

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（西畫組）

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 喜歡看圖畫

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。

"以塗鴉對抗填鴨"，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 下午01:00~02:50	導論：圖畫的發明	我們會透過一個故事來解說近代圖畫的發明 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 下午01:00~02:50	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 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 下午01:00~02:50	獨角獸和藍色的馬	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
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 下午01:00~02:50	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"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。
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，也看看畫家和音樂家對這個問題的創作呈現。 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 下午01:00~02:50	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 下午01:00~02:50	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？童年有何重要性呢？這是我們繪討論的問題。

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