店櫥窗內看見一粒大珍珠更為快活。」

那麼，這本書會不會因年代久遠而不合時宜或令人感覺沉悶呢？其實不會，畢竟無論中外古今人士，都不能避免怎樣過生活才是對自己最好的難題！人人都想過得有價值、有樂趣，那麼就需要懂得生活，懂得自然地平衡壓力，林語堂認為，要能享受生活，必須有一顆閒適的心！而不是要有很多金錢或很多時間。即使有很多時間或金錢，若是沒有閒適的心，也是無法享受生活。而這豈不正是現在流行的樂活族，所提倡的心靈慢活，所想要擁有的健康生活境界。

談美

出版單位：小倉書房

作者：朱光潛

出版日期：2014/10/01

I S B N：9789863165743

讀 階 段：國中 / 高中職

推薦人 | 黃冬富

長久以來，一般人只要聽到「美學」一詞，往往聯想到深奧而難懂的抽象哲學思維，二十世紀前半葉，美學家朱光潛的《談美》一書，則以一般高中生甚至國中生都能閱讀的淺顯語法，並佐以不少相當生活化的實例，有如聊天一樣，平易近人的分析說明一些基本的審美態度以及美學概念。

書中最為大家耳熟能詳的，是其開宗明義的第一章「我們對於一棵古松的三種態度——實用的、科學的、審美的」。朱光潛為了剖析「知覺不完全是客觀的，各人所見到物的形相都帶有幾分主觀的色彩」之概念，特別以木商、植物學家和畫家三種不同職業類型人物，分別從各自職業思維模式的角度切入，同樣面對而觀賞一棵蒼勁挺拔的古松，所「知覺」到的三種截然不同的意象，正如其副標題所揭示的「實用的（木商）、科學的（植物學家）、審美的（畫家）」三種不同的觀賞角度。由此進而標舉出審美的態度，應該如同畫家與大自然物象對話一般，要暫將「實用的」以及「分析的」態度丟開，以無所為而為的精神，進行「形相直覺」的美感經驗，將義大利美學家克羅齊的「形相直覺」美感經驗之論點，作非常生活化的詮釋。

除此之外，書中也將英國心理學家布洛所主張：跳脫實用目的之「心理距離說」，以及德國美學家李普司有名的「移情說」等，不少頗為經典的美學概念，用一種非常淺顯而生活化的語法逐一闡析，其間也引用不少中外古今詩詞文學典故分析說明，能讓讀者感受到哲學、文學與一般人的距離並不遙遠，甚至與我們日常生活的美感經驗是如此貼近。整體而言，這本小書，很適合引導高中階段甚至國中生，進入美感經驗的門徑。

請問侯文詠： 一場與內在對話的旅程

出版單位：皇冠文化出版有限公司

作者：侯文詠

出版日期：2014/12/26

I S B N : 9789573331278

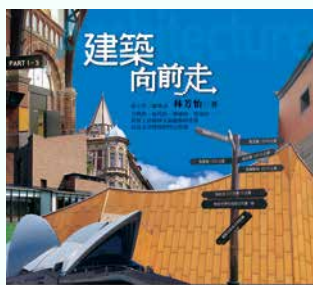
讀階段：國中 / 高中職

推薦人 | 蕭文文

我所認識的侯文詠先生，是當年還在萬芳醫院擔任醫師職務，同時發表《危險心靈》一書，談及尚未進行教改，僵化且衝突不斷的教育現場，所產生的師生、親子之間的衝撞與轉變。當時，透過侯文詠先生無償授權我們師生改編舞臺劇版的《危險心靈》並做演出，為了挑出最精華的內容改編，我帶領所有中學的孩子藉著《危險心靈》認識了侯文詠的文字並進行討論和批判性思考。今天，我也帶著一樣的心情，來引介《請問侯文詠：一場與內在對話的旅程》這本書。

在侯文詠先生的每本書中，都會鋪陳一位或數位負責提問的「角色」。書中的他描述自己：很久很久以前，我是一個愛問問題的小孩，總是纏著大人問：「宇宙的外面是什麼？」而那位當年有著很多問題的小孩長大成為一名醫師，然後成為一位作家。每一次出書，每一場演講，都會收到讀者和觀眾一大堆的問題。有時候礙於時間無法一一回答；有時候礙於答案太複雜，需要細細的花時間回答。讀者和觀眾提出有關夢想、課業、愛情、工作、心情、前途、定位……關於人生中的每一天，大家似乎永遠都有問不完的問題！

從某個角度來說，我們生來這世界上，都是來「學習」的。很多時候，那些讓我們感到難過、挫折的挑戰與試煉，正是我們那些一直學不會怎麼面對的事。正因為學不會，生命才能用不同的面貌，給我們同樣的功課。正因為沒學會、沒學好，煩惱與痛苦才有機會一再重複出現在我們的生命中，逼著我們去凝視、去面對。每回侯文詠先生在演講快結束的時候，看見了臺下許多朝著他舉起，等待發問的手；平常工作時，聽見案頭上手機因傳進來的問題所發出振動的聲音。儘管他知道這麼多的問題，他無法一一回答完，解決掉！即便是回答了，那個答案也未必是當事人用來解決的最好答案。但是，正因為在那種建立的關係裡面，有一種與讀者和觀眾之間的信任及一種可能性。因此，作為一個作者，在他生命中最珍貴、美好的時刻，就是主動安排與一個孩子見面、聊一聊；或許是從手機挑出一個問題，透過聆聽、思索，並且盡其所能的回覆這些問題。而這些問題，同時也匯集、寫成了這本書，與所有遺漏或來不及一一面對面回答的讀者和觀眾共享他的「內在對話」。

建築向前走

出版單位：幼獅文化事業股份有限公司

作者：林芳怡

出版日期：2005/02

I S B N：9575745450

適讀階段：國中 / 高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 丘永福

《建築向前走》這本書作者是曾擔任過多年建築相關雜誌主編，參與多項建築大計畫活動的策畫、執行，推展普羅大眾對建築藝術的欣賞與了解，從其多本著作中感覺到這種氛圍。《建築向前走》是作者將原先在《幼獅少年》發表的專欄系列文稿集結成冊，是淺顯易懂的賞析建築的書。

全書分為五大部分，從「建築如何看？你看熱鬧還是看門道？」開始，「不一樣的建築師、不一樣的房子」介紹多位當代著名建築師及其設計的建築，各異其趣的建築可以從中理解建築師的巧思，所展現的建築之美。接著以「用什麼蓋房子？讓我們打開建築構造史」舉出建築在各重要階段使用的材料，如：木頭房子、鋼筋混凝土建築、鋼鐵大跨距空間、玻璃的透明性、摩天大樓等，不斷在演進與突破；「誰來蓋房子？我們為什麼住在火柴盒的都市天空下？」提出從事技術專業的相關行業的人員構思規劃，分工合作完成這麼多樣、精采的建築景觀。最後以「高科技？低科技？未來建築哪裡去？」有反思過去與策勵將來，以新生活、新思維、新建築作為後段的結語。

總體而言《建築向前走》一書，圖文搭配得宜，閱讀此書賞心悅目，對建築美感的體驗將更將精進，也是進入建築之門的一把鑰匙。

西洋美術 101 鑑賞導覽手冊

出版單位：藝術家出版社

作者：神林恆道、新關伸也 主編，潘禰 譯

出版日期：2011/08/26

I S B N：9789862820292

適讀階段：高中職

推薦人 | 王志誠

「美術鑑賞」往往會碰觸到許多的專有名詞，必須查閱事典、字典，不容易入門，本書使喜歡美術或從事美術相關工作者，提升鑑賞與審美的具體能力，從基礎的學術涵養建立概念，進而引領讀者從對於作品的賞析、分析與鑑賞開始，激發每個人心靈底層對鑑賞的那份悸動。該書在日本深受好評，本人與國內大學美術系教授一致推薦。

沒有圍牆的美術館

出版單位：幼獅文化事業股份有限公司

作者：劉惠媛

出版日期：2002/01

I S B N：9575743431

適讀階段：高中職

推薦人 | 王志誠

在美學教育中，藝術只是一門專業課程，卻忽略了藝術與人的關係（創作者、欣賞者），二十世紀的美術經常被跳開避談，這種異文化的藝術現象對臺灣的藝術教育者而言，好像有隔離感，本書作者為了幫助學生與世界接軌，打通文化的隔閡，透過重新整理，重新消化，將每一件作品還原到最初的生長時空，使我們置身於沒有圍牆的藝術世界裡。

寂靜的春天

Silent Spring

出版單位：晨星出版有限公司

作者：瑞秋·卡森 Rachel Carson 著，李文昭 譯

出版日期：2008/05/10 二版

I S B N : 9789575835590

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 黃生

「我們忽視大自然的力量，自以為能改造大自然，低估天敵的價值，未考慮生物系統複雜的結構。」

「人的干預減至最低，大自然自會運用她的方式建立奇妙而複雜的系統去約束昆蟲，使萬物達成平衡。」

當 DDT 在第二次大戰時展現其能抑止疫病傳染的威力，又能殺蟲使農作物豐收，因而被視為便宜、有效且安全的萬靈丹，化學商人變肆無忌憚的大量推廣這種「完美的殺蟲劑」。然生態學者可不這樣想，因為使用殺蟲劑，將使「曾經充盈著鳥叫聲的早晨將變得特別寂靜」卡森用這樣的描述，警告著世人。

1962 年 9 月 27 日，描寫殺蟲劑濫用對公共健康以及生態衝擊的《寂靜的春天》出版。書中仔細分析農藥在環境圈中流動的足跡，以及其對生態和公共健康的危害，更重要的訊息是，本書揭露了人類毫無反思性的對科技進步的追求，且將如何反噬生存的根基。五十多年來，本書被視為環境文學的經典，啟發近代環境運動，甚至 1970 年代的美國環保署的成立、國家環境保護法、潔淨空氣法等重要環境行政管理組織建置與法規的擬訂，此書亦貢獻不斐。

「天地有大美而不言」《莊子·知北遊》，須經自然體驗的過程，方懂得和大自然對話。今日鳥類，明日人類，我們是不是得感謝這本書帶給人類環保的意識，及時停止了讓大自然永遠禁聲的化學藥劑，才留下那想飛的老鷹和一山的青翠。

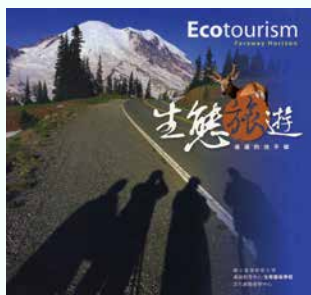
瑞秋·卡森是第一位不畏權勢，向人類提出警訊，告知社會大眾「殺蟲劑是會嚴重影響人類及生態環境」的人。身為生物科學碩士與自然文學作家的她，1962年出版的《寂靜的春天》是一部影響深遠的著作，本書甫在美國問世，即引起熱烈的爭議及迴響，繼而成為轟動全球的警世木鐸。

當 DDT 挾著第二次大戰時抑止疫病傳染的旋風，以及發現其對殺蟲的有效性，進而能使農作物豐收，因此被視為便宜、有效又安全的仙丹，化學商界開始大量推廣。1957 年，卡森的朋友荷金絲在麻州鳥類保育所的小鳥因被飛機噴灑 DDT 而中毒，經抗議無效，因此請卡森協助。卡森想到春天將因喪失鳥鳴而寂靜，促使她萌生出書來告訴世人。

卡森很嚴謹的參考了很多研究報告，收集許多殺蟲劑具危險性的證據，並小心的處理這些科學資料。1962 年，藉由發表《寂靜的春天》，指出濫用殺蟲劑的結果，已傷害許多生命，影響了自然生態，如果再不改變，春天將不再鳥語花香，也將毒害人類。

書出版後，果然引起許多化學工業者的攻擊。卡森等於在對抗一個組織完整且強有力的工業團體。然而總統甘迺迪在讀完書後，立刻要求「科學顧問團」審查，結果證明卡森的觀察屬實，即由國會成立專案委員會。卡森完成書時，已是疾病纏身，但仍數次出席國會作證，終於立法禁止 DDT 使用，這是環境保育史上的一大里程碑。

三十多年來，卡森女士在本書中的先知與遠見早已獲得証實，《寂靜的春天》更在世界環保風潮中占有相當的地位。卡森被封為環保運動的先驅，她呼籲人應與自然合作，毒害大自然等於毒害人類。《寂靜的春天》發行了 22 國的譯本，影響所及，許多國家立法取消 DDT 的使用，科學家也開始重視化學製品的危險性而展開許多研究，世界的方向可說因這本書而改變，因此她也可說是一位重要的思想革命家。

生態旅遊：遙遠的地平線

出版單位：遠見天下文化出版股份有限公司

作者：楊恩生、王俊凱、林佳宏、王輝鄰 著，
金振寧、金振玄、宋敏 譯

出版日期：2010/02 再版

I S B N：9789577525338

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 陳瓊花

這是國立臺灣師範大學文化創意產學中心所出版的「生態藝術學程」的教學研究成果。計畫主持人楊恩生教授是生態藝術學家，長年耕耘此一領域，是藝術與科學跨域整合的優質代表。楊教授表示：「生態旅遊的定義雖然各家不同，但至少反應三個要素：一、比較原始的旅遊地點，二、提供環境教育機會以增強環境認知進而推動保育生態的行動力，三、關懷當地社區並將旅遊行為可能產生的負面衝擊降至最低。」

全書共分「序言」「咖啡溪 (Coffee Creek)」「海岸山脈 (Coast Range)」「喀斯開山 (Cascade Range)」「洛磯山脈 (Rocky Mountains)」，以及「生態旅遊地圖」。「序言」由張國恩校長談「生態」是一種生活的態度，能啟發人們的想像與作為；「咖啡溪 (Coffee Creek)」介紹老森中的山居歲月；「海岸山脈 (Coast Range)」介紹紅木國家公園、奧勒岡海獅洞、奧林匹克國家公園；「喀斯開山 (Cascade Range)」介紹雷尼爾山國家公園、北喀斯開山國家公園、盛海倫斯火山國家紀念公園、克雷特湖國家公園、拉森國家公園；「洛磯山脈 (Rocky Mountains)」介紹加拿大冰和國家公園、悠鶴國家公園、班夫國家公園、賈斯伯國家公園、皇家泰瑞爾博物館、沃特頓湖國家公園、美國冰河國家公園、野花與果實附錄。

楊教授在赴美 15 年後返臺任教，計畫性的帶領學生暢遊環宇，在 5 個星期的旅行結束後，將所見所聞，以圖冊方式呈現，忠實的記錄老森林、冰河、火山等不同地形、地貌及生物多樣性，以生態攝影、生態報導方式，增加讀者對該區域生態結構的認識、理解與關懷，是結合閱讀與創作的綜合性探索表現。

漢寶德談美

出版單位：聯經出版事業公司

作者：漢寶德

出版日期：2004/04/27

I S B N：9789570827033

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 黃冬富

平時只要談到「美學」，往往讓人聯結到西方歷代美學大師論點，如：柏拉圖、黑格爾、康德、克羅齊等；提到華夏美學時，免不了從《論語》《老子》《莊子》等論述中說起。深奧的文句以及哲學思維，常令一般人裹足不前。有名的建築學者漢寶德所撰《漢寶德談美》，幾乎完全擺脫學術性的美學教條以及深奧的邏輯思維，稱得上是一本徹底生活化、口語化的美學專書。

書中他舉挑選茶杯為例，談審美習慣之養成：「如果你注意到茶杯，就會感到選一個茶杯並不輕鬆。你會發現在百貨店的家用部有各種各樣的茶杯，使你眼花撩亂，有不知如何下手之苦。這正是鍛鍊你審美判斷能力的好機會。…過一陣，你會發現原先選的並不理想。如果有你喜歡的樣子，不妨再買一只。經過若干次的探訪，看了不下數百只杯子，你應該已經在不知不覺間養成敏銳的審美眼光了。」

作者認為，也許在杯子上繳了學費，但這過程中所鍛鍊而出的審美眼光，卻可以發揮在其他器物上。此外，作者也提到，如果讀讀設計美學的相關書籍，也可以幫你的審美素養更加快速的成長。其次，他也舉女孩子往往花很多時間在衣物店裡挑衣服，而遲遲不肯出手為例，認為也和挑選杯子一樣，有著訓練審美判斷能力的相近道理。

顯然審美判斷的訓練無所不在地潛藏在我們日常生活的各個環節當中，只是大家沒有意會到。換言之，只要用心，人人在日常生活當中，時時刻刻都可以有審美經驗。原來美學跟一般人的距離竟會是如此的貼近。在該書封面上特別標著作者是「朱光潛之後『談美』第一人」，實際上，這本書比朱光潛更少運用典故，有如一般人聊天的口吻，更加淺顯易懂而令人感到親切，也更契合時代脈動，是本雅俗共賞的好書。

談美感

出版單位：聯經出版事業公司

作者：漢寶德

出版日期：2007/11/23

I S B N：9789570831948

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 陳瓊花

本書是國內已故建築師暨藝術教育家，漢寶德教授所著述的美感教育相關叢書之一。共分為四輯：輯一，談「美與生命的體悟」，輯二，談「美育出了什麼問題？」，輯三，談「尋找美的途徑」，輯四，談「美與人文內涵」。整體內容所述，有助理解「公民美學」的意涵，以及「美」學普及化的方法與策略。

輯一「美與生命的體悟」，包括美感的育成、美與生命的體悟、美與創造力、美不是階級的產物、外在美與內在美、科學與美感之間、美是科學、美可以代替宗教？輯二「美育出了什麼問題？」主要談公民美學的落實、美感與快感、美是多元的嗎、美的多元觀、美為什麼與藝術分家、解構之美。輯三「尋找美的途徑」，闡述美的文化觀、窮人才需要培養美感？、美的範疇之辨、自極簡中尋找美、形式美與內容美、自藝術中找美、欣賞質感之美、宗教藝術之美。輯四「美與人文內涵」，談美與人文內涵、真有人文之美嗎？複雜與矛盾中有美嗎？人文素養的階梯、感官與心靈之間、跋。

全書內容是漢教授為「明道文藝」所寫的專欄，彙集而成，他認為：我們的社會對美的誤解太多了，為使美育有效的邁出成功的步伐，因此論述的重點，乃在「什麼不是？」「什麼是？」的激盪中討論與辯解，是為「美」解惑所作的努力。

臺灣的藝術教育自推動九年一貫課程後，就合併了音樂與美術，再加上表演藝術成為「藝術與人文」領域，因有人文兩字，漢寶德教授即特別語重心長的指出：「以為把各種藝術讓孩子們沾點邊，就可以提高人文素養，這把藝術當成科學知識了」，要推動人文談何容易，若藝術教育的目的是培養兒童的人文素養，就必須將藝術與歷史、科學、哲學等合起來教，才能稱為藝術與人文。

漢教授更指出藝術教育的目的是在於培養學生的美感素養，因此本書中，他從美與生命的體悟，從愛出發，感受生命再去發展美的創造力，發揚內在美與外在美，並提到在科技發達的今日，科學如何與美感結合，美如何在自然與科學中去發現。

其次他談到臺灣的美感教育面臨與發生的問題，如：課程、教師教學、民眾對美的認知等問題，也點出美與多元的矛盾，後現代的現象，建構主義的影響，每一個觀點都切中臺灣目前藝術教育的問題核心。

「如何尋找美的途徑」就成為本書的重點，其中他點出「窮人才需要培養美感，美不是有錢人的專利，審美從空白開始，從日常生活開始，提到庶民的生活，撿石頭、玩枯木、回收物再利用都是生活美學」，更舉出諸多生活之中探索，體驗美感的例子，尤其是人們信仰的宗教處處都可以發現美感的存在。

最後他用美與人文內涵，提到感官與人文素養的關係，做為全書的總結。這是一本深入淺出舉出許多美感例子的精采好書，細細品味不但可以深刻感受到美感素養在生活之中，更帶有哲學，令人深思反省，我們藝術教育出了什麼樣的問題，值得推薦，以饗宴大眾。

圖解美學

出版單位：城邦文化事業 / 易博士出版事業部

作者：李佩璇

出版日期：2014/07/03

I S B N：9789866434631

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 丘永福

《圖解美學》是一本將深奧難懂的哲理，以「美」「美感」和「藝術」三項概念為經，以西方與中國相互驗證為緯，組構成九大淺顯易讀的篇章。內容包括：美學是什麼、「美」的奧秘、美感的探索、西方美學的重要範疇、中國美學的重要範疇、美學視野中的藝術思考、藝術品、藝術創作、藝術接受……。

全書內容中，作者把閱讀的主要概念，用簡潔的文字置於章首，並列出「學習重點」，以問題式來引導閱讀篇章，內容適宜且掌握之思考要旨。《圖解美學》全篇採以文圖並列，相互對照，有利於文字描述之閱讀，把美學的哲學論述，簡化成條理分明的圖示，也呈現圖文編排的美感，是一本值得推薦作為進入美學捷徑的書。

改變建築的 100 個觀念

100 Ideas that Changed Architecture

出版單位：城邦文化事業 / 臉譜出版事業部

作者：理查·魏斯頓 Richard Weston, 吳莉君 譯

出版日期：2012/09/04

I S B N：9789862352052

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 丘永福

《改變建築的 100 個觀念》和一般建築理論的書大異其趣，它從建築的務實「觀念」出發，由「磚」「柱梁」「門」「牆」等基本建築營造的元素，再漸次擴展至「比較像觀念的觀念」的 100 個實例，是提供欣賞建築及有助理解建築美感的專書。

作者挑選的 100 個觀念，係依照年代順序編排，包括：營造元素（如：磚、柱梁、門、窗、牆、拱頂等）、社會觀念和創新（著名建築師提出的觀念，到晚近發展的觀念等）、空間類型和組織方式（如：教堂基本形制以及「廊道」等）、設計和繪圖技巧（包括實用性和觀念性的技術等）、比較像觀念的觀念（具有指引建築發展的主張，如：國際樣式、形隨機能等）。

認識了這 100 個圖文並舉的觀念，即可了解建築的過去、現在，並有助於提升對建築的美感層次。

美感探索

出版單位：聯經出版事業公司

作者：黃光男

出版日期：2013/12/24

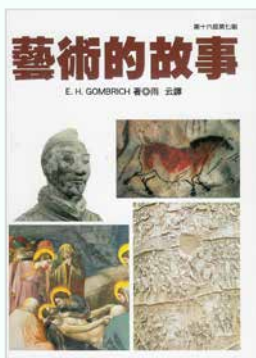
I S B N : 9789570843200

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 丘永福

近年來，「美感」一詞無論是名家或一般百姓，都有自己的觀點，這一本《美感探索》是作者不直接告訴你美的定義，而是要讓你自己發現專屬於你的美。作者藉由多年的書畫創作體悟和藝術行政經驗，細密而扎實的論述美的各個面向，全書從具體生活中的造型、視覺、型態等出發，體驗美感及建構審美經驗，進而觸及身心抽象的感動與共鳴。

《美感探索》一書內容鋪陳深入淺出，在「美的遇合」篇章中，特以「美的孤絕」「美的風格」「美的感動」「美的觸覺」「美的遇合」「藝術之美」「生命之美」等實踐體悟呈現。如「美的風格」作者以臺灣四位前輩畫家楊三郎、李澤藩、藍蔭鼎、洪瑞麟為例，闡述他們的繪畫風格。了解藝術家創造美的風格，不全在視覺，也不全在知覺，它還有情感與哲思的投射。美的風格，亦是人格的轉化，在生活中，能用心觀察，「美」隨時都存在其中，美學的密碼將為您開啟。

藝術的故事 The Story of Art

出版單位：聯經出版事業公司

作者：宮布利希 E. H. Gombrich 著，雨云譯

出版日期：2015/04/27 第十六版第七刷

I S B N：9789570845129

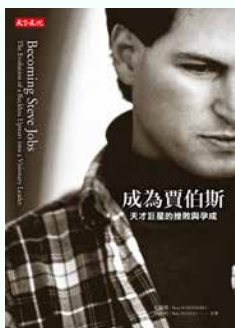
適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 溫慧玟

《藝術的故事》在一開始的序言中提到：「世上只有『藝術家』而沒有『藝術』……『藝術』這個字，因時間與地點的不同，可能代表各種不同的事物」。本書可說是討論藝術的著作中最知名也最暢銷的一本。55 年來，其地位依舊無可取代，並成為世界藝術史的最佳入門書。涵蓋的範圍，始自史前的洞穴繪畫以至當代的實驗藝術。

恩斯特·宮布利希 (Sir.Ernst Gombrich, 1909-2001) 於維也納大學攻讀美術史，曾任牛津大學斯萊德美術講座教授，哈佛、康奈爾等多所大學的客座教授，從 1959 年開始，擔任倫敦大學古典傳統史的教授，直到 1976 年退休為止。全世界不分年齡與背景的讀者都會發現，宮布利希教授是一位真正的大師，他結合了知識、智慧與特殊天分，將讀者直接帶入他所描繪的藝術世界之中。

《藝術的故事》之備受推崇，在於其直接、簡潔的語言與明確的敘述。宮布利希教授清晰的闡釋了藝術潮流與藝術概念，他讓我們看到藝術史是在傳統中不斷重組與變化的過程，每一件作品都與過去相關，又涉及未來，這一個生生不息的傳承，仍然連結著當代世界與金字塔。

成為賈伯斯： 天才巨星的挫敗與孕成

Becoming Steve Jobs -The Evolution of a
Reckless Upstart into a Visionary Leader

出版單位：遠見天下文化出版股份有限公司

作者：史蘭德 Brent Schlender、特茲利 Rick Tetzeli 著，
廖月娟、沈維君、蕭美惠、連育德 譯

出版日期：2015/05/29

I S B N：9789863207184

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 蕭文文

蘋果公司現任執行長庫克這麼說：「外界並不了解他這一面。我覺得華特・艾薩克森寫的那本《賈伯斯傳》實在對他不公平。書裡只是把其他人寫過的報導老瓶新裝，重點擺在他個性的一點缺陷，根本沒捕捉到他的真性情。如果他真的是書中描述的那個人，我絕對不會跟他共事那麼多年。人生苦短，我何必糟蹋自己呢？」庫克這席話也道出了賈伯斯幾位好友的共同心聲。在本書作者史蘭德和特茲利一次又一次的訪談中，提及員工們心甘情願在他旗下拼命那麼久，一定有他個性成功的地方。這些前任同事還有另一個類似的心聲：這輩子工作表現的顛峰，正是與賈伯斯共事的時候。

當然，賈伯斯有足夠的理由可以傲慢自負，甚至近乎唐突無禮。然而，這種態度或可成就一時，但不可能成功一世。賈伯斯 2005 年在史丹佛大學畢業典禮發表的那場演講中，曾說過：「被蘋果電腦開除，是我所經歷過最好的事」，以及「有時候，人生會用磚塊砸你的頭」。這是人生給賈伯斯的當頭棒喝！所以，他才說：「成功的沈重被從頭來過的輕鬆所取代，每件事情都不再那麼確定。我得到釋放……。」此時，豁然開朗的他，烏雲自心中散盡。此刻的他已非昔日的他，跟隨直覺一路前行的賈伯斯，進入這輩子「最具創意的階段」，而且無往不利。他立業成家，與羅琳共組的家庭生活美滿。他重掌蘋果公司，創造無限價值。他組成的團隊陣容堅強，相互信賴。他授權負責，同仁之間合作無間。他管頭理尾，一體成形，一氣呵成。從 iMac、iPod、iTunes、iStore、iPhone、iPad、iCloud，各個產品表現皆不同凡響。

賈伯斯擔任蘋果公司與皮克斯執行長期間，在 2005 年 6 月 12 日對全體史丹佛大學畢業生演講的最後一段提到：「最重要的，要有聽從內心與直覺的勇氣。你的內心與直覺早已知道你真正想要成為什麼樣的人。任何其他事物都是次要的。……我年輕時，有本很精采的刊物叫做《全球目錄》（Whole Earth Catalog），被我們那一代奉為圭臬。當時是 1970 年代中期，我正是你們現在這個年齡的時候。在他們停刊號的封底，有張早晨鄉間小路的照片，那種你去爬山時會經過的鄉間小路。在照片下有行小字：求知若飢，虛心若愚。我總是以此自許。當你們畢業，展開新生活，我也以此期許你們。」在寫推薦文的此時，因為這句話「求知若飢，虛心若愚」，故而推薦大家藉由此書，重新認識賈伯斯的成長、改變，和他如何堅持致力於影響現代通訊科技產品的設計美學所產生的不凡成就。

美的學習：捕捉看不見的競爭力

出版單位：天下雜誌股份有限公司

作者：天下雜誌編輯部 編

出版日期：2001/11/15

I S B N：9570395664

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

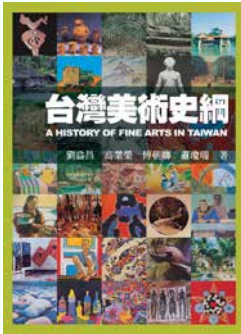
推薦人 | 溫慧玟

我們身處注重美感的年代，在全球化的趨勢之下，「美感」是無形卻極其有勁的競爭力。美感是人類天性的一部分，不分年齡性別，透過用心培養，方能應用於日常。未來最重要的競爭力，一般人可能很難想像，「美」會是這把希望之鑰。它與國家、企業及個人能否遨遊未來息息相關；雖然難以捉摸，卻必須掌握，那會是新世紀最重要的競爭力。

歐美國家用藝術解決失業、犯罪問題，重建社區，企業也視其為競逐未來的祕密武器。在產業價值鏈上，誰掌握最能創造價值的技術、品牌與服務，誰就能笑傲未來。而掌握技術、品牌與服務的關鍵，則在於感受、創造的能力，以及品味與自信。

放眼世界，正大步向美走；臺灣，可以怎麼做？本書從美與競爭力、美的沈思、美的學習、美與空間，以及實用資訊五大面向，解讀這個看不見的競爭力；並以新加坡、加拿大、日本等國家的經驗為鏡，看他們如何打造城市新面貌，用藝術開創教育新機，以及做為企業制勝的祕密武器。

立下決心，做一個具備敏銳感知能力的人，在美的學習過程，擁有一顆充滿愛的心。美感學習，應該放在生活的每一個環節，親身體驗，自然潛移默化。

台灣美術史綱

出版單位：藝術家出版社

作者：劉益昌、高業榮、傅朝卿、蕭瓊瑞

出版日期：2009/04/24

I S B N：9789867034724

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 黃冬富

從小生活成長於臺灣的我們這一代以降，對於這塊土地文化藝術特質，以及對其歷來演變和發展的了解，其重要性不言而喻。隨著晚近本土意識興起，各級學校的美術（視覺藝術）教科書，都有一定程度觸及臺灣美術之相關介紹。然又往往受限於比例和篇幅，通常僅作蜻蜓點水式的片段介紹，探討之深度和廣度極為有限。邇來由蕭瓊瑞等四人合作撰寫的《台灣美術史綱》，是本涵蓋面甚廣且具探討深度的臺灣美術史專書。

這本書基本上以藝術史學者蕭瓊瑞有關臺灣藝術史之研究為主軸，並結合建築學者傅朝卿關於各時期臺灣建築的發展脈絡之梳理，以及人類學者劉益昌對於臺灣史前造形藝術，和原住民文化藝術學者高業榮對於原住民藝術之系統性介紹。書中所探討之時間範圍，最早追溯至舊石器時代晚期距今近萬年前的網形文化出土的打製石刮器、砍砸器；最晚則討論到解嚴以來的本土意識論爭、兩性議題之反思，以至當代的都市美學和公共藝術等課題。就藝術之類別和性質之層面而言，除了涵蓋繪畫、雕刻、建築等領域之外，也包含史前、原住民的器用、裝飾、編織藝術，甚至明清漢人的家具、服飾以及廟宇的交趾陶等常民藝術也都有所觸及，堪稱包羅萬象，但卻仍然不影響全書脈絡之清晰，加上幾位參與撰述之學者，均有流暢之文筆，以及各自發揮專長，且彼此相輔相成，因而可讀性很高。整本書超過 500 頁，附圖數以千計，全以彩色精印。是目前要了解由古迄今，整個臺灣美術發展之來龍去脈，最具代表性的鉅著。

身體美學： 讓你的身心永遠從容自得

出版單位：遠流出版事業股份有限公司

作者：蔣勳

出版日期：2008/06/01

I S B N：9789573263135

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 溫慧玟

「身體美學是一個文化的結果，不同文化產生不同的身體。」蔣勳在這本《身體美學》書中拋出一個大哉問：「臺灣究竟存在著什麼樣的身體美學？」

談論生活美學，就要先回歸身體美學。蔣勳的身體美學不是講表面形象，而是身體內外用呼吸、運動、走路、勞動、擁抱、握手，從生活品味中達到從容優美平衡的狀態。他認為身體需要跟自然環境跟文化學習，希望身體如盛開之花，需要時常觀察週遭美好事物，身體才能呈現美好狀態。這也是蔣勳對品味的重新詮釋。「身體美學是啟發每個人去發現自己美的部分，失去了自己的特點，去模仿不是你的部份，這時就是不美，」蔣勳說，「如果沒有品味，品味就會很醜。」

本書提醒讀者學習做身體功課，在靜動收放間找到自在平衡，從設計觀點來說，身體美學也是一個深刻的思考角度。了解身體需求，傾聽肢體細微聲音，才能找到設計著力點。北歐設計之所以成為當代顯學，就在於 1960 年代，瑞典設計師開始關注日常生活細節，重視「功能性」的需求，發展協助殘障者與老年人能自立生活的「人體工學設計」。例如：設計可以單手使用的切麵包刀，如磚塊外型的牛奶盒不易傾倒打翻，單手就能打開，也方便疊放，節省冰箱空間。

臺灣的身體美學在哪裡？蔣勳說，這是回到對人內心世界的探測。臺灣的設計美學在哪裡？也許不只在設計師心中，更在每個人的生活之中，需要學習，需要感受。（本篇引用自「身體美學，靜動自得」文／洪震宇）

就只是「呼吸」和「走路」而已，本書適合每個人閱讀，也適合戲劇的身體、舞蹈的身體、運動的身體、武術的身體、生命教育裡對身體和生命等領域進行探索的人細讀。在蔣勳老師筆下，這些身體的本能，再細微不過的本能，竟透露出一個人行走、呼吸當下許多訊息，這些訊息背後透露的意義變得十分重要！就從開始學習愛惜、觀察自己的身體，作為每天的功課。體會自己如何呼吸、如何心跳，體會自己的身體是上天賜予最美好的禮物。

蔣勳老師這次聚焦在對現代人的身體細微的觀察，從「身體美學」的觀點切入，帶領讀者們整理出對於自己身體循序漸進、脈絡清楚的反思、探索和實踐。從嘗試尋找、傾聽、觀察自己的呼吸與呼吸的特性入手。書中舉了一例「從行走猜測個性」讓人十分受用：「我的行走中有焦慮、也有從容；行走的節奏速度正是我生命的節拍與調性。」這段文字在舞者眼中看來，就是行走的「動作質地」，可看出一個人的特質。蔣勳老師提到很多大企業徵選員工時，會刻意安排在一個大房間內，應徵者必須走過一條長長的步道，方能走到面試官所坐的桌子前方。在他曾經服務的大學進行每年入學甄試時，也會安排考生一個個走進考試空間裡。面試前，由主試者觀察受試者走路的样子，有趣的是從受試者眼神慌張或鎮定，腳擺動呈現手足無措或協調，答題草率敷衍或思路清楚且從容，主試者可從他的身體訓練與動作反應，判斷此人是否有自信、有能力沈著應付問題帶來的壓力。

諸如此類有趣且令人不捨掩卷的例子，在書中還有許多。另一個談到人的身體之所以能夠直立行走，乃是整個動物世界的奇蹟，也是身為人類表現自己尊嚴的表徵。蔣勳老師提到：「站立，從人類學的角度來剖析，可以說是我們非常心酸、艱難、而自負的一個記憶。」在人類進化過程中，與人類同樣有四肢的其他動物，都無法像人類一樣直立行走。因為直立行走非常困難，當站起來時，上半身全部的重量都由下半身的兩條腿來負擔。而且，人的脊椎在站立之後不再保持水平，所以除了第一節頸椎外，每一節脊椎都要承受上方帶來的壓迫。也因此，人類才會有「坐骨神經痛」之類動物界沒有的病痛。但一個人一旦站的直、站的挺，站立就不再只是一種姿勢，而是成為「人」某種尊嚴的表徵。這時是表示此人在天地間「頂天立地」，而非「屈辱壓迫」般跪在地上。更可以這麼說：人權，就是對這個擁有站立姿態的人一種尊嚴性地描述，尊重每一位站立起來、獨立的這個人、這個個體。這也是這本書傳達最有價值的地方，是主要推薦的原因。

在白天做夢的人： 從臺大醫師到網路教師， 敢夢敢為的翻轉人生

出版單位：城邦文化事業 / 商周出版社股份有限公司

作者：呂冠緯

出版日期：2014/12/25

I S B N：9789862726990

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 蕭文文

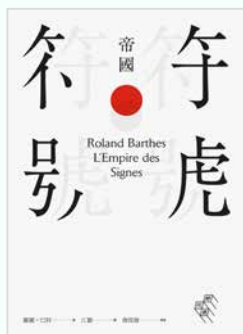
當我們告訴身邊的人說，未來的世代是一個「跨領域」的世代時，還有很多的年輕人徬徨於不知道自己以後想做什麼？可以做什麼？中學的孩子每天面對沉重的課業，時間就這樣一天又一天的過去，生活毫無創新與樂趣可言。但是書中的主人翁，既是臺大醫學系以最佳實習醫師成績畢業的高材生、又是宗教傳道者、更是一位非常成功的老師，他是怎麼辦到的？作者分享以前的讀書與求學經驗，讓年輕學子知道該怎麼讀書會比較有效率，也讓讀者了解到：學生生涯的最終是在學習為自己負責，而學習並非止於學生時代。

他的思維總是和別人不同，總是去做別人最不想做的，挑戰自己的極限，跳離自己的舒適圈。他勇敢「作夢」「逐夢」「築夢」，讓他遇到很多跨足各個領域的貴人。他臺大醫學系的恩師之一，就是現任臺北市長的柯文哲先生，曾勉勵他們：「你們當中如果有一半去讀別的系，在別的領域發光發熱，或許臺灣會發展的更好。」

大學時他談了一場戀愛，提到「美好的事物」值得等待，剛開始大家都不看好，促使他們奮力想要打破大家的歧見，於是刻意在大家面前表現得十分恩愛，發展到最後似乎應該步入禮堂，所以就向對方求婚。前面這一段似乎在實踐世人的共同價值，但這一對上完了婚姻輔導課程之後，驚覺彼此並不適合。大家都說大學這個階段「談戀愛」是必修學分之一，但從沒有人教我們如何做，才能成為那個對方等待的人，那個對的人。所以，大家往往也都是從失敗中嘗試、學習如何去愛人。

作者夢想能透過建立某種平臺和建置免費課程，讓更多無法一對一學習或接受補救教學互動課程的孩子，能透過平臺的免費課程自學。所以，他開始嘗試自己錄製數學科的教學影片放在平臺上，也就是現在網路上可以看到誠致教育基金會所推動的「均一教育平臺」，許多學生都很喜歡，因為可以重複觀看不會的單元、反覆的練習，還具有徽章系統和點數制度、教練功能，連北一女的老師也用此平臺來教學，達到「無牆的教室，無懼的學習」。

另外，最感人的就是作者談到他對「臨終關懷」的使命感。雖然醫療水準進步，有時反倒給病患或家屬不切實際的期待，病人原應走一趟比較自然的病程，但卻因錯以為插管、電擊等急救措施，葉克膜等高階醫療設備能不斷維持人的生命，反而變成延長病人死亡、受苦的過程。作者在「安寧病房」以吉他和歌聲陪伴病人，安心接受緩解性、支持性之醫療照護，並且透過溝通，表現同理心，說服病人及其家屬同意簽署「放棄急救同意書（DNR）」，以提升末期的生命品質。

符號帝國 *L'empire des Signes*

出版單位：城邦文化事業 / 麥田出版股份有限公司
作者：羅蘭·巴特 Roland Barthes 著，江灝 譯
出版日期：2014/10/02
I S B N：9789863441397
適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 蕭文文

這個世代，是一個以「符號」建構溝通的世代。如果想要接觸「符號學」，大多數人的第一本書，作者可能就是索緒爾（Ferdinand de Saussure）或羅蘭·巴特（Roland Barthes）。透過這本有著嚴謹翻譯的書籍，包括鉅細靡遺的譯注所寫就的經典重譯，將羅蘭·巴特擅長的獨特分析，融入當代文化的主流，重新詮釋「流行」與「時尚」等大眾語言。1970年，羅蘭·巴特宣稱「日本」這個國家，將是一個製造新符號產製與藉著符號的傳遞鼓動消費的國家。現在羅蘭·巴特的預言成真，在今日這個全球經濟體的現象之下，各類商品於全球流通，會發現他精準地預言了日本操作符號、製造意義、深植人心的當代文化經濟與其創造的核心意義。

在1966-1968年這段期間，羅蘭·巴特前後到訪日本三次。旅行期間，邂逅最貼近他理念的日本符號系統，並寫成二十六篇短篇散文來敘述其觀察、分析與詮釋。其中，探索都市、車站、商店、筷子、食物、庭園、房舍、姿態、禮儀、鞠躬、花束、包裝、庭園、文具、手繪地圖、柏青哥文化、俳句、戲劇中的木偶劇、身體的獨特性、暴力的行為、語言中「這樣」（日語 So）的用語和用法，甚至幾道菜、幾首詩、幾個臉孔、人的動作、幾雙眼睛還有畫筆等主題。其中有一段他是這麼介紹他體驗到的日本菜餚「如此一來，日本菜餚透過原料的減縮系統（從清澈到可分割）、符徵的搖動而建立，這是書寫的基本特質，建立在某種語言的搖擺之上，……因為書寫正是這麼一種行為：在同一個架構之下，結合那些（在單一扁平的表現空間中）無法捕捉在一起的東西。」

物聯網革命：共享經濟 與零邊際成本社會的崛起

The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism

出版單位：城邦文化事業 / 商周出版社股份有限公司

作者：傑瑞米·里夫金 Jeremy Rifkin 著，陳儀、陳琇玲 譯

出版日期：2014/12/09

I S B N : 9789862727034

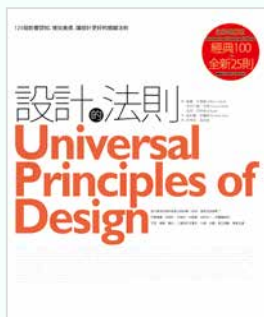
讀 階 段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 蕭文文

看到「物聯網」這個陌生的名詞，你可能還不知道發生什麼事，但大眾早已受惠「物聯網」所帶來的便利而不自知。未來你我的世界是構築於雲端平臺上的世界。「物聯網」將帶來連結一切的智慧時代，並帶來其附帶的便利性。到時候街邊的感應器將能通知駕駛何處還有停車位，裝載蔬果的容器或箱子可感應蔬果是否已經不新鮮或已腐壞，醫生可以遠端監控居家照護的病人生理徵象如血壓是否正常等。而且，社會大眾不知道的部分是：「物聯網」即將帶來一切都是免費的社會？除了現行已知的出版業、通訊業和娛樂產業，未來的製造業、能源業、教育業及更多產業的商品與服務，也都將步入「免費提供」的境地。到時候，企業營運、工作機會、市場經濟將會面臨怎樣的變革？我們可以從此書的內容略窺一二。

本書以專文介紹：從宣告共享經濟時代已經來臨談即將式微的資本主義，市場經濟的誕生，資本主義與垂直整合的親密連結，資本主義透鏡下的人性；以一切終將免費的社會論述帶來全球數十兆商機的物聯網，從大量製造轉為大眾製造的 3D 列印，能容納 20 億學生的教育殿堂，即將失去工作的上億勞工，智慧經濟體系的持續擴張；自共有資源的崛起觀察共有資源的悲劇，開放共享 vs. 專利保護的世紀大戰，通訊能源物流共有資源的智慧架構等新興的現象；打從社會資本與共享經濟開始說明從所有權到取用權的轉變，群眾募資社會資本貨幣民主化與重新定義的工作等可能性；展望未來的富足經濟，重拾永續價值，打造全新的生物圈社群等新價值的數個章節，說明並列舉正在發生的實例，闡述一個更公平、更人性、更能永續發展的全球經濟。

在「物聯網」通行的社會，大眾以網路集資取代傳統向銀行貸款以供創業。如：可汗學院概念的線上課程，在臺灣就有像「均一教育平臺」以此概念成立的線上課程來取代正規教育。「取用」勝過「擁有」，「合作」凌駕「競爭」，「分享」徹底取代了「交易」。既有的市場經濟規則與典範，將全面遭到顛覆！面臨如此轉變，本書作者預告：社會大眾將花較少的精力追求金錢利益，轉而專注於創造高品質的分享價值，人們更在意互惠與共享，降低剝削地球資源以維持生態永續。除了創造市場經濟的藍海，帶來生活的便利和另一種選擇，從中創造新的生活可能性與美學感受。

設計的法則：125 個影響認知、增加美感，讓設計更好的關鍵法則

Universal Principles of Design, Revised and Updated Edition

出版單位：大雁文化事業 / 原點出版社

作者：威廉·立德威 William Lidwell、克莉汀娜·荷登
Kritina Holden、吉兒·巴特勒 Jill Butler 著，
呂亨英、吳莉君 譯

出版日期：2011/01 增訂初版一刷

I S B N : 9789866408304

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 丘永福

《設計的法則：125 個影響認知、增加美感，讓設計更好的關鍵法則》是廣泛適用於各設計類門，是跨設計領域的專書。內容包含：「如何影響對設計的認知？」「如何協助從設計中學習？」「如何增加設計的使用性？」「如何增加設計的美感？」「如何做出較好的設計決定？」等五大類。全書羅列 125 個影響認知，增加美感，讓設計更好的關鍵法則，是根據英文字母編排，有助於閱讀翻閱與查考。每項法則都以左頁呈現簡短的定義、法則、範例及使用指導方針；右頁呈現圖例與相關圖解，以豐富的插畫及簡明易懂的圖表對照解說，從中理解設計的經驗，更可以啟發新的靈感和創意。

書中針對「如何增加設計的美感？」列舉 38 項，如：對稱 (Symmetry)、相似性 (Similarity)、黃金比例 (Golden Ratio)、費波納齊數列 (Fibonacci Sequence)、色彩 (Color)、對齊 (Alignment) 等，都是提升美感辨識力的基本原則。

設計幾何學： 發現黃金比例的永恆之美

Geometry of Design: Studies in Proportion and Composition

出版單位：城邦文化事業 / 積木文化事業部

作者：金柏麗·伊蘭姆 Kimberly Elam, 著 吳國慶、
呂珮鈺 譯

出版日期：2015/01/26（全新修訂版）

I S B N：9789864590254

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 丘永福

《設計幾何學》是以基礎幾何的學習應用，把幾何學習到的基本原理如：畢氏定理、費波納齊數列、幾何作圖法等，應用到自然物、人為物的美感辨識上，凡是具有美的造形物，都可以透過幾何學的方法算出其長、寬的比例之美。

作者在這本書的「導言」曾說明其撰寫初衷，是想藉由設計過程的觀察，對自然事物比例的了解，也讓所有的藝術家或設計師，能發現自己作品的真正美感、價值。全書除了「導言」「後記」之外，有「人類與自然的比例關係」「建築比例」「黃金分割」「根號矩形」「設計上的視覺分析」等五大部分。

「人類與自然的比例關係」是人類與自然的比例關係，除了自然界的例子之外，也包括了古典希臘雕塑與文藝復興繪畫中的人體以及臉部比例。「建築比例」引述建築師有關建築比例的主張，如現代建築大師柯比意（Le Corbusier）由黃金比所延伸出來的校準線理念。「黃金分割」依序介紹：建立黃金分割矩形、黃金分割比例、黃金分割與費氏數列、黃金分割三角形與橢圓形，以及黃金分割動態矩形。「根號矩形」從根號 2 矩形的作圖，以理解根號 2 矩形作為紙張尺寸系統的基礎規格，是一項有用的資訊。「設計上的視覺分析」以 25 件設計作品做視覺分析。其分析是這本書的主體部份，占了過半篇幅，也讓大家深入理解一幅作品的比例美。

貝聿銘全集 I.M. PEI COMPLETE WORKS

出版單位：城邦文化事業 / 積木文化事業部

作者：菲利浦·裘蒂狄歐 Philip Jodidio、珍妮·史壯
Janet Adams Strong 著，李佳潔、鄭小東 譯

出版日期：2012/09/06

I S B N：9789866595875

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 蕭文文

被世人稱為 I. M. PEI 的貝聿銘先生，出生於廣州的他，是蘇州望族之後，於美國求學、定居。為世界知名建築師中少數的華人。其名言「用光線來做設計」，這樣的思維，貫穿在他的所有作品裡。晚期的作品，常會特別挑選、種下一棵樹，並利用此樹的造形與影子，賦予建築立面上東方元素的光影變化。

本書完整介紹他退休前所完成的作品，從 1952 年紐約州紐約「貝氏私邸」、1952-56 年科羅拉多州丹佛「哩高中心」、1953-62 年華盛頓哥倫比亞特區「華盛頓西南區城市重建項目」、1954-56 年紐約州紐約「中央車站雙曲面大樓」、1957-62 年紐約州紐約「基普斯灣廣場」、1956-63 年臺灣臺中「路思義紀念教堂」、1957-64 年賓夕法尼亞州費城「社會山項目」、1959-64 年麻薩諸塞州劍橋「麻省理工學院地球科學中心的綠樓和 1964-70 年化學樓以及 1972-76 年化工樓」……、1968-78 年華盛頓哥倫比亞特區「國家美術館的東館」、1968-73 年康乃狄克州瓦陵福「羅羅·梅隆藝術中心」、1970-76 年新加坡「華僑銀行中心」、1969-86 年新加坡「來福士廣場」、1971-73 年紐澤西州普林斯頓「羅拉·斯佩爾曼·洛克斐勒學生宿舍」、1977~ 81 年麻薩諸塞州波士頓「波士頓美術館的西翼及翻修專案」、1977-84 年紐約州帕切斯「IBM 辦公樓」、1978-82 年德克薩斯州休士頓「德克薩斯商業銀行大廈」、1978-84 年麻薩諸塞州劍橋「麻省理工學院威斯納館與媒體實驗室」、1979-82 年中國北京「香山飯店」、1981-89 年德克薩斯州達拉斯「莫頓·梅爾森交響樂中心」、1982-89 年中國香港「中銀大廈」、1985-89 年康乃狄克州瓦陵福「喬特羅斯瑪麗科學中心大廳」、1986-89 年加利福尼亞州比佛利山「創新藝人經紀公司」、

1987-95 年俄亥俄州克里夫蘭「搖滾名人堂和博物館」、1983-89 與 1989-93 年法國巴黎第一和第二期的「大羅浮宮」、1989 - 93 年紐約州紐約「四季飯店」、1988-90 年日本信樂町「天使之樂」鐘樓、1991-97 年日本信樂町「美秀美術館」、1994-2001 年中國北京「中國銀行總部大樓」、1995-2006 年「盧森堡現代美術館」、1996-2003 年德國柏林「德國歷史博物館（軍火庫）」、1999-2003 年英國威爾特郡「奧爾亭」、2000-06 年中國蘇州「蘇州博物館」、2000-08 年卡達杜哈「伊斯蘭藝術博物館」。案例依前後創作、建造時間羅列、介紹，十分完整，可供有志往建築相關科系的年輕朋友或想了解此行業特性與美學思維之社會大眾參考。

修復光影記憶的旅者：油畫 修復師蔡舜任義大利旅居隨筆

出版單位：九歌出版社有限公司

作者：蔡舜任

出版日期：2013/12/01

I S B N：9789866798757

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

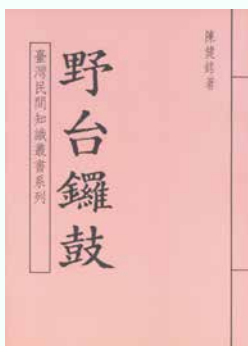
推薦人 | 蕭文文

還記得 2015 年夏天展出義大利「真相達文西·天才之作特展」時，因 12 歲男童跌跤將畫作撞出一個拳頭大的洞時，那位負責在 18 小時內將畫作修復到肉眼看不出瑕疵的蔡舜任先生嗎？作者將夢想、友情與熱情集結於此書，在書中，你可以看到他當學徒時的點點滴滴，以及他對於臺灣和義大利兩地西畫修復教育的介紹與反思。他認為臺灣的修復教育可以學習義大利或其他歐洲國家的體制，採取「學徒制」，這樣學得較為精實，更可累積實務經驗。接下來，就讓我們隨著作者生花妙筆的帶領，一窺這項令人陌生但讀起來生動有趣的油畫修復工作吧！

受到恩師蔣勳老師的鼓勵，負笈前往義大利北方城市「翡冷翠」學習西畫修復。他先到義大利席耶納的語言學校學習義大利語。之後，作者申請到翡冷翠知名的 S 宮修復學院學習，但無法滿足他想學習完整的修復技藝的渴望，於是他與校內執行長和指導教授說明並獲得他們的諒解和支持，除重要的課程和所有的考試必需返回學院參加，他可以離開學院尋找願意收留他、指導他的工坊與師父。

作者以當時所會的義大利文寫下履歷，像發傳單般發給進出各家工坊的人。兩個星期後，透過朋友 Giovanni 建議，拜訪了油畫修復師 Andrea 並幸運成為他的助手，Andrea 曾告訴他：「修復師的第三隻眼睛就是『手』」。用手去感覺畫作上肌理重建的成功與否？也就是說，你要融入畫家當時畫這幅畫的心境，才能模擬出完美的肌理重建。過了兩年半，因緣際會到美國修畫，認識了修復大師 Stefano，從中學習了更多觀念，對於修畫技術也有長足的進步。Stefano 曾闡釋修復畫作的真諦：「最少的修復，才是最好的修復」。

由於作者特別喜愛卡拉瓦喬的畫作，於是用很少的預算和他的旅伴一暱稱小豬的學弟來趟克難的旅行，追隨卡拉瓦喬的足跡展開環繞「西西里島」的旅程！「旅程的終點，記憶同視線停駐在這片永恆的海面——片能望向遠方，同時也看見自己的、西西里島的海。」彷彿藉著這句話訴說他對自己的修復工作，懷抱很大的願景與理想，希望有朝一日一旦成功，仍能不忘初衷！事實證明，他現在已是國內知名的修復師，最著名的就是 2011 年以後在臺南八吉境關帝廳陸續進行的「潘麗水門神」修復計畫。「文化是生活一部分」他認為這是義大利的學習教給他最重要的一件事，他把這樣的態度帶回自己的家鄉：「重視生活就會重視文化、文物；了解、理解生活與土地的關係，才會思考修復藝術品的重要性」。

野台鑼鼓

出版單位：稻鄉出版社

作者：陳健銘

出版日期：2003/05 再版二刷

I S B N：9579405867

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 游素鳳

依作者自幼觀察故鄉蘭陽地區各鄉鎮村里的戲種：擇吉「迎媽祖」時輪番上演的酬神戲，端午競渡的龍船戲，迎親嫁娶的新娘戲，以及蔥農為慶豐收賺大錢演蔥戲等，顯示蘭陽民眾對於戲曲之熱愛程度。成長於充滿純樸民俗氛圍中，作者描述童年時期與姐弟在家中八腳床唱戲情景：蚊帳當帷幕，被單毛毯充戲袍等，過足戲癮。

以至住家附近公園空地的形形色色：走江湖打拳賣藥的王祿仔仙，赤裸上身躺臥在碎玻璃堆上同時承受千金石墩輾壓的新竹師，西洋傳教士宣教，榕樹下賣粉圓湯講古老人，彈月琴唱「江湖調」的盲眼歌者等。透過鮮活的人物形象刻劃，將臺灣地方民俗與戲曲文化，躍然紙上。可貴的是，民國 71 年 (1982) 7、8 月間，作者在員山鄉頭份村巧遇當地筍農羅聰錫老先生，又再訪問黃阿和、林𤇗、葉讚生、陳旺欉等老歌仔戲藝人，挖掘到臺灣歌仔戲發展源頭「歌仔助」之身世，解開文獻資料對此發源者以「傳者忘其姓名」之謎團。

全書分為兩部分，第一部分：農閒學戲純民風・廟庭演劇表虔敬，包括：從「行歌互答」到「本地歌仔」，傳統歌仔戲的蛻變—從宜蘭壯三涼樂團的組班過程談起，笑看車鼓弄—典藏《新刊番婆弄歌》鈔詞新探，「都馬調」是怎麼跑出來的？錦歌過海成歌仔—解開有沒有「錦歌」之謎，傳統歌仔戲腳本整理—呂蒙正（又名：千金小姐拋繡球）等。第二部分：歲時節令舊習俗・薪火相傳道掌故，包括：年俗版畫欣賞，搶旗求順風—歷史悠久的頭城搶孤舊習，臺灣法事戲中的特技表演—弄鐃，土地公的枋杖，趁熱來碗冬節圓—臺灣民間關於冬至的俗信與傳說，蘭陽手路菜—糕嗲和芋泥等。

文中，處處蘊涵富於生命力的民間生活寫照，以及作者本人智性看法的描述，屢屢呈現臺灣民間生活中，戲曲、民歌、民俗信仰交織且互為表裏的情況。

絃歌不輟：台灣戲曲故事

出版單位：光華書報雜誌社

作者：蔡文婷等

出版日期：2004/01

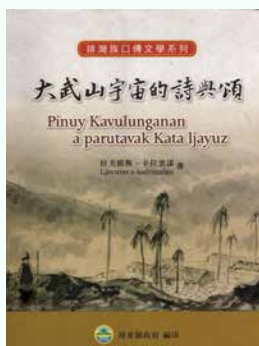
I S B N：9579188467

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 游素凰

本書以圖文並茂、中英對照方式，述說臺灣地區以自己語言、方式來說、演的故事。這些來自民間的能量，隨時代變遷而創新變化的能力，正是臺灣傳統戲曲的特色和優勢：「河洛歌子戲團」融合各種新舊曲調，改編東、西方劇本，實驗性的表演形式，賦予歌仔戲新時代的生命；「霹靂布袋戲」成功運用衛星電視頻道、電影等新媒體，塑造新時代人物，吸引年輕觀眾，並克服配音、布景等多重挑戰，登上國家戲劇院大型舞臺表演，體現臺灣勇於創新的充沛活力；「漢唐樂府」承受反對聲浪，以改革南管，復興傳統音樂為使命，結合梨園科步，創立舞坊，開拓南管表演嶄新的面貌。大膽創新之外，也不乏執著於傳統，講究精緻「古路」演出的各種戲曲團體，如：歌仔戲中的「薪傳歌仔戲團」「蘭陽戲劇團」，布袋戲中的「小西園」等，同樣精采。

內容包括：〈老歌仔獨向黃昏？〉〈「在野」戲團生命力〉〈唱歌來講古・小小歌仔冊〉〈從廟口走上學術案頭〉〈歌仔戲，鹹魚翻身？〉〈與新加坡文化連線—歌仔戲街邊鬧〉〈美酒加咖啡—星式薈劇〉〈歌仔戲，迷到最高點！〉〈似曾相識彼岸花：歌仔戲兩岸尋親〉〈一聲歌仔，一世飄零—滯留大陸的臺灣歌仔老藝人〉〈婉轉九腔十八調—客家採茶戲盼薪傳〉〈南洋「鄉」思吟：菲律賓的郎君子弟〉〈音樂活化石：南管小傳〉〈古調新聲—東南亞的南管改革〉〈掌中出洋招〉〈新新人類舊「偶」像〉〈掌上風雲—世紀—布袋戲通天教主黃海岱〉〈弄影—甲子—皮影戲藝師張德成〉〈懸絲牽起，傀儡出煞〉〈大大不同款—南北魁儡戲〉〈真做戲，假出煞？〉等，均是反映庶民生活，傳承臺灣歷史與文化，蘊含民間美學精粹。傳統戲曲擁有豐富寶貴的文化資產，經由詳實紀錄，不但能廣泛流傳，更能將藝術美學保存下來。

大武山宇宙的詩與頌

出版單位：屏東縣政府

作者：拉夫琅斯·卡拉雲漾 Ljavuras a kadrangian

出版日期：2010/07

I S B N：9789860242591

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 林清財

大武山是排灣族的聖山，既是生命的起源也是祖靈的歸宿。山坡上的子民以「詩」來頌讚生命、以「歌」來禮讚祖靈，在吟誦間流露出排灣族人細膩的情感，在對唱中唱出人間的愛，豐沛生命的情感讓人動容。對祖先的懷思，總在 vuvu(長輩)的生命中吟詠、在山林間迴盪，對蒼天、對大地、對祖先、對植物、對動物、對山、對涓滴小河，甚至裊裊炊煙、冉冉而起的山嵐，無一不用心唱出細膩地情絲與感念，人間有情，生命可貴，這正是細讀本書令人著迷之處。

拉夫琅斯·卡拉雲漾客氣的以 vuvu 的口傳文學之名，將祖先傳頌數千年來的口傳歌謠轉化成一篇篇動人的詩篇。書的內容應是祖先代代口傳的精華，拉夫琅斯精確和詳盡的描述、注釋和解讀。就文中遍布範圍：屏東縣境大武山腳下的平和、萬安、安平、筏灣、古樓、文樂、力里、望嘉、七佳、來義、大社、北葉、佳義和瑪家等 14 個部落的神話傳說、史詩、頌歌、諺語、童謠、歌謠、情歌、追思祭歌、家號與傳統領域山川地名的口訣，逐一分類解說每一類別的精神，詳盡註明採集時間、部落、口述者和整理人。故事內容則用拼音方式記載，加上詳細註解、漢語翻譯以及歷史背景。

排灣族的長者總是讓人感覺平靜的像詩人，卻是人人出口吟誦成章。他們歌頌時輕聲細語、頌讚時內斂自持、貴氣閃耀，用淡淡的情絲頌讚造物者的偉大，用悠悠的話語表達心中的情愫：

「起唱者：每當你們的影子出現在對面山，我們的心就相對豁然安穩。回應者：每當山風吹拂在野林樹叢間，我常誤以為那是你來到的訊息。」這是多麼含蓄的情愫啊！

「我要如何做，要怎麼對您們表示。您們的掛念、您們的哭泣疼惜，我要如何說呢！我的尊貴身份，我的身影和身段，我要如何說呢！……」

「我彷彿是被遮護封域的大武聖山，我彷彿是被尊畫為禁地的靈界地域，是如此的嚴謹維護名節，我要如何說呢！我的尊貴身分，我的身影和身段，我要如何說呢！……」

「讓我哭泣，讓我的傷感紓解一番吧！我要如何說呢！請你們走在前頭並先哭銀吧！我要如何說呢？我要到部落舞場，我要到部落鞦韆場…(哭泣)…」

這樣的守貞少女，在出嫁當下啜泣的歌聲中，既讓人驕傲他的守貞又多麼令人疼惜她的潔淨名節。

這本「大武山宇宙的詩與頌」令人在吟詠其詩文中，深切體會到排灣族詩人的本色，人人都是詩歌的能手。即使中文翻譯很困難，我們也能夠從歌詩中體會那種純樸的詩意。

台灣當代作曲家

出版單位：玉山社出版事業股份有限公司

作者：顏綠芬等

出版日期：2006/12/01

I S B N : 9867375904

適讀階段：高中職 / 大專及一般大眾

推薦人 | 游素鳳

本書集結 12 位臺灣傑出作曲家的故事，描寫其成長的過程、遭遇、轉折，走向音樂創作的因緣，以堅持與毅力克服困難，最終獲得成就，在音樂創作園地留下美好的成果。由 12 位專業作者撰述，以體例一致，筆調彷彿的方式，輕鬆流暢的敘述，使讀者易於進入作曲家的內心世界，共享心靈成長之愉悅。12 位臺灣傑出作曲家傳記，把他們的輝煌事蹟與作品連串起來，似乎是濃縮版臺灣樂壇重要的一個切面。

文中對每位作曲家的個人創作風格、作品特色、表現方式，均有詳細介紹與解說。一般讀者可從中獲得重點知識和印象；對於專業人士或音樂科系學生，則可按圖索驥，掌握作曲者創作脈絡，進一步深入研究探討。尤其「作品賞析」，顯示專家看門道的巧思，而對音樂外行人，也提示走馬看花，看熱鬧之趣；體會抽象的樂曲思維，如何鋪陳具象的情思，使生命可以隨音符飛揚跳躍起來。

12 位作曲家及其撰述者與撰寫主題，分別為：1. 江文也，〈以《臺灣舞曲》登上國際樂壇〉，劉美蓮撰；2. 陳泗治，〈用《上帝的羔羊》歌頌上帝〉，徐玫玲撰；3. 郭芝苑，〈《唐山過臺灣》的音樂拓荒者〉，顏綠芬撰；4. 史惟亮，〈從《吳鳳》到《琵琶行》〉，吳嘉瑜撰；5. 許常惠，〈《昨自海上來》永遠的巴黎風情〉，徐麗紗撰；6. 顧炎，〈《浪淘紗》與《撫劍吟》的現代冷豔〉，車炎江撰；7. 蕭泰然，〈《愛與希望》的浪漫詩情〉，顏綠芬撰；8. 馬水龍，〈徜徉於《雨港素描》與《霞海城隍廟會》〉，陳漢金撰；9. 李泰祥，〈來自《吉拉雅山的傳說》〉，邱媛撰；10. 賴德和，〈《鄉音》的呼喚〉，盧佳培撰；11. 潘皇龍，〈《迷宮・逍遙遊》的音響意境〉，李秀琴撰；12. 錢南章，〈《飛翔》至《那魯灣》的交響曲〉，許宜雯撰。

以上臺灣當代作曲家，不約而同的以傳統民族音樂為基音，經過現代作曲技巧的磨練，終能完成充分展現臺灣民族風格特色的音樂作品。藝術創作看似都在單打獨鬥，但整體的成績，更看得出臺灣音樂創作的的美好成果。

詠物成金： 文化創意產業析論

出版單位：典藏藝術家庭股份有限公司

作者：黃光男

出版日期：2011/07

I S B N：9789866049002

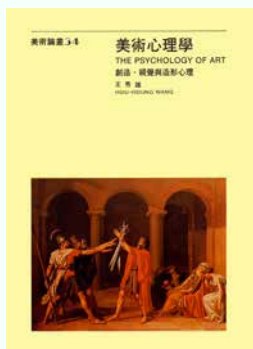
適讀階段：大專及一般大眾

推薦人 | 黃冬富

近十餘年來「文化創意產業」（簡稱：文創）已然成為國家未來競爭力的一個重要指標，更是當前國內藝術教育界極熱門的重要課題。文創著重於「文化」與「產業」之間的聯結，就藝術領域之層面而論，是活用藝術之創造與方法，甚至透過跨領域的整合，以促進產業升級，產品創新和優質化，進而大幅度提高產值收益。當然，發展文創又與全民美育素養的提升和普及有著極密切的關連。正如文化總會劉兆玄會長在推薦序中所說：「文創產業要發展，很重要的一環是大眾對文創的欣賞與品味，要有足夠的欣賞人口，產業才有持續向前的能量，這部分該如何提升，是美育層次的問題。」因而也可視為美感教育之延伸及活用。近幾年來，國內也陸續出現不少探討文創領域之專書，其中，黃光男的《詠物成金：文化・創意・產業析論》尤具代表性。

黃光男是水墨畫家，也是美學家、文學家、文化行政學者，由於其廣泛涉獵的相輔相成，與行政要職的歷練，以及長久來對國際潮流和時代脈動的掌握，讓他有著一般學者難及的視野高度，因而常有發人之所未發的前瞻性見解。

本書對於文創理念之闡析，文創政策形成以及擬訂之來龍去脈，各國文創政策之排比借鑑，邇來臺灣對於文創概念之實施成效之檢視，以至於對於未來發展之展望等，都有頗為宏觀而深入之探討。尤其作者更以其擔任國立歷史博物館館長任內所實施的博物館商店文創產成效經驗，以及擔任國立臺灣藝術大學校長任內，所建置的「臺藝大文創產學園區」的心得，親自現身說法，提出分享，顯得格外具體而深刻。

美術心理學 THE PSYCHOLOGY OF ART

出版單位：臺北市立美術館

作者：王秀雄

出版日期：1991/11

I S B N：9570003316

適讀階段：大專及一般大眾

推薦人 | 黃冬富

美術心理學主要是針對美術作品的內容，進一步析探潛藏於作品深處的心理（精神）層面。當然在探討的過程中，也與美術作品的形式面有著密切的關連。基本上，藝術作品往往是藝術家生活體驗、感情、思想以及人格的投影，而且也反映出藝術家的學習背景。是以對於藝術家本人以及其民族、時代進行心理層面的研究，有助於對於藝術作品的形成，有更為深層的理解。除此之外，藝術作品的外在形式美，究竟如何從藝術家的視覺心理下所產生？對於觀賞者又會產生如何的視覺效果？對於這種造形共同的知覺原理的探討，更有助於藝術家的創作以及觀賞者之鑑賞深度。

王秀雄教授是國內研究美術心理學的先驅，其《美術心理學》一書，一方面從精神分析學的角度切入，析探藝術家的創作動機以及人格如何影響其作品之內容和風格，並舉達文西的〈蒙娜麗莎〉〈聖安娜與聖母子〉，米開蘭基羅的〈慟泣聖母像〉〈大衛像〉〈瀕死的奴隸〉〈最後的審判〉，杜拉克洛瓦的〈薩丹那巴爾王的末日〉〈主教暗殺〉，孟克的〈吶喊〉，以及塞尚自虐傾向的贖罪式苦修創作活動等，進行心理層面之解析。另一方面，書中對於造形心理及原則也有相當細膩的析探。如「圖」與「地」（描繪主題和背景的原理），視覺簡化原理和群化原則在美術上之應用，以及造形動勢、繪畫空間等，都有深入分析。全書兼顧精神面和物質面，脈絡清晰而深入淺出，因此雖然成書之年代甚早，但迄今仍是國內相關領域中最適合於大專生及一般大眾閱讀的美感教育經典名著。

美學新鑰

出版單位：臺灣商務印書館股份有限公司

作者：劉文潭

出版日期：2004/01/01

I S B N : 9570518332

適讀階段：大專及一般大眾

推薦人 | 王志誠

本書為鑽研美學四十餘年，著譯有《現代美學》《西洋六大美學理念史》等論著的劉文潭教授，有別於美學理論枯燥乏味、艱澀難懂，而以輕鬆諧趣的筆調暢談美學，讓讀者容易體會，讀來令人如沐春風，豁然開朗，談藝文字品質筆調雅致、精純，令人深入淺出之感。

文中以探討的方式引領讀者了解藝術、認識藝術品、學習藝術評論，以博學多聞的討論形態，分享、敘述，如人身歷其境，如同剝繭抽絲一般，提出對藝術與美的見解，闡述藝術、人生，美感與現實的關係。

天地有大美： 蔣勳和你談生活美學

出版單位：遠流出版事業股份有限公司

作者：蔣勳

出版日期：2009/02/16 二版

I S B N：9789573264019

適讀階段：大專及一般大眾

推薦人 | 王志誠

用溫和的文字敘述，內容淺顯易懂，字裡行間如行雲流水般娓娓道出生活間充滿著耐人尋味的生活美學，透過心靈的空間的寬容與感受，將「美」容納於生活之中，顯現於食、衣、住、行而品嘗其中。

美學大師蔣勳首部生活美學力作，書中鼓勵大眾從生活細微面出發，將美拉近到食、衣、住、行的層次，過一個有質感、有品味的生活。以自身體驗、敘述，引領讀者從最平易的生活面尋得心靈釋放和寧靜，放緩生活步調，舒緩生活壓力。

透過本書的引導，「美」從生活中感受，從生命裡尋找到這條路的美妙風景，以轉換的心境感受人生。

設計的心理學：人性化的產品如何改變世界

The Design of Everyday Things
(Revised & expanded edition)

出版單位：遠流出版事業股份有限公司

作者：唐納·諾曼 Donald A. Norman 著，陳宜秀 譯

出版日期：2014/08/01

I S B N：9789573274582

適讀階段：大專及一般大眾

推薦人 | 游素凰

設計，是人和人的一種溝通。作者從心理學和科技工業的研究出發，在設計界中自成一家。推究其思想：設計是為使用者作的，而好設計是對使用者的良好溝通。溝通的方式，就是書中討論的種種原則：好的溝通，不只是把話講明白，還要引人入勝，令人回味。設計得不好，就是溝通不良。

這也是設計的困難，因為設計的溝通不比交談。與人談話，如果說不清楚，有許多機會可以澄清。設計的溝通是單向的，是設計者透過產品，對心中理解的使用者所發出的訴求。你我心中的使用者並不見得相同，但是做一項產品又須彙集所有部門的合作，雖然設計的發端應該是對「為誰設計」建立共識，設計的過程依然充滿衝突。很少有一條設計原則，在所有情況下都適用；而每個設計的決定，都要有所取捨。

本書中的原則是所有設計的基礎，只要是為了別人所作的設計，便不能不考慮。好的設計，是來自對使用者的真誠。這是譯者陳宜秀的體驗與認知。

的確，觀諸本書內容，從第一章「日常事務的精神病理學」，第二章「日常行動的心理學」，第三章「腦中的知識和外界的知識」，第四章「知道該做什麼：局限、可發現性和回饋」，第五章「人為過失？錯了，是設計不良」，第六章「設計思維」，直到第七章「商業世界裡的设计」，由美感的呈現，到強調使用者的易用性。

誠然，隨著時間的推移，即使人的心理保持不變，世界上的工具、事務和文化會持續改變。科技會繼續前進。雖然設計的原則不會變，但應用這些原則的方法，必須因新的人類活動、新的科技，和新的溝通互動方式而改變。就如作者所說，這是一本為 21 世紀所寫的書。

親子玩身體：打造孩子幸福成長的八堂課

出版單位：遠流出版事業股份有限公司

作者：雲門舞集舞蹈教室 企劃，楊孟瑜 採訪撰稿

出版日期：2011/05/01

I S B N：9789573267812

適讀階段：大專及一般大眾

推薦人 | 溫慧玟

身體是個記憶體，蘊藏先人的經驗與智慧，那些無法言說的本能，期待每個孩子在被社會制約前，能從盡情舞動中喚起本能。長大後，即使受到壓制，仍記得用深呼吸來調整心裡的景觀，仍可以大方抱人，也自在接受擁抱。

美學大師蔣勳說：「人不愛自己的身體，很難快樂；不愛自己的身體，很難愛這個世界。愛自己的身體，是一切的起點！」一直以來，我們強調智性的發展，卻忽略身體的重要性；總是要求孩子向外追求成績，卻忘了教孩子往內探求靜定的力量，以及人與人之間溫暖接觸的感覺。這不僅是人生中重要的技能，這個學習過程也是父母與孩子最美好的互動。

本書 8 堂親子與身體律動課，從自己與身體的關係出發，談擁抱、呼吸、重心、安靜、專注、跌倒，再擴及孩子與父母、玩伴間的關係，談親密、陪伴。8 堂課各蘊含一種能力的培養：讓愛流動、調和身心、端正自己、靜定沉著、好好生活、跨越關卡、快樂互動、溫潤心靈。並從身體記憶、遊戲示範、醫學與文化等各種角度切入，廣納各界專家建議，如：專研過敏的蕭瑞麟醫師談「呼吸」；專攻人體工學的白淳升醫師談「重心」；鋼琴家李明蒨談「安靜」；專精神經科學領域的洪蘭教授談「專注」；作家張大春、朱天心談「親子互動」；兒童身心發展醫師陳達德談「孩子抒壓的玩伴需求」……

期待每個人都可以認識並覺察自己的身體，喜歡並善待自己的身體，尊重並關懷別人的身體。學習，就從身體開始吧！

用繪本跟孩子談重要的事

出版單位：如何出版社有限公司

作者：幸佳慧

出版日期：2014/09/30

I S B N：9789861364025

適讀階段：大專及一般大眾

推薦人 | 溫慧玟

越重要的事，越難說清楚，作者用可口動人的兒童文學，讓我們都看得懂「重要的事」，並且變得如此迷人又具深度。

小的時候，我們背三字經、讀論語、拚命寫功課，只跟標準答案做朋友；現在，我們有繽紛的繪本，還有作者教你選，教你讀，教你深深討論，教我們和孩子一起守護家園的幸福與希望；同時，透過閱讀繪本，感受美感，讓我們與孩子一起重新找回獨立思考的眼界與格局，在世界的舞臺閃耀屬於臺灣的光

書裡的畫與故事，都充滿了創意與啟發，透過拆解超過 200 本國內外兒童創意繪本，深入議題的核心，其中內容包括孩子們該知道的，課本裡卻不教的 6 大議題引導：1. 保護我們住的地方；2. 動物，是最好的朋友；3. 守護你的家園；4. 女生和男生到底有什麼不同？5. 為什麼我們不一樣？6. 什麼叫做生而平等呢？

書裡的畫與故事，都充滿了創意與啟發，大人世界這些重要的事，就請繪本教教我們吧！特別收錄「幸佳慧繪本書單」，超過 200 本必讀繪本，幫你教好重要的大小事，大人們可以一起帶領孩子細細理解故事，認識大人的世界、聽懂多元的聲音。

湖濱散記 Walden

出版單位：高寶國際有限公司

作者：亨利·大衛·梭羅 Henry David Thoreau 著，
許崇信、林本椿 譯

出版日期：2013/04/17

I S B N：9789861858401

適讀階段：大專及一般大眾

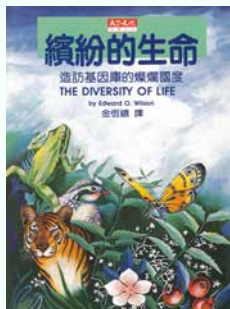
推薦人 | 黃生

1845年7月4日，梭羅開始了一項為期兩年的試驗，他移居到離家鄉康科特城 Concord 不遠且優美的瓦爾登湖畔再生林，嘗試過簡單的隱居生活；並於1847年9月6日離開瓦爾登湖，重新和住在康科特城的朋友兼導師拉爾夫·沃爾多·愛默生一家人生活。1854年，梭羅出版散文集《湖濱散記》，書中詳盡描述了他在瓦爾登湖湖畔一片再生林中度過兩年又兩個月的生活以及期間的許多思考。華爾登湖地處美國麻薩諸塞州東部的康科特城。梭羅把這次經歷稱為簡樸隱居生活的一次嘗試。

梭羅曾提出這樣疑問：「現代人是真的進步嗎？物質生活突飛猛進，卻反而越來越不知足，還比不上一個一無所有的野人。」和梭羅身處的時代相比，富足的我們在心靈上是否不進反退？物質的縱欲，是不是某個程度也造成心靈的墮落？會不會是因為我們與自然的作息脫節了，也忘記體會大自然帶來的美好？

即使相隔近170年，梭羅在書中所闡述的每一個觀點對現代人來說仍是受用無比。在逐漸疏離的現代，我們需要從閱讀《湖濱散記》中，體會那份簡約的感動，享受生活單純的原味。

「你欣賞著大地，但不是占有大地。」梭羅隱居瓦爾登湖畔，輕輕的告訴我們：「靜坐然後知平日之氣浮，守默然後之平日之音噪」。東、西方的「君子」竟然都從體會大自然所帶來的美好中提升了自己精神生活。我們循著他的腳步，把自己放進自然中，尋覓湖畔的那片次生林，審視大自然的美，再把自然放在心中，自然的大美就深植心中了。

繽紛的生命： 造訪基因庫的燦爛國度

THE DIVERSITY OF LIFE

出版單位：遠見天下文化出版股份有限公司

作者：威爾森 Edward O. Wilson 著，金恆鏞 譯

出版日期：1997/06/10

I S B N : 9576213819

適讀階段：大專及一般大眾

推薦人 | 黃生

一場驚心動魄的亞馬遜河暴風雨，揭開了探尋繽紛生命的序曲。蘊藏無比豐沛生命力的雨林，對科學家發出蠱惑人心的魔力：未知的物種、珍奇的動植物、特殊的地理環境，衝擊著人們思考……

《繽紛的生命》從許多方面都可以看成是達爾文《物種原始》的續集。若說達爾文是第一位蒐集所有資料，綜論出「物種是如何而生」的科學家，那麼威爾森便是網羅所有資料，綜論出「物種如何死亡」的第一人。

書中所傳達的中心思想是：人類已經迫使生命族群陷入演化史上前所未有的慘劇。其中禮讚著生命的豐富，也預警著它們的急速逝去，由此綜觀生命演化的過程。在最後一章中，也提供了一種全新的宗教觀——「環境倫理」，指出人們應了解我們正身處於眾多物種之中，唯有負起尊重、保育生物豐富度之責，我們人類才能繁衍下去。

一位研究螞蟻和蜘蛛的人，憂心這世界上的野地消失，物種滅絕，苦口婆心的引領世人尊重生命，尊重大自然，把大美擁在手中。想想我們的島，還有多少野地？多少自然？多少大美？

沙郡年紀：像山一樣思考， 荒野詩人寫給我們的自然之歌

A Sand County Almanac and Other Writings

出版單位：果力文化出版社

作者：奧爾多·李奧帕德 Aldo Leopold 著，李靜滢 譯

出版日期：2015/03/05

I S B N：9789869141512

適讀階段：大專及一般大眾

推薦人 | 黃生

《沙郡年紀》是李奧帕德依季節、月分編寫的自然觀察筆記。在位於威斯康辛州的沙郡 Sand County，一個因過度機械耕作而被破壞遺棄的農場上，作者一家人重新以鏟子、斧頭、雙手尋求自然所賜的美糧而不掠奪多取，每年種植上千棵樹以恢復附近森林的生態完整性；樸實的木屋生活，幫助他形成了對待土地與自然的倫理觀念。從多年在森林、荒野對野生動植物的生態考察，他體認到，人類並非萬物的主宰，而只是生態體系的一員。

透過如詩歌般極優美的敘述，讓我們彷彿看見大自然安靜流動的細緻之美，聽見季節隨風唱頌的歌聲：

「在十一月的玉米田裡製造音樂的風是匆忙的。雁群從低垂的雲朵間出現，隨風上下移動，聚集又分開。當雁群在遠方天空變模糊時，我聽到最後的鳴叫，那是夏天的熄燈號。現在，在浮木後面是溫暖的，因為風已隨雁群遠去，而我也願意隨雁群遠去——但願我是那風。」（但願我是風）

正如作者在初版序中表示：「在文明進程開始擯棄自然環境以前，野生生物在人們眼中，就像晨風和落日一樣理所當然。現在我們面臨的問題就是：為了追求更高的生活水準，是否值得犧牲自然的、野生的、自由的萬物？只有和我一樣的少數人會認為，看到大雁給我們帶來的快樂要比看電視所得到的快樂更生動自然，尋找一朵白頭翁花的美妙情趣與言論自由一樣，都是不可剝奪的權利。」

經典 · 絕版書

因為是經典，所以值得推薦，
即使已成絕響……
建議您可運用圖書館典藏借閱，
從中體會書中的
種種美的可能

未完成的名畫

出版單位：紅蕃茄文化事業有限公司

作者：黃宣勳

出版日期：1997/03/01

I S B N：9578688326

適讀階段：國小 / 國中

推薦人 | 黃冬富

書名雖是《未完成的名畫》，但實際上其書名主要取自十九世紀初新古典主義大師的一幅〈雷卡米夫人〉之著名畫像，由於表現手法較為樸實而被畫中的女主角挑剔完成度不足之典故（實際上裡面所有的作品，都是完成度十足的）。這本書所賞析的西方名畫，主要從十五世紀的文藝復興時期開始，迄於十九世紀末印象派崛起以前。書中透過一位畫家與兩位孩童輕鬆討論名畫之形態，自然的介紹不少西方藝術史名作之風格特質、內容意涵、創作背景，以至於明暗、光影、色彩、構圖等層面，進行相當淺顯而易懂的解析。

就光影表現的部分而言，從十七世紀拉突爾描繪室內暗黑背景中，點燃蠟燭的光影效果；歷經維梅爾所擅長從窗外射進室內的光影；以至於林布蘭運用宛如舞臺上凸顯主角的投射燈照明般的明暗，強烈對比光影之發展，將印象派崛起以前，西方繪畫的光影表現類型之發展，梳理出清晰的系統脈絡來。

值得注意的是，一般藝術史以及藝術概論書籍中鮮少介紹的繪畫常識也有所觸及。如：「油畫布的尺寸，一般有三種型式，F 是人物型，P 是風景型，M 是海景型。他們的直和橫的長度比例不同，人物型比較接近正方形，風景型稍細長，海景型最細長。三種型式都用號數的大小表示尺寸的大小。人物型的一百號大約是直 1 公尺 62 公分，橫 1 公尺 30 公分……」除此之外，也對十五世紀末以前，西方油畫尚未普及時，所流行的蛋彩之調配原料和過程，有著相當淺易的介紹。這些生活化的繪畫常識，可能有些受過科班美術訓練的大學生也未必清楚。基本上，這本書拉近了西洋名畫與國民中、小學學生的距離，很容易輕鬆的引領他們初窺藝術鑑賞之門徑。

聽，畫在說話！

出版單位：紅蕃茄文化事業有限公司

作者：黃宣勳

出版日期：1993/03/10

I S B N：9578688067

適讀階段：國小 / 國中 / 高中職

推薦人 | 黃冬富

國民中小學的視覺藝術教學，基本上，培養其審美的素養和習慣，比起實際操作的作品品質的要求，更加重要。就整個社會需求面而言，全民美感素養和審美人口的提升，顯然比起藝術專業人才的天文數量，更加具有意義。通常美術展覽之導覽解說，往往為了吸引一般較為欠缺審美素養的觀眾，對於藝術品的注意和留下印象起見，常偏向於相關背景以及故事性的描述，相對於更為貼近藝術本質的形式、風格等部分，則較少觸及。《聽，畫在說話！》這本書，則在這一方面有相當平易近人的展現。

書中以不少古今各式風格的西洋名畫為圖例，作者運用相當口語化的淺顯筆調，以及巧妙的比喻，逐步分析畫面的主題、構圖、造形、色彩、空間、明暗、肌理、線條，以至於透視之原理，引導觀賞者掌握欣賞繪畫之初階，在面對畫作時，能很輕鬆的由「看熱鬧」階段，逐漸進入「看門道」之境地。正如作者在書的開端提醒讀者：「當你欣賞一幅畫，不必太在意這是誰？這是什麼？這是哪裡的風景？因為畫家作畫的目的，並不完全是在介紹這個人、東西或地方，或許是藉此傳達某種想法或感情，也可能是在展現色彩、形狀、構圖的美，因此應該多留意自己對畫的感受。」

除此之外，書中也將十九世紀末以來，近代西方各種繪畫流派，如印象派、野獸派、立體派、抽象畫，以至於超現實主義等畫派之風格特質，技巧性的淺略介紹，很自然的讓讀者能初步分辨近代西方的各種美術流派之特色及發展輪廓，也能讓一般人初步知道如何欣賞一件畫作。不但適合於國小學生閱讀，對於國、高中生依然適用。

達爾文之演化大革命

The Evolution Revolution

出版單位：親子天下股份有限公司

作者：羅柏·溫斯頓 Robert Winston 著，陳信宏 譯

出版日期：2009/06/10

I S B N：9789862410141

適讀階段：國中

推薦人 | 黃生

人類是從哪裡來的？人類為什麼生成這個模樣？生物是怎麼創造出來的？世界上的生物又為何如此多樣？千百年來，世人一直想要解開這些謎題。1859年，達爾文的《物種起源》出版，不僅回答了這些重大而難解的問題，更翻天覆地的改變了這個世界。

本書由國際知名學者羅柏·溫斯頓爵士用幽默詼諧的筆調，為你講述達爾文揭開生物之謎的故事，並邀請你和達爾文一起搭上小獵犬號，展開一場驚奇連連的物種起源大冒險。除此之外，達爾文之前的思想家是如何認知生物的起源？達爾文之後的理論發展又是如何？現代科學如何揭露 DNA 與演化的關係？本書均詳細探索，讓我們得以推演生物未來可能的趨勢！

透過以圖文書形式，介紹達爾文的一生及其演化論，穿插故事、文學與動手做，讓我們能一探物種起源與生物演化，其中「動手做做看」單元，可讓小小讀者藉著實際操作，親自體驗、思考博物學的奧秘。

1870年美國麻州通過了「圖畫法案」，對成年人和兒童實施強制性圖畫教育，全面提升國民的美感素養。「圖畫」是徒手寫生，畫自然界美麗的東西，提高審美能力，同時訓練觀察力，和科學教育的目標一致；二是用器畫，近似工程圖，像平面設計，變化中有統一的美感，與科技和精密工業發展有關。藝術和科學方法同是源自觀察，人民的美感和科學素養是一個國家競爭力的指標（參考漢寶德《談美》）。達爾文可算得上是世界上最懂得觀察的人了。

捷運公共藝術拼圖

出版單位：城邦文化事業 / 馬可亨羅文化事業股份有限公司

作者：楊子葆

出版日期：2002/04/15

I S B N：986120072X

適讀階段：國中／高中職／大專及一般大眾

推薦人 | 吳望如

捷運與現代都市生活的人們息息相關，而全世界的各國捷運系統中都可以見到捷運的公共藝術，臺灣也不例外，每天搭乘捷運的人只要稍加留意就可以在戶外、走道、牆上見到公共藝術。例如：臺北捷運南港線昆陽站，獨特的旋轉木馬公共藝術作品《旋，Around》會因旅客的靠近而播放音樂；板南線敦化站外的公共藝術；蘆洲線上的大神偶出現在牆面上，在在都展現捷運公共藝術之美。

本書從捷運公共藝術的發展談起，讓讀者了解捷運公共藝術的由來，在談及識別系統的演變，看似不起眼的識別系統除了引導功能之外，亦是充滿了圖案設計與 logo 設計之美。再者更帶領讀者欣賞捷運車站建築之美，最後引人欣賞一個個的公共藝術，當然也不忘記一些設施與周邊設備的介紹。全書令人驚豔，一個每年讓人搭乘的交通系統，我們或許都只是為了趕路，而很少放慢腳步來欣賞，未曾留意它處處充滿美感。閱讀此書不但了解捷運的歷史，更重要的是引導大眾去欣賞它的各種美，美就在生活之中，美就在經過的每一個地方，或許你也經常搭乘捷運，不要忘了，閱讀此書後要好好的欣賞捷運系統中的每一件公共藝術，體會與建立自我的美感素養。

看懂世界名畫

出版單位：爾雅出版社有限公司

作者：謝明鋁

出版日期：2004/07/20

I S B N：9789576393860

適讀階段：高中職

■ 推薦人 | 王志誠

作者以文學的角度去探討畫家的創作歷程和內心世界，卻有別於一般傳記文學的格局，深入畫家創作上的思維與心靈表現，對應著每個時代之創作背景、精神層面；而繪畫也從服務於宗教、政治，一直到完全的紓發自我意識，不僅是內容或形式上的轉變，也創造出更多的可能性及多元化。

作者將這些由視覺而心靈，由客觀而主觀，由承襲摹倣做到推翻否定的藝術發展過程，做完整的介紹與詮釋，對各種年代的名畫有極佳的導論作用，非常適合高中階段的學子參考閱讀。

爬樹的女人： 一位科學家的另類生活實錄

Life in the treetops : adventures of a woman in field biology

出版單位：先覺出版股份有限公司

作者：瑪格麗特·羅曼 Margaret D. Lowman 著，
朱孟勳 譯

出版日期：2001/01/25

I S B N：9576075734

適讀階段：高中職

推薦人 | 黃生

「我獨自在林中採樣觀察數千小時的期間，大自然傳授知識與力量給我，令我受用無窮。」

走在 25 呎高的吊橋上觀賞植物，與從地面上昂首仰參天古木，感覺有什麼不同？你是否嚮往乘著熱氣球，飛越森林頂端，俯視連綿雨林的壯麗景觀嗎？這本書裡充滿了耐人尋味的問題與答案。

羅曼教授是舉世聞名的樹冠生態學家，也是一位對生活充滿熱情的偉大老師與母親。她在澳洲用繩索爬樹，懷孕時利用採櫻桃的籃子登上尤加利樹，在非洲乘熱氣球俯視研究樹頂，又到美國麻州的溫帶林與貝里斯的熱帶雨林搭建樹冠步道，過著與常迥然不同的生活。

「我仍以榕樹自勉，它的韌性與獨特的生命形式，讓它在熱帶林樹冠爭取空間之際，獲得絕對的優勢。它從上而下的生長能力迥異於所有樹木的生長習慣，這等於給我上了珍貴的一課：選擇較少人走的路還是有它的好處。」

作者以生動幽默文筆，讓我們看到一位堅持理想、不屈不撓的科學家，如何突破身體、生理、自然環境等障礙，走一條人跡稀少的路，完成個人的少年夢想，也為地球更美好未來做出了貢獻。

樹冠層上有多少未知的蟬，多少未知的甲蟲？它們硬是不下地，我們學著飛鼠發明滑翔衣，滑翔在樹梢聽風聲，也聽它們的世界裡獨有的蟲咬樹葉的沙沙聲，讓自己像天使一樣和每一棵大樹打招呼，和每一隻鳥兒蟲兒對話。你會這樣想嗎？

女人・小鳥・星星：米羅特展

Joan Miró: Women, Birds, Stars

出版單位：時藝多媒體傳播股份有限公司

作者：吳長育 編

出版日期：2013/06/01

I S B N : 9868837715

適讀階段：高中職／大專及一般大眾

推薦人 | 陳瓊花

本書是有關於米羅 (Joan Miro) 藝術的專論，系統性的透視米羅藝術的特質及其藝術成長的相關脈絡。全書共分三章：第一章「胡安・米羅與地中海氛圍」、第二章「胡安・米羅：女人、小鳥、星星」、第三章「色彩夢境中的清醒人生：胡安・米羅」。

米羅為世界級的大師，生長於西班牙加泰隆尼亞，大自然的趨動，在其創作中扮演關鍵性的角色。第一章為「胡安・米羅與地中海氛圍」，收集米羅成長與創作時的相關圖片，是極為珍貴之處。文中提及米羅熱衷於工作，可以說是無時無刻不在工作，即使在睡覺時，其潛意識仍持續在工作的狀態。他無盡的創作能量，來自於土生土長的加泰隆尼亞獨特的人文景象與文化特質。第二章「胡安・米羅：女人、小鳥、星星」分析米羅獨特的繪畫語言，及其對「形式」的看法。他認為「形式」是生生不息，是由「神奇的片語所組成的神秘語言，一種字彙成形之前便已有的語言，源自於人的想像，以直覺而得的事物，較之親眼所見更為真實的時代」。「女人、小鳥、星星」不僅是米羅數年來反覆強調的主題，也是一種有關象徵的隱喻性書寫。第三章又分為四小節，分別為：1. 童心、詩意、想像力馳騁的少年時光；2. 人文薈萃的巴黎，米羅符號語彙的初登場；3. 超現實主義與創作素材的多元嘗試；4. 躍上世界舞台的加泰隆尼亞藝術大師：米羅。最後為年表。

古琴音樂藝術

出版單位：臺灣商務印書館股份有限公司

作者：葉明媚

出版日期：1996/05/15

I S B N：9570504781

適讀階段：高中職／大專及一般大眾

推薦人 | 游素凰

本書是一部從文化的綜合觀點，探討古琴各種特徵與規律的專書。

作者有感於現代古琴音樂專論之貧乏，古代琴書之偏重歷史與音律，而開闢一些前人較少涉及的新領域，著述而成。內容包括：「琴道：古琴音樂藝術導言」「古琴音樂的意境」「古琴音樂的靜、遠和澹趣」「古琴藝術的美學反省」「古琴音樂美學」「古琴音樂中虛實手法的運用」「古琴與書法」「古琴的打譜藝術」「從環境內涵看古琴的彈奏」「從文化內涵看古琴音樂」「古琴的傳習」「古琴音律簡介」等 12 篇。彰顯作者之琴學造詣與文哲藝術學養，於古琴音韻闡微，且於傳統藝術文化富有熱愛與強烈的使命感，能夠喚起青年讀者有所遵循。

古琴與其他傳統樂器相較之下，它的音樂是被認為「曲高和寡」的。原因之一，在於琴樂低沉緩慢，乍聽覺得索然無味，昏昏欲睡，不易入耳。原因之二，是傳統琴人認為古琴是自娛的樂器，只為個人修養而彈，非為表演，琴人往往僅限於雅集中為知音彈奏，所以一般大眾較難得有機會聆賞古琴音樂，對琴樂無從認知，更遑論喜愛了。原因之三，傳統琴人認為古琴是高貴與德行的象徵，不輕易傳授他人，成為不傳之秘。從明代《神神秘譜》《太古遺音》等琴書之命名，可知古人對於琴不妄傳的看法，以致造成民眾苦於拜師無門而轉習其他樂器之憾事。再加上，古琴難學、易忘、不中聽，更易使得這一門藝術，不受青睞。因此，作者試圖以新的觀點，採深入淺出的描述手法，理出過去較少觸及的琴樂領域，包含：美學、藝術手法、音律、文化，以及傳承問題等，從多元方向探索琴樂藝術。

在野的紅薔薇

出版單位：大呂出版社

作者：郭芝苑

出版日期：1998/02/10

I S B N：9579358427

適讀階段：高中職／大專及一般大眾

推薦人 | 游素凰

本書採第一人稱以白話淺顯文字，敘述自己執著於古典音樂創作一輩子，如同芭蕾電影舊片《紅鞋》，劇中的主角身受紅鞋魅力所吸引，而脫不掉所穿的紅鞋，誓志舞蹈至死方休。

留學日本的作曲家郭芝苑，在臺灣光復初期，曾被禮聘為新竹師範學校音樂教師。但他只想一路作曲，便於任教一年後毅然辭職。一心只關心藝術他，對於人情世故鮮少關心，曾被同事嘲笑：「你好像天上掉下來的人，只曉得天上的事，卻不曉得地上人間的事情。」這樣一直關在自己象牙塔世界中，逃避現實，內向、木訥，不善交際應酬的個性，自詡為與美國作曲家柯普蘭自傳著作一樣，而將此書作：「無名作曲者的手記」；由於表妹認為名稱不妥，便以「當時已廣為傳唱的歌曲作品《紅薔薇》《楓橋夜泊》，大眾卻不知作者是誰？」的背景，以及其還寫過多首藝術歌曲、交響管弦樂曲，及鋼琴曲等的音樂才華。便將書名改為「在野的紅薔薇」。

全書分為五部分：一、我的音樂生活，寫作者幼少年時代、日本留學時代、戰後返臺的音樂經歷，以至流行歌體驗記及與省立交響樂團時期的音樂生活描述。二、我的音樂作品，敘述《紅薔薇》與《楓橋夜泊》的創作懷想、輕歌劇《許仙與白娘娘》作曲經緯，當「三首交響練習曲」演出之際、交響樂A大調《唐山過臺灣》、管弦樂組曲《回憶》、交響組曲《天人師》：釋迦傳。三、我懷念的臺灣作曲家，包括：中國現代民族音樂的先驅者江文也、被遺忘的作曲家高約拿及李如璋、臺灣的貝多芬邱捷春等。四、我的音樂談論，漫談中國現代民歌與校園歌曲、調性音樂理論的世界、音樂著作權協會成立的面面觀……音樂評論的功與罪、只欠音樂評論等。五、附錄，包含：吳玲宜撰述〈世人眼中的作曲家郭芝苑〉等。

恩典之手 Privileged Hands : A scientific

出版單位：時報文化出版企業股份有限公司

作者：希拉特·佛爾邁 Geerat J. Vermeij 著，莊安祺 譯

出版日期：2002/01/21

I S B N：9571335789

適讀階段：大專及一般大眾

推薦人 | 黃生

佛爾邁 3 歲即雙目失明，然而對大自然的熱愛、強烈的好奇心與豐富的想像力絲毫不減。他超越了視覺障礙，學會以靈活的感官取代視覺，更由其中獲得益處。藉由雙手，他自十幾歲起，便能一摸即精準辨別標本種類，從中發現貝殼之美，於是矢志研究海洋生物，如今成為世上首屈一指的海洋生物權威。雙手，代替了他的眼睛來「看」世界，更為他帶來了遠超過眼睛能見之「三度視野」。

指間的敏銳感觸，成了他看世界的工具。透過指尖，為他心靈所呈現的自然萬物，無一不美好，無一不神奇，且各具獨特意義。手指的溫柔細膩，將這整個世界一點一滴的描繪在他的心中，為他建構了一個多彩繽紛的天地。若說這雙手是「被上天賦予著某種特殊意義而出生」，以彌補佛爾邁的失明之憾，成就作者的一生風采，一點也不為過。

美是生命，美在心中，美是近情，就像上天關了一扇窗便會再開另一扇窗，即使身體因為有所殘缺而無法完美，確仍用其他的面向展現出美的意義和表現。

附錄：延伸閱讀

邁向 101：國民中小學優良藝術出版品推薦專輯 1

第二屆國民中小學優良藝術出版品推薦專輯

序號	書名	出版機構
01	從安平部落古謠到傳唱排灣：高明喜歌謠專輯	高玉枝、林志興
02	邵族換年祭及其音樂	高雄市台灣山地文化研究會
03	巴宰族傳說歌謠集	中央研究院語言學研究所
04	跨時代傳唱的部落音符：卑南族音樂靈魂陸森寶	國立傳統藝術中心
05	阿美族口傳文學集	原住民族委員會
06	靈路上的音樂：阿美族里漏社祭師歲時祭儀音樂	財團法人原住民音樂文教基金會
07	政治與文藝交纏的生命：高山自治先覺者高一生傳記	行政院文化建設委員會(文化部)
08	海浪・記憶・敘事：魚與雅美社會文化論文集專刊	臺東縣政府
09	雅美族的古謠與文化	常民文化

視覺藝術類

序號	書名	出版機構
001	2007全國學生圖畫書創作獎徵選作品 我和我的媽媽	國立臺灣藝術教育館
002	2007 全國學生圖畫書創作獎徵選作品 豬竿舞	國立臺灣藝術教育館
003	2008 全國學生圖畫書創作獎徵選作品 刀疤戰士	國立臺灣藝術教育館
004	2008 全國學生圖畫書創作獎徵選作品 阿公的童年	國立臺灣藝術教育館
005	2008 全國學生圖畫書創作獎徵選作品 城隍爺的生日禮物	國立臺灣藝術教育館
006	219隻螳螂	遠流出版事業股份有限公司
007	十二生肖誰第一	格林文化事業股份有限公司
008	三角湧的梅樹阿公	青林國際出版股份有限公司
009	大畫家的小祕密：加薩特為什麼是大師加薩特？	青林國際出版股份有限公司
010	大畫家的小祕密：布魯各為什麼是大師布魯各？	青林國際出版股份有限公司
011	大畫家的小祕密：哥雅為什麼是大師哥雅？	青林國際出版股份有限公司
012	小小美術鑑賞家：李澤藩・西門教堂附近	雄獅圖書股份有限公司
013	小小美術鑑賞家：林玉山・虎姑婆	雄獅圖書股份有限公司
014	小小美術鑑賞家：陳進・悠閒	雄獅圖書股份有限公司
015	小小美術鑑賞家：黃土水・釋迦出山	雄獅圖書股份有限公司
016	小小美術鑑賞家：楊三郎・花與靜物	雄獅圖書股份有限公司
017	小小美術鑑賞家：顏水龍・美麗的台灣農村	雄獅圖書股份有限公司
018	小丑・兔子・魔術師	信誼基金出版社
019	小烏鴉的慶生會	飛寶國際文化股份有限公司
020	六個男人	遠流出版事業股份有限公司
021	公共藝術好好玩	格林文化事業股份有限公司
022	安徒生童話・繪本原畫展原畫圖錄	青林國際出版股份有限公司
023	艾蜜莉的畫	臺灣東方出版社股份有限公司
024	你可以養100隻狗	典藏藝術家家庭股份有限公司
025	別的國家都沒有	格林文化事業股份有限公司
026	我也可以看懂達文西(上)	三采文化出版事業有限公司
027	我也可以看懂達文西(下)	三采文化出版事業有限公司
028	我和畢卡索-搬家到北極	格林文化事業股份有限公司
029	我爸爸	格林文化事業股份有限公司

視覺藝術類

序號	書名	出版機構
030	我的第二本設計師：複雜也不錯	典藏藝術家庭股份有限公司
031	我喜歡系列：我喜歡白色和黑色	三民書局股份有限公司
032	沒有圍牆的美術館	幼獅文化事業股份有限公司
033	貝克的紐約	遠流出版事業股份有限公司
034	走在北歐 愛上圖樣	三采文化出版事業有限公司
035	兒童文化資產叢書 大家來寫生：畫家眼中的台灣風景	雄獅圖書股份有限公司
036	兒童導覽手冊：臺灣傳統絕技交趾陶	台北縣鶯歌陶瓷博物館
037	知識的根源：藝術類 畫家眼中的世界	理科出版社有限公司
038	知識的根源：藝術類 影像的歷史	理科出版社有限公司
039	知識的根源：藝術類 雕塑家的作品	理科出版社有限公司
040	知識的根源：藝術類 繪畫的新發現	理科出版社有限公司
041	笑烈達	典藏藝術家庭股份有限公司
042	青林兒童藝術寶盒：克利的繪本－主角是誰呢？	青林國際出版股份有限公司
043	青林兒童藝術寶盒：秀拉的繪本 靠近一點兒看！	青林國際出版股份有限公司
044	青林兒童藝術寶盒：夏卡爾的繪本－飄到了半空中！	青林國際出版股份有限公司
045	青林兒童藝術寶盒：馬蒂斯的繪本－真的好想去住一住	青林國際出版股份有限公司
046	青林兒童藝術寶盒：高更的繪本 一起打赤腳吧！	青林國際出版股份有限公司
047	青林兒童藝術寶盒：梵谷的繪本 好多漩渦轉呀轉！	青林國際出版股份有限公司
048	青林兒童藝術寶盒：畢卡索的繪本 嘿！到底在看哪邊？	青林國際出版股份有限公司
049	青林兒童藝術寶盒：莫內的繪本 和太陽追逐！	青林國際出版股份有限公司
050	青林兒童藝術寶盒：雷諾瓦的繪本 想聽悄悄話嗎？	青林國際出版股份有限公司
051	青林兒童藝術寶盒：盧梭的繪本 尋找夢的寶藏！	青林國際出版股份有限公司
052	南瀛之美圖畫書系列：家鄉的寺廟	台南縣政府文化處
053	南瀛之美圖畫書系列：逛奇美博物館	台南縣政府文化處
054	南瀛之美圖畫書系列：顏水龍紅毛厝傳奇	台南縣政府文化處
055	洪通繪畫・無師自通	青林國際出版股份有限公司

視覺藝術類

序號	書名	出版機構
056	美術館裡的小麻雀	青林國際出版股份有限公司
057	胡桃鉗	青林國際出版股份有限公司
058	夏綠蒂遊巴黎	典藏藝術家庭股份有限公司
059	夏綠蒂遊莫內花園	典藏藝術家庭股份有限公司
060	追尋美好世界的李澤藩	青林國際出版股份有限公司
061	動畫創意現場	如果出版社 / 大雁文化事業
062	啊！藝術偵探來了	三采文化出版事業有限公司
063	唱歌當飯吃	格林文化事業股份有限公司
064	第一次藝術大發現：人物集錦	青林國際出版股份有限公司
065	第一次藝術大發現：印象派	青林國際出版股份有限公司
066	第一次藝術大發現：動物群像	青林國際出版股份有限公司
067	第一次藝術大發現：雕塑	青林國際出版股份有限公司
068	創意市集101	三采文化出版事業有限公司
069	創意遊樂園	親親文化事業有限公司
070	喀嚓！決定的瞬間	商周出版/城邦文化事業
071	畫中畫RE-ZOOM	青林國際出版股份有限公司
072	畫家故事繪本系列：高更、梵谷、畢卡索、莫內	世一文化事業股份有限公司
073	畫之旅	青林國際出版股份有限公司
074	愛河傳奇	格林文化事業股份有限公司
075	葉子鳥	信誼基金出版社
076	跟著線條走	典藏藝術家庭股份有限公司
077	寫給年輕人的西洋美術史1	原點出版
078	寫給年輕人的西洋美術史2：畫說巴洛克到印象派	原點出版
079	寫給年輕人的西洋美術史3：畫說立體派到現代藝術	原點出版
080	圖畫書的美妙世界	國立臺灣藝術教育館

視覺藝術類

序號	書名	出版機構
081	影迷的第一堂課	幼獅文化事業股份有限公司
082	台灣美術閱覽	玉山社出版事業股份有限公司
083	樂在春聯：寫春聯・過大年	雄獅圖書股份有限公司
084	鴿子的羅馬	遠流出版事業股份有限公司
085	藝術家系列：半夢幻半真實—天真的大孩子盧梭	三民書局股份有限公司
086	藝術家系列：永遠的漂亮寶貝—小巨人羅特列克	三民書局股份有限公司
087	藝術家系列：石頭裡的巨人—米開蘭基羅傳奇	三民書局股份有限公司
088	藝術家系列：放羊的小孩與上帝—喬托的聖經連環畫	三民書局股份有限公司
089	藝術家系列：金黃色的燃燒—梵谷的太陽花	三民書局股份有限公司
090	藝術家系列：非常印象非常美—莫內和他的水蓮世界(二版)	三民書局股份有限公司
091	藝術家系列：思想與歌謠—克利和他的畫	三民書局股份有限公司
092	藝術家系列：拿著畫筆當鋤頭—農民畫家米勒	三民書局股份有限公司
093	藝術家系列：寂寞的天才—達文西之謎	三民書局股份有限公司
094	藝術家系列：無聲的吶喊—孟克的精神世界	三民書局股份有限公司
095	藝術家系列：超級天使下凡塵—最後的貴族拉斐爾	三民書局股份有限公司
096	藝術家系列：愛跳舞的方格子—蒙德里安的新造型	三民書局股份有限公司
097	藝術家系列：騎木馬的藍騎士—康丁斯基的抽象音樂畫	三民書局股份有限公司
098	藝術探險營：我的卡蘿—畫自己的畫家	青林國際出版股份有限公司
099	藝術探險營：我的馬蒂斯—用剪刀畫畫	青林國際出版股份有限公司
100	藝術探險營：我的畢卡索—不按牌理出版的畫家	青林國際出版股份有限公司
101	藝術探險教室：動手玩創意	青林國際出版股份有限公司
102	藝術發現之旅：色彩舞蹈	格林文化事業股份有限公司
103	藝術發現之旅：空間跳躍	格林文化事業股份有限公司
104	藝術發現之旅：線條奔跑	格林文化事業股份有限公司
105	藝術練習簿：26位大師的獨門創意	格林文化事業股份有限公司
106	藝術未盡 義大利，這玩藝！：視覺藝術&建築	東大圖書股份有限公司
107	魔笛	青林國際出版股份有限公司

表演藝術類

序號	書名	出版機構
108	一個藝術家的誕生：舞動人生	國立臺灣藝術教育館
109	一個藝術家的誕生：戲影萬千	國立臺灣藝術教育館
110	小兔彼得說故事劇場	青林國際出版股份有限公司
111	世紀人物100系列：吟詩的劇神—莎士比亞	三民書局股份有限公司
112	世紀人物100系列：拐杖與流浪漢—卓別林	三民書局股份有限公司
113	世紀人物100系列：從米老鼠到夢幻王國—華德·迪士尼	三民書局股份有限公司
114	亦宛然布袋戲	遠流出版事業股份有限公司
115	好戲開鑼	親親文化事業有限公司
116	竹板響嘩楞 說唱成語故事	一馬文化出版有限公司
117	老馬相聲	小兵出版社
118	我把相聲變小了：兒童相聲劇本集	幼獅文化事業股份有限公司
119	走入黑光DIY：黑光教學指導手冊	幼獅文化事業股份有限公司
120	玩得好！遊戲中培養孩子的5大氣質！	新手父母出版/城邦文化事業
121	兒童文化資產叢書：媽媽上戲去—台民間歌仔戲	雄獅圖書股份有限公司
122	知識的根源：戲劇類 世界戲劇	理科出版社有限公司
123	知識的根源：藝術類 電影的發展	理科出版社有限公司
124	青少年表演藝術叢書：快樂看顏色學臉譜	國立臺灣藝術教育館
125	青少年表演藝術叢書：人類的天籟	國立臺灣藝術教育館
126	青少年表演藝術叢書：天馬行空	國立臺灣藝術教育館
127	青少年表演藝術叢書：想像的空間	國立臺灣藝術教育館
128	青少年表演藝術叢書：會動的三度空間	國立臺灣藝術教育館
129	青少年表演藝術叢書：繽紛青春躍舞台	國立臺灣藝術教育館
130	非常相聲	小兵出版社

表演藝術類

序號	書名	出版機構
131	相聲世界走透透	幼獅文化事業股份有限公司
132	現代兒童歌仔戲：誰是第一名	海山戲館
133	細說國劇	國立臺灣藝術教育館
134	街頭藝人，上街頭：比創意、比搞怪、比人氣，我們把街頭變樂園	原點出版
135	開始愛上芭蕾：從 0 開始的芭蕾入門	如果出版社/大雁文化事業
136	舞動九歌	遠流出版事業股份有限公司
137	舞動白蛇傳	遠流出版事業股份有限公司
138	語文變聲show：快樂聽相聲，輕鬆學語文	幼獅文化事業股份有限公司

音樂藝術類

序號	書名	出版機構
139	150個音樂遊戲	三采文化出版事業有限公司
140	Ne Ne Ne台灣原住民搖籃曲	信誼基金出版社
141	古今傑出小提琴家	世界文物出版社
142	古典音樂，原來如此	凱信出版集團/捷徑文化出版事業有限公司
143	古典音樂簡單到不行！	如果出版社/大雁文化事業
144	台灣ㄟ仔歌	屏東縣立文化中心
145	生活·臺灣：台灣當代作曲家	玉山社出版事業股份有限公司
146	知識的根源：音樂類 音樂和樂器	理科出版社有限公司
147	阿美族兒歌之旅	交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處
148	紅田嬰·火金姑：傳統台語兒歌集	信誼基金出版社
149	音樂，不一樣系列：大自然SPA的呵護	東大圖書股份有限公司
150	音樂，不一樣系列：文藝講堂	東大圖書股份有限公司
151	音樂，不一樣系列：怦然心動	東大圖書股份有限公司
152	音樂，不一樣系列：動物嘉年華	東大圖書股份有限公司
153	音樂家系列：咪咪蝴蝶茉莉花—用歌劇訴說愛的普契尼	三民書局股份有限公司
154	音樂家系列：愛唱歌的小蘑菇—歌曲大王舒伯特	三民書局股份有限公司
155	音樂家系列：讓天鵝跳芭蕾舞—最最俄國的柴可夫斯基	三民書局股份有限公司
156	最in的賞樂繪本：巴赫和巴羅克音樂	青林國際出版股份有限公司
157	最in的賞樂繪本：貝多芬和古典時期	青林國際出版股份有限公司
158	最in的賞樂繪本：莫札特和古典樂派	青林國際出版股份有限公司
159	最in的賞樂繪本：爵士樂	青林國際出版股份有限公司
160	提琴之愛：製琴、名琴、和擁有它們的故事	如果出版社/大雁文化事業股份有限公司
161	蒂娜吹笛子	青林國際出版股份有限公司
162	蒂娜與管絃樂團	青林國際出版股份有限公司
163	蒂娜彈鋼琴	青林國際出版股份有限公司
164	影像·臺灣：台灣ㄟ仔歌的故事	玉山社出版事業股份有限公司
165	影像·臺灣：台灣音樂閱覽	玉山社出版事業股份有限公司

音樂藝術類

序號	書名	出版機構
166	影像·臺灣：台灣歌謠臉譜	玉山社出版事業股份有限公司
167	影像·臺灣：寶島歌聲之壹	玉山社出版事業股份有限公司
168	影像·臺灣：寶島歌聲之貳	玉山社出版事業股份有限公司
169	鋼琴小精靈戀愛了	音樂向上股份有限公司
170	藝遊未盡：法國，這玩藝！—音樂、舞蹈&戲劇	東大圖書股份有限公司
171	魔幻四季 水都奇航	音樂向上股份有限公司

數位媒體類

序號	書名	出版機構
172	台灣玉	臺灣大學出版中心
173	兒童劇	世一文化事業股份有限公司
174	音樂家繪本系列：貝多芬、莫扎特、舒伯特、蕭邦	國立臺灣藝術教育館
175	羅浮宮藝術大發現	青林國際出版股份有限公司
176	藝術概論有聲書CD	臺灣東華書局股份有限公司

其他類

序號	書名	出版機構
177	十二婆姐	青林國際出版股份有限公司
178	百步蛇的新娘	新自然主意股份有限公司
179	臺灣原住民的神話與傳說：布農族—與月亮的約定	新自然主意股份有限公司
180	臺灣原住民的神話與傳說：卑南族—神祕的月形石柱	新自然主意股份有限公司
181	臺灣原住民的神話與傳說：邵族—日月潭的長髮精怪	新自然主意股份有限公司
182	臺灣原住民的神話與傳說：阿美族—巨人阿里嘎該	新自然主意股份有限公司
183	臺灣原住民的神話與傳說：泰雅族—彩虹橋的審判	新自然主意股份有限公司
184	臺灣原住民的神話與傳說：排灣族—巴里的紅眼睛	新自然主意股份有限公司
185	臺灣原住民的神話與傳說：達悟族—飛魚之神	新自然主意股份有限公司
186	臺灣原住民的神話與傳說：鄒族—復仇的山豬	新自然主意股份有限公司
187	臺灣原住民的神話與傳說：魯凱族—多情的巴冷姑娘	新自然主意股份有限公司
188	臺灣原住民的神話與傳說：賽夏族—巴斯達隘傳說	新自然主意股份有限公司
189	我等待	米奇巴克有限公司
190	兒童文化資產叢書：臺灣史前人—圖繪台灣史前生活	雄獅圖書股份有限公司
191	兒童文化資產叢書：過節日	雄獅圖書股份有限公司
192	知識的根源：藝術類 書的演進歷史	理科出版社有限公司
193	美與藝術，是什麼呢？	米奇巴克有限公司
194	藝術與創意繪本：童話夢想家 安徒生	青林國際出版股份有限公司
195	遇見圖畫書百年經典	信誼基金出版社
196	影像·臺灣：台灣古早生活圖繪	玉山社出版事業股份有限公司

視覺藝術類

序號	書名	出版機構
01	太陽底下的排灣王國	國立臺灣博物館
02	“永遠”都要說實話	大穎文化事業股份有限公司
03	如果我很長很長的尾巴	大穎文化事業股份有限公司
04	點亮一盞燈	大穎文化事業股份有限公司
05	台灣宗教之美—迎馬祖	聯經出版事業公司
06	台灣河川之美—淡水河	聯經出版事業公司
07	台灣高山之美—玉山	聯經出版事業公司
08	台灣園林之美—板橋林家花園	聯經出版事業公司
09	繪夢畫家	聯經出版事業公司
10	大自然是我的美學老師	如果出版社 / 大雁文化事業
11	文學地圖館—唐詩	遠足文化事業股份有限公司
12	音樂真美妙	遠足文化事業股份有限公司
13	我把名畫變有趣了	幼獅文化事業股份有限公司
14	看！畢卡索畫格爾尼卡	典藏藝術家家庭股份有限公司
15	龍眼樹的故鄉	花蓮縣文化局
16	石頭男孩	花蓮縣文化局
17	天上飛來的魚	臺灣東華書局股份有限公司
18	在地圖裡長大的台灣	臺灣東華書局股份有限公司
19	敲！敲！敲！不斷的挑戰	臺灣東華書局股份有限公司
20	外公的塑像	臺灣東華書局股份有限公司
21	台灣傳統建築	臺灣東華書局股份有限公司
22	台灣傳統美術工藝	臺灣東華書局股份有限公司
23	台灣原住民的藝術	臺灣東華書局股份有限公司
24	中國美術史	臺灣東華書局股份有限公司
25	西洋美術史	臺灣東華書局股份有限公司
26	巴魯巴和小朋友談現代藝術	臺灣東華書局股份有限公司
27	和想像一起跳舞	臺灣東華書局股份有限公司
28	線條、線條	臺灣東華書局股份有限公司
29	小平面大世界	臺灣東華書局股份有限公司

視覺藝術類

序號	書名	出版機構
30	LOOK！各種角度看名畫	維京國際股份有限公司
31	我的第二本設計師：複雜也不錯	典藏藝術家庭股份有限公司
32	LOOK！身體怎麼說話	維京國際股份有限公司
33	LOOK！觀察畫裡的光	維京國際股份有限公司
34	梵谷與向日葵－文生・梵谷的故事	維京國際股份有限公司
35	畢卡索和綁馬尾的女孩－巴布羅・畢卡索的故事	維京國際股份有限公司
36	賈加與小舞者－愛德格・賈加的故事	維京國際股份有限公司
37	莫內的奇幻花園－克勞德・莫內的故事	維京國際股份有限公司
38	色彩之王馬諦斯－亨利・馬諦斯的故事	維京國際股份有限公司
39	達文西與會飛的男孩－李奧納多・達文西的故事	維京國際股份有限公司
40	跟歐姬芙一起去看世界－喬琪亞・歐姬芙的故事	維京國際股份有限公司
41	建築譜成的詩－安東尼・高第的故事	維京國際股份有限公司
42	我的建築形狀書	維京國際股份有限公司
43	畫畫的52個創意練習	木馬文化事業股份有限公司
44	實用楷書入門－九成宮醴泉銘圖解本	雄獅圖書股份有限公司
45	Look！米勒爺爺的名畫	雄獅圖書股份有限公司
46	看書法變戲法－兒童書法鑑賞入門	雄獅圖書股份有限公司
47	藝術魔法書－兒童美術鑑賞入門	雄獅圖書股份有限公司
48	土地和太陽的孩子	藝術家出版社
49	發現春天的山林	藝術家出版社
50	嘉莎爾的畫	飛寶國際文化股份有限公司
51	再見小樹林	格林文化事業股份有限公司
52	小天使失蹤了－美術館奇遇記	上誼文化實業股份有限公司
53	大洞洞小洞洞	小魯文化事業股份有限公司
54	和雨蛙爸爸一起昆蟲採集初體驗	小魯文化事業股份有限公司
55	什麼都不怕	小魯文化事業股份有限公司
56	十兄弟	小魯文化事業股份有限公司
57	葉王捏廟埕仔	青林國際出版股份有限公司

表演藝術類

序號	書名	出版機構
01	母女同行：阿玉旦。黃秀滿的客家戲曲人生	桃園縣政府文化局
02	莎士比亞是誰呢？	哈佛人出版有限公司
03	莎士比亞—環球劇場的誕生	遠足文化事業股份有限公司
04	表演藝術120節戲劇活動課	書林出版有限公司
05	芭蕾舞的故事	典藏藝術家庭股份有限公司
06	非洲快樂趣	飛寶國際文化股份有限公司
07	戲在不言中—用歡笑點亮黑暗的卓別林	格林文化
08	說相聲，學語文	小魯文化事業股份有限公司
09	小月月的蹦蹦跳跳課	青林國際出版股份有限公司
10	台灣民間陣頭技藝	臺灣東華書局股份有限公司
11	台灣傳統戲曲	臺灣東華書局股份有限公司

音樂

序號	書名	出版機構
01	古典音樂就是這樣子	如果出版社 / 大雁文化事業
02	古典音樂一下就聽懂	小魯文化事業股份有限公司
03	21世紀的夜鶯	青林國際出版股份有限公司
04	音樂糖果屋	臺灣東華書局股份有限公司
05	管弦樂的故事	典藏藝術家庭股份有限公司
06	蔣勳·莫內·在光的花園裡追尋	風潮音樂國際股份有限公司
07	台灣的音樂與音樂家	臺灣書房出版有限公司
08	台灣傳統音樂	臺灣東華書局股份有限公司
09	古典音樂便利貼	華滋出版
10	你不可不知道的100部經典歌劇	華滋出版
11	圖解音樂大師（上）	華滋出版
12	你不可不知道的100首經典名曲	高談文化

數位媒體

序號	書名	出版機構
01	小剪刀的異想世界	長晉數位股份有限公司
02	奶奶去旅行	長晉數位股份有限公司
03	臺灣平埔族生活圖誌	小魯文化事業股份有限公司
04	爸爸的紅雨傘	信誼基金出版社

其他

序號	書名	出版機構
01	數學邏輯奇幻之旅	繁星多媒體股份有限公司
02	冬瓜女兒	世一文化事業股份有限公司
03	台灣鐵道文化志	遠足文化事業有限公司
04	歡喜客家節	遠足文化事業股份有限公司
05	蝸牛出發了—帶你去找一幅現代名畫	典藏藝術家庭股份有限公司
06	The Book Book 圖畫書的創意攪拌機	典藏藝術家庭股份有限公司
07	Kling Kling庫西的藝想世界	典藏藝術家庭股份有限公司
08	普利斯奶奶的瓶子屋	典藏藝術家庭股份有限公司
09	父親	馥林文化
10	台灣百年生活圖錄「文化時尚」(第三冊)	博揚文化事業有限公司
11	飛天紙馬：金銀紙的民俗故事與信仰	臺灣書房出版有限公司
12	零下40度的勇氣	健行文化出版事業有限公司
13	故宮名畫：找感動、找創意	臺灣商務印書館股份有限公司
14	創意樂活—你今天藝術了嗎？	臺灣商務印書館股份有限公司
15	我看見一隻鳥	青林國際出版股份有限公司
16	少年西拉雅	青林國際出版股份有限公司
17	小島上的貓頭鷹	青林國際出版股份有限公司
18	海之生	青林國際出版股份有限公司
19	到紅樹林去玩	青林國際出版股份有限公司
20	苗家小孩的一天 vs. 台灣囡仔的一天	臺灣東華書局股份有限公司
21	提琴工作室裡的樂章	信實文化行銷有限公司

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

閱讀，美的可能：教育部「美感教育」叢書推薦專輯。
104年 / 劉瓊琳總編輯，--臺北市：藝術館，民105。01

面；公分。--（南海藝教叢書：139）

ISBN 978-986-04-7936-2(平裝)

1. 推薦書目

012.4

105001280

南海藝教叢書 139

閱讀，美的可能 — 104 年教育部
「美感教育」叢書推薦專輯

指導單位 | 教育部

發行人 | 鄭乃文

出版單位 | 國立臺灣藝術教育館

地址：11066 臺北市中正區南海路 43 號

電話：(02)2311-0574

傳真：(02)2389-4822

網址：www.arte.gov.tw

總編輯 | 劉瓊琳

責任編輯 | 張瓊止

設計印刷 | 周兌股份有限公司

出版日期 | 105 年 1 月