課程名稱探索繪本語言--圖畫、概念和小孩

課程屬性

語言與文化

課程編號

992-992L22

授課老師 藍劍虹

最高學歷/國立台東大學兒童文學研究所文學博士

相關學經歷/文化大學美術系(西書組)

法國里昂第二大學戲劇系學士

法國里昂第二大學戲劇系碩士

國立台東大學兒童文學研究所文學博士

國立中山大學劇場藝術學系兼任講師(視覺創作、戲劇史、表演美學)

國立台南大學戲劇創作與應用學系兼任助理教授(視覺設計、兒童與青少年文 學)

"劇場事"戲劇評論刊物主編

現職/國立台東大學兒童文學研究所助理教授

上課時間

每週二下午01:00-02:50 第一次上課日期 2010年09月07日(星期二)

課程理念

關於這一門課:

1. 為什麼想開這門課?希望帶領學員共同學習甚麼

繪本ABC

繪本裡面有三種東西值得探索:圖畫、概念和小孩。

A. 美妙有趣的圖畫,吸引人可是有時又令人感到不解。或是我們想要更深入閱讀這些圖像。我們 將細細解說這些圖像,看它們的技巧奧妙何在,也會細細考究它們的微言大義。

B. 繪本也是一種結合圖像和文字的概念玩具或讀本。我們要探索圖像與故事背後的藝術、美學的 想法,乃至哲學的思考。這些是我們閱讀繪本時常常觸動我們的心思的原因所在。我們將試著探 索它們也探索我們自己。

C. 很重要的一點,繪本是給孩子和成人一起閱讀的,在裡面我們可以更理解孩子的世界,也會因 為這個理解,更加拉近我們和小孩的距離。我們將探索繪本中的兒童形象與概念。這部份也會加 入兒童的繪畫作品來一起分享。

2. 修此門課需具備什麼條件?

A喜歡看圖書

B喜歡思考

C喜歡小孩

3. 上課的方式是怎麼進行的?學生可以有什麼收穫?

上課方式是講解、分析和討論

至於收穫有下面三點

A. 圖畫。我們首先會學到何謂圖像語言這件事,我們不會再成為「圖盲」;其次可以看到國內外 (有些並無中譯本) 在圖像表現中令人讚嘆的繪本;還有我們日後可以以另一種眼光來看繪本中

的圖畫世界。

B. 概念。首先我們將了解到原來這些繪本圖畫背後的藝術、美學的來源和想法。其次,我們將以有趣的語言來解說這些概念,我們可以得到一種思考的樂趣。最後,當然在理解、討論之後,我們更能欣賞感觸這些繪本。

C. 小孩。首先,我們將可以在其中看到先金兒童的形象與概念是什麼?其次,許多繪本故事中含著基本對兒童的理解,這有助於拉近我們和小孩,還有和我們自己的距離。最後,會有許多小朋友的畫作分享,讓我們更可以看見小孩的想像世界。

4. 如何取得學分? (評量方式)

A參與討論

B期末分享一本你喜歡的繪本

C一篇小小的閱讀心得

5. 備註&推薦書目

- "重要書在這裡!",楊茂秀,遠流出版社。
- "我們教室有鬼",楊茂秀,遠流出版社。
- "圖畫話圖",莫麗 邦 著,楊茂秀翻譯,毛毛蟲兒童哲學基金會出版。
- "幻想的文法",羅達立著,楊茂秀翻譯,教育成長基金會出版。
- "以淦鴉對抗填鴨",藍劍虹,人本教育基金會出版。
- "許多孩子,許多月亮"藍劍虹,晴天出版社。

招生人數 30 人(若非課程特殊需求,每班招收人數至少 35 人。)

學分收費 2 學分 2000 元 (18 週課程/一次上課 2 小時)

週次	上課日期	課程主題	課程內容
1	2010-09-07	導論:圖畫的發	我們會透過一個故事來解說近代圖畫的發明
	下午01:00~02:50	明	這對理解繪本是重要的。 此外也會解說開課的概念想法
2	2010-09-14	會數數的小羊	主要介紹日本圖畫作家"小羊睡不著"和吉卜林的小故事
	下午01:00~02:50	H XXXXIII	從這裡來看自然萬物是如何轉變成有意義的圖像符號的問題
			這是圖像語言的第一步呢。
			也會從中說明小孩子,一個非常喜歡發問的小人,他是處在一個神話維度的存在。
3	2010-09-21	獨角獸和藍色的	有沒有獨角獸和藍色的馬?我們將透過"獨角獸"的故事和"種樹
	下午01:00~02:50	馬	的男人"來討論虛構與真實的問題。我們要討論,故事是虛構的 ,那麼閱讀故事有什麼用的問題。當然我們也要去說明色彩的
	0010 00 00	- m / - m / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
4	2010-09-28 下午01:00~02:50	無限循環的世界	這是延續上一週想像和真實的問題的課程。透過一些奇妙的繪本來看我們如何在圖像的世界中進行無限的循環。也會看這些
	7 7 01:00 02:50		繪本背後的美學思考,說明何謂創造力的問題。還有小朋友的
5	2010-10-05	看見灰塵	以瑞士重要圖畫家Lavater全部以抽象符號創作的"灰姑娘"和"
	下午01:00~02:50		白雪公主"來解說圖像語言的奧妙所在。 也會看小朋友如何以抽象圖形來說"三隻小豬"的故事。
	2010 10 10	-1 -1 th 1	
6	2010-10-12 下午01:00~02:50	聽見聲音	繪本中有聲音嗎?無聲的繪本如何呈現聲音?這個課程要看色 彩和聲音的關係,也看看書家和音樂家對這個問題的創作呈現
	7 7 01.00 902.50		。還有其他以音樂為主題的許多繪本。當然也有小朋友的創作
7	2010-10-19	許多月亮?	月亮有許多個嗎?對,沒有錯。我們要從"許多月亮"來看如何
	下午01:00~02:50		打造自己的月亮的問題,也要來看什麼是多元化和差異的想法
			。也會討論其他以月亮為主題的繪本,來探索是決予錯覺和感
8	2010-10-26 T 7.01.0002.50	童年的迷宮	我們要來看兩位圖畫作家的藝術童年,也要看他們如何再會本中描繪呈現他們的童年。我們是否遺忘了我們的童年?童年有
	下午01:00~02:50		中描繪主現他們的重平。我們定否遵心 我們的重平 ! 重平有
1 I		1	

	1	•	
9	2010-11-02 下午01:00~02:50	看金魚的方法	小孩觀看世界的方式和我們有什麼不同?就連看金魚的方法也 是不同的。我們可以透過理解他們的觀看方式去看到另一種觀 看世界的存在方式。
10	2010-11-09 下午01:00~02:50	鏡子和海浪	這裡要介紹一位非常棒的也是前衛的韓國圖畫作家。"鏡子"和"海浪"是她很重要的作品,非常棒的呈現了孩子的世界。我們也會解說其中涉及的關於兒童的理論概念,比如"鏡像階段"和"鏡
11	2010-11-16 下午01:00~02:50	鹿角、孔雀尾巴 和鱷魚鴨	一個小女孩怎麼會長出鹿角?隨後又神祕消失,接著又長出孔 雀尾巴?我們將對此提出說明,也從中理解小孩如何長大的過 程的祕密。也要從陳致元的繪本來探索人類這個物種的特殊機
12	2010-11-23 下午01:00~02:50	不是大象也不是 貓	有個奇怪的繪本,整本書畫的都是大象,可是作者說那是貓。 我們試圖解開這個奇異物種的祕密。也將探索其中所含藏的關 於小孩和我們身上的美學起源。
13	2010-11-30 下午01:00~02:50	自我與想像	什麼是自我呢?自我怎麼形成的?自我和想像的關係何在呢? 藝術教育在這方面又提供了怎樣根本的作用? 除了繪本,我們要從當代攝影作品去看這個問題
14	2010-12-07 下午01:00~02:50	發明表面(上)	什麼是繪畫,為什麼畫圖要畫在白紙上?畫畫即是發明一種表面,這個表面可以稱之為壁畫、圖畫或是銀幕等等。 我們要透過一些繪本和史前藝術的案例來探索這個問題
15	2010-12-14 下午01:00~02:50	發明表面(下)	同上
16	2010-12-21 下午01:00~02:50	想像與創意	想像與創意是現今我們經常掛在嘴邊的兩個字眼 可是,他們是什麼意思呢? 我們要從各種角度來討論它們,闡明其運作的機制
17	2010-12-28 下午01:00~02:50	藝術如何製造世界(上)	人類很可能是唯一會創作藝術作品的物種,而人類所創作出來 的藝術對自身和世界又有何作用?我們將過影片和一些繪本與 故事來探討這個問題。
18	2011-01-04 下午01:00~02:50	藝術如何製造世界(下)和茶敘	同上