



## 開啓孩子最初美感經驗的圖畫書

# 「我的世界—美感教育」系列

宋 珮 ◎ 藝術工作者



「我的世界—美感教育」  
系列

法里德·卡拉特巴里等著  
阿里·馬法克赫里等繪  
飛寶國際文化 / 9509 / 12冊  
30公分 / 250元 / 精裝  
ISBN 9789867292551

在歷史上任何較為富裕的時代，生活中的各樣事物，往往超越基本品質與功能的要求，轉而講求品味、設計與美感，不論東西方皆是如此，這樣的時代通常會為我們留下最多的藝術作品。同樣，在經濟蓬勃發展的臺灣社會，能夠豐富精神生活的「美」也越形重要，對於美感的培養也將成為教育的重點。培養孩子對美的感覺，並不是為了讓孩子成為專家或迎合時代潮流，而是希望引領孩子體驗各種不同美感經驗，透過美觸動孩子內心的情感與本性，懂得感受美的真正意涵，充分發揮想像的潛能，同時陶冶孩子的性情。

孩子的眼光純真，充滿好奇心，他們對各樣的東西都覺得新鮮，對細微之處觀

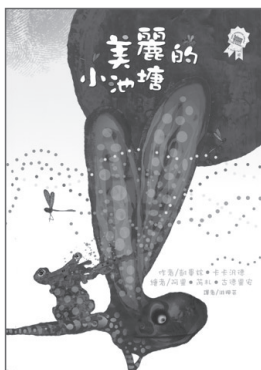
察敏銳，因此孩童階段是最易於培養美感的時機。從大自然千變萬化的美景、豐富的動植物型態得到最初的美感經驗，而圖畫書則為他們打開文學與藝術之窗，讓他們從藝術品當中得到不一樣的美感經驗。珍·杜南（Jane Doonan）曾在《觀賞圖畫書中的圖畫》（*Looking at Pictures in Picture Books*）書裡表示圖畫書所具有的表現力量，可以使其轉化成為藝術作品，並且引發讀者的美感經驗。到底什麼是美感經驗呢？她說：「美感經驗令人置身於一種極享受，又兼具挑戰性的遊戲裡。一件藝術作品經過不斷玩味之後，會讓我們從中創造出一些屬於自己的東西。在玩味的過程中，我們面對的是抽象概念，因此必須提醒自己要合邏輯，並且善用直覺，還得發揮想像力。」

珍·杜南所說的美感體驗是藝術欣賞最重要的部分，圖畫書既可以



帶領孩子進入藝術的領域，也能夠引領成年人深入探究藝術作品的內涵。因為圖畫書裡包含了如詩般精簡的文字內容，以及藝術史上各種藝術創作的風格、不同媒材的特質，還運用圖像作了各種說故事的實驗。對圖畫書創作者來說，那是用心創造（create）的過程，而欣賞者在觀賞圖畫之時，加入了個人的體會，於是能夠享受再創造（re-create）的樂趣。

「我的世界——美感教育」系列這套特別的圖畫書，出版社用心的以幼兒美感教育為主題，挑選獲得「義大利波隆那國際兒童書展新視野獎」、「布拉迪斯拉國際插畫雙年展大獎」……等多項國際童書插畫大獎的伊朗作品，有別於常見的歐美畫風，是孩子較少接觸到的表現方式。全套包括《小紅球流浪去》、《破襪子花拉》、《吃星星的大黑貓》、《這是誰的呢？》、《啾啾啾》、《小房子的願望》、《綠褲子、紫上衣》、《小青蛙咕嚕！咕嚕！》、《歐歐找朋友》、《小烏鴉的慶生會》、《月亮先生來敲門》、《美麗的小池塘》12冊圖畫書，故事大都生動有趣，故事中的角色也很能引起孩子的認同。繪者所使用的媒材更是包羅萬象，包括蠟筆、拼貼、水彩、粉彩、鉛筆、色鉛筆、壓克力顏料……等，而他們多樣的表現技法也充分發揮各種媒材不同的特



性。每位繪者各具不同風格與專長，孩子彷彿透過繪者的眼睛感受生活中的美，也從中學習如何用畫描繪故事。

圖畫書文字的音韻之美是成人在閱讀時傳達給孩子的，對不識字的孩子來說，

圖像的傳遞更為直接。要讓孩子了解圖像的表達方式，不妨先從圖像的元素（或稱為圖像語言）開始，也就是學習去分辨線條、形狀與色彩的作用與功能。「分辨」往往是從「比較」開始，以「我的世界——美感教育」這套由伊朗畫家創作的圖畫書為例，不妨同孩子一起比較看看《這是

誰的呢？》裡所用的虛線，和《月亮先生來敲門》粗黑的線條有什麼不同？虛線是不是給人比較柔和的感覺？或者，看看《啾啾啾》裡以圓為主的形狀和《吃星星的大黑貓》裡有稜有角的三角形、星形表達出怎樣不同的觸感？《小紅球流浪去》和《綠褲子、紫上衣》裡的色彩又代表怎樣的情緒？此外，在故事進行當中，這三種元素有沒有改變？為什麼改變？成人也可以鼓勵孩子在圖畫中尋找相同的顏色、相似的形狀，讓他們找出彼此的關係。

除了線條、色彩與形狀之外，圖像還有一些元素，像是明暗對比、空間關係以及質感，這些都會隨著繪者風格和故事主題而有區別。不妨帶領孩子觀察《這是誰的呢？》裡紙的質感、《歐歐找朋友》裡布的紋理



和《美麗的小池塘》中拓印的效果；還有《破襪子花拉》裡有趣的空間關係、《月亮先生來敲門》裡夜晚的氣氛。其實，孩子的觀察力非常敏銳，在圖畫書中往往會看到許多大人忽略的細節，因此可以引導他們思考細節與整個故事的關係，比如：

《吃星星的大黑貓》裡大黑貓肚子餓的時候，那些小小的圓形、三角形……代表什麼意思？吃掉星星之後，為什麼出現了一根大牙籤？黑貓睡著的時候，嘴巴上面冒出了小小的色塊，又暗示什麼？或者經由細節辨認《小青蛙咕嚕！咕嚕！》裡各種動物造型，想一想線條與色塊代表的意思？我們不妨幫助孩子用「合乎邏輯，又富想像力」的方式去解讀繪者隱藏的含意和製造的趣味。不過要記得解讀的方式不只一種，成人和孩子討論之後，可以歸納出最喜歡的一種，作為對那本圖畫書的「詮釋」。而這就是從美感經驗到藝術欣賞之間最重要的一個步驟，換句話說，讓孩子不只是用眼睛觀賞，還學會了用頭腦思考。

能夠解讀與詮釋一本圖畫書之後，我



們可以陪同孩子搜尋作者和繪者的資料，例如：以伊朗最知名、屢屢在國際間榮獲多項重要大獎的繪者阿里·芮札·古德里安為例，其畫作構圖自由大膽、用色鮮明，善於設計造型特殊且創意十足的擬人

化角色，並運用各種不同的技法來呈現故事的內容和氣氛，形成充滿想像空間的世界。他從小就立志成爲一位插畫家，紮實的繪畫功力，來自於長期以素描作畫的習慣。多變的畫風爲這位繪者的一大特色，從他的作品《破襪子花拉》、《美麗的小池塘》中，可以比較兩本風格的不

同，以及運用媒材的方式，了解其創作的構思。

陪伴孩子閱讀這套書時，不妨與孩子欣賞書中文字與圖畫，並深入認識繪者的背景。至於每一本書中由專家撰寫的導讀也提供父母親參考。書的最後面，還有出版社精心企劃的「親子紙上教室變變變」延伸單元，以故事中的題材爲主軸，內容活潑、充滿創意，增加了這本書的互動性趣味，讓所有閱讀的大人或孩子都能有所收穫。 ISBN