

臺東大學102學年度進修部台北班教學大綱

一、科目名稱：圖畫書

二、任課教師：藍劍虹

授課班級：進修部台北班碩二

e-mail：lanchienhung@gmail.com

聯絡電話：(O) 089-517643（分機：5013）行動電話：0911-338-026

三、TA之e-mail：無

聯絡電話：

四、教學目標

1. 瞭解圖畫書的演變脈絡與當代的發展樣貌與特性。
2. 培養如何從感受性出發進行圖像閱讀。
3. 掌握基本的圖像分析概念和進行分析性閱讀。
4. 增進對圖畫作家的圖畫作品與風格的敏感度和探索圖畫背後的文化美學意涵。
5. 增進對圖畫書的閱讀與分析能力和說演表現能力。

五、進度安排

週次	日期	課程主題與內容
一	9/28	課程介紹 導論：圖畫的概念 -圖畫書的演變（上） 從街頭說演到圖畫書
二	10/12	-圖畫書的演變（下） 從「圖畫書寫」到「圖畫書劇場」
三	10/26	-從插畫家到圖畫作家 -圖像分析A：肖像性訊息、造型性訊息、語言學訊息 -圖像分析B：雅克布森的六大功能項
四	11/9	圖畫作家與分析（1）：詩性與節奏 W. Lavater、D. Carter、K. Pacovska 理論：克莉斯蒂娃：詩性符號學 案例：《頭髮小孩》、《另一本重要書》、《Guji Guji》、《四點半》
五	11/23	圖畫作家與分析（2）：線性與造型的魅力 C. Ponti 理論：線性/繪畫性、圖像學 案例：《我的大象我的貓》、《妞妞的鹿角》等
六	12/7	圖畫作家與分析（3）：圖畫作家與他們背後的畫家 大衛·威斯納+艾雪 彼得·席斯+阿爾欽博多 安東尼·布朗+馬格利特
七	12/21	圖畫作家與分析（4）：書籍藝術：材料與形式的可能性 Suzy Lee、蘿倫·柴爾德、S. Bloche、S. Fanelli等 探索故事說演的可能：案例與討論
八	12/28	故事說演與圖畫書分析報告、討論（上）
九	1/4	故事說演與圖畫書分析報告、討論（中）

六、課程進行方式

講解與報告、討論

七、評量方法

1.課堂參與度20%（提問10%、討論與回應10%）

2.期末故事說演口頭（30%）

3.期末圖畫書分析（口頭+書面）（50%）

說明：圖畫書分析須於口頭報告後，參酌課堂討論，整理成完整書面論述，3500字為原則，請以word檔書寫存錄。

八、網路學園網址(作業繳交上網網址)

書面報告直接繳交到教師個人信箱：lanchienhung@gmail.com

九、進一步閱讀之書目

《話圖——兒童圖畫書的敘事藝術》，培利·諾德曼（Perry Nodelman）（楊茂秀等翻譯），兒童文化藝術基金會，2010。

《圖像分析》，瑪蒂娜·喬麗（Martine Joly），天津：天津人民大學，2012。

《視覺文化》，理查德·豪厄爾斯（Richard Howelle），桂林，廣西師範大學，2007。

《視覺藝術認知》，Robert L. Solso著，台北：全華，民92。

《觀看的方式》，約翰·伯格（John Berger），台北：麥田，2010。

《藝術史的原則》，沃夫林（Heinrich Wölfflin），台北：雄獅美術，民84。

《藝術與錯覺，圖畫再現的心理學研究》，貢布里希（E. H. Gombrich），湖南科學技術大學出版，2004。

《觀察者的技術》，柯拉瑞，台北：行人，2007。

《插畫考》，郭書瑄，台北：如果出版社，2007。

《繪畫史事》，達尼埃爾·阿拉斯，北京：北京大學，2007。

《我們什麼也沒有看見》，達尼埃爾·阿拉斯，北京：北京大學，2007。

《圖像學：視覺藝術的意義與解釋》，陳懷恩，台北：如果出版社，2008。

《視覺文化奇觀》，拉康等著，北京：中國人民大學出版社，2005。

《形象的修辭》，巴爾特等著，北京：中國人民大學出版社，2005。

《視覺藝術認知》，Robert L. Solso著，台北：全華，民92。

《繪畫與表演：中國繪畫敘事及其起源研究》，[美]梅維恆著，上海，中西書局，2011。

《視覺品味：如何用你的眼睛》，詹姆斯·埃爾金斯著，北京：新知三聯書店，2006。

《視覺研究導論：影像的思考》，Gillian Rose著，台北：群學，2006。

《造形藝術美學》，佟景韓主編，洪葉文化，台北，1995。

《觀賞圖畫書中的圖畫》，珍·杜南，台北：雄獅美術，2006。

《藝術與視知覺》，阿恩海姆，四川：四川人民出版社，1998。

十、office ours

十一、特別要求

※ 十二、符合院、系(所)能力指標(請參照各院、系所學生基本能力指標配分加計總分為100分)

※

課程類別(請勾選)	學生基本能力指標	配分
☐ 通識教育課程	增進兒童文學理論與概念，建立理論概	20

☐ 院共選課程 ☒ 系所專門課程 ☐ 學程課程	念與基礎研究能力	20
	掌握作品閱讀與分析視野，培養人文創新思考與賞析能力	50
	探索兒童文化與文學教育，增進文學推廣與教學實踐能力	30
總計		100

※ 落實友善校園人權環境之教學中立精神，請尊重多元宗教信仰、族群、性別及政治立場。

※ 尊重智慧財產權，請勿非法影印教科書或下載受智慧財產權保護之軟體、電影或MP3等資料，以免觸法！