

電影在語文 教學上的運用

陳美伶——著

自電影角度切入，探討電影的教育功能

電影結合語文教學具有時代性的契機

提供語文教學者及研究者重要參考

港台書

1707
2042

電影在語文 教學上的運用

陳美伶——著

電影在語文教學上的運用

作 者 / 陳美伶

責任編輯 / 蔡曉雯

圖文排版 / 楊家齊

封面設計 / 王嵩賀

發行人 / 宋政坤

法律顧問 / 毛國樑 律師

印製出版 / 秀威資訊科技股份有限公司

114 台北市內湖區瑞光路 76 巷 65 號 1 樓

電話：+886-2-2796-3638 傳真：+886-2-2796-1377

<http://www.showwe.com.tw>

劃撥帳號 / 19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司

讀者服務信箱：service@showwe.com.tw

展售門市 / 國家書店（松江門市）

104 台北市中山區松江路 209 號 1 樓

電話：+886-2-2518-0207 傳真：+886-2-2518-0778

網路訂購 / 秀威網路書店：<http://www.bodbooks.com.tw>

國家網路書店：<http://www.govbooks.com.tw>

圖書經銷 / 紅螞蟻圖書有限公司

114 台北市內湖區舊宗路二段 121 巷 28、32 號 4 樓

電話：+886-2-2795-3656 傳真：+886-2-2795-4100

2012 年 5 月 BOD 一版

定價：480 元

版權所有 翻印必究

本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換

Copyright©2012 by Showwe Information Co., Ltd.

Printed in Taiwan

All Rights Reserved

序

語文教學是教育的重點項目之一，在所有領域中所占的教學節數也最多。觀看教育部頒布的課程綱要中，對語文教學期許深厚。為達成這些課程目標，在一般的教學項目中，倘若能提供不一樣的刺激，加入其他的元素，對教學成效一定大有幫助。

電影是教師經常使用的多媒體，多數的老師都會定期讓孩子欣賞影片，除了藉此調劑身心，同時也能誘發孩子的學習動力。然而，電影在教學中的地位只扮演「清粥小菜」的身分，甚至僅是具有娛樂功能，鮮少有老師將電影納入正式的教學範圍，真正在語文課中發揮效益，更別提利用電影輔助教學。但是如果在聲光刺激下，能夠提高孩子的學習意願，那麼電影結合教學不失為語文教學的可能方向。既然看電影是老少都喜愛進行的活動，加上現今電影產業相當發達，每年都有大量的影片可供觀眾選擇，其中還包含很多經典的電影，值得大家共同觀賞和研討，那麼把電影融入語文教學，就是提供學生足夠的刺激、增強學習動力的最好機會。將電影和語文教學作有機結合，除了是將既有教材元素作點、線、面的整合外，其深度與廣度也可能在多重刺激下有另一層次的提升。包括結合文學性電影、其他人文電影和商業電影的運用，分別可以達到「強文學性」取鏡、「多元人文」參酌和「社會參與」衡鑑的目的。在本書中的相關的研究成果除了是促進自我語文教學的成效，進一步也希望能提供其他教學者進行語文教學的借鏡，更希望有助於政府未來在擬訂相關語文教育政策時的參考之用。

撰書的過程要感謝很多人的支持，尤其是感謝周慶華老師不辭辛勞的指導。十年前在老師引領下進入語文教學的領域，十年後在老師的指導下順利完成碩士學業，老師伴我走過無數個辛苦的過程，陪我在暗夜中討論綱要，修改內文，還要替專注修改文章的我打點晚餐。老師的用心良苦也是我前進的動力。當我完成論述後，聽到老師說：「寫得不錯！」，好像終於能給老師一點安慰，自己也才沒辜負老師的一番苦心。書中的後半段是佐證前面論述的實證研究。研究初期很擔心借不到班級進行教學，幸好有馬蘭國小的三位導師答應在百忙之中撥時間讓我進行試教，使個人的論述能在經驗中檢證。感謝有他們的支持和幫忙，我才能有機會讓論述得更臻完備。當我日以繼夜地在書本堆中奮戰時，感謝有人幫我打點生活大小事情，有人幫我準備教甄應考的教具，有人三不五時提供健康補給或是關愛的鼓勵，因為有家人，還有一直以來相伴的各方友人給予的照顧與支持，我才能順利完成著作。最後要再次感謝周老師的用心，還有「秀威」願意提供機會，讓我有幸出版個人的第一本論述專書。

陳美伶

國家圖書館出版品預行編目

電影在語文教學上的運用 / 陳美伶著. -- 一版.

-- 臺北市：秀威資訊科技, 2012. 05

面；公分.--(社會科學類；PF0081)

(東大學術；36)

BOD 版

ISBN 978-986-221-926-3(平裝)

1. 電影學 2. 語文教學

987

101005304

目次

序.....	i
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機.....	1
第二節 研究目的.....	4
第三節 研究問題與研究方法.....	8
第四節 研究範圍及其限制.....	17
第二章 文獻探討.....	20
第一節 電影論述.....	20
第二節 電影的功能.....	34
第三節 電影與語文教學.....	45
第三章 電影的類型.....	57
第一節 文學性電影.....	60
第二節 其他人文電影.....	71
第三節 商業電影.....	76

第四章 電影的教化功能.....	85
第一節 從電影的娛樂功能到教化功能.....	85
第二節 電影教化功能中的語文教化取向	93
第三節 相關電影的語文教化功能的展布	103
第四節 一種強化語文學習的可能性	118
第五章 電影與語文教學結合的契機.....	127
第一節 課程統整的需求	127
第二節 科際整合的新嘗試	137
第三節 多媒體運用的絕佳考量	150
第六章 電影在語文教學上運用的向度	162
第一節 向度的界定	162
第二節 文學性電影的「強文學性」取鏡	169
第三節 其他人文電影的「多元人文」參酌	180
第四節 商業電影的「社會參與」衡鑑.....	188
第七章 電影在語文教學上運用的經驗檢證.....	195
第一節 試驗的對象	196
第二節 試驗的方式和進程	202
第三節 實地觀察、訪談和教學設計	207
第四節 成效的評估	312

第八章 結論.....	337
第一節 要點回顧.....	337
第二節 未來研究的展望.....	345
參考文獻.....	349
附錄.....	362
一、「電影和語文教學」學習意見調查表.....	362
二、教學問卷勾選題結果統計表.....	365
三、學生問卷的建議.....	374
四、訪談資料編碼表.....	377

表 次

表 4-2-1	國語文領域課程目標	97
表 4-2-2	資訊融入語文領域分段能力表	98
表 6-2-1	小說和電影比較表	170
表 7-1-1	南一版語文領域第十二冊課次表	197
表 7-1-2	影片基本資料表	200
表 7-2-1	班級人數一覽表	202
表 7-2-2	《魯冰花》施測進程表（一）	203
表 7-2-3	《魯冰花》施測進程表（二）	203
表 7-2-4	《窮得只剩下錢》施測進程表（一）	204
表 7-2-5	《窮得只剩下錢》施測進程表（二）	204
表 7-2-6	《藍蝶飛舞》施測進程表	205
表 7-3-1	〈魯冰花〉教學活動設計	211
表 7-3-2	〈真正的富有〉教學活動設計	239
表 7-3-3	〈永遠的蝴蝶〉教學活動設計	269

圖 次

圖 1-3-1	理論建構圖	10
圖 2-1-1	電影敘事的雙層結構圖	30
圖 2-3-1	綜合活動式教學模式圖	52
圖 2-3-3	主題教育式教學模式圖	53
圖 3-1-1	敘事性文體架構	64
圖 3-1-2	文學性的電影差異圖	67
圖 3-2-1	電影的文學性光譜一	72
圖 3-3-1	電影的文學性光譜二	76
圖 3-3-2	依據馬斯洛的需求層次：觀眾喜歡看的電影故事	78
圖 4-2-1	語言與文章關係圖	96
圖 4-2-2	語言經驗關係圖	102
圖 4-3-1	知識取向為主的語文教化關係圖	107
圖 4-3-2	審美取向——以《魯冰花》為例的語文教化關係圖	113
圖 4-3-3	規範取向——以《窮得只剩下錢》為例的語文教化關係	118
圖 5-2-1	舊科際整合模式圖	143
圖 5-2-2	新科際整合模式圖	144
圖 5-2-3	舊科際整合模式圖——以《駭客任務》為例	146
圖 5-2-4	新科際整合模式圖——以《駭客任務》為例	148
圖 5-3-1	戴爾的經驗三角圖（Dale, E., 1969）	155
圖 6-2-1	敘事性文體架構	172
圖 6-2-2	《黑色追緝令》的情節架構圖	175

圖 6-4-1	社會活動關係圖	190
圖 7-2-1	施測流程圖	206
圖 7-4-1	施測統計圖一	321
圖 7-4-2	施測統計圖二	322
圖 7-4-3	施測統計圖三	322
圖 7-4-4	施測統計圖四	323
圖 7-4-5	施測統計圖五	323
圖 7-4-6	施測統計圖六	324
圖 7-4-7	施測統計圖七	324
圖 7-4-8	施測統計圖八	326
圖 7-4-9	施測統計圖九	326
圖 7-4-10	施測統計圖十	327
圖 7-4-11	施測統計圖十一	327
圖 7-4-12	施測統計圖十二	328
圖 7-4-13	施測統計圖十三	328
圖 7-4-14	施測統計圖十四	330
圖 7-4-15	施測統計圖十五	331
圖 7-4-16	施測統計圖十六	331
圖 7-4-17	施測統計圖十七	332
圖 7-4-18	施測統計圖十八	332
圖 7-4-19	施測統計圖十九	333
圖 7-4-20	施測統計圖二十	333
圖 7-4-21	施測統計圖二十一	334
圖 8-1-1	本研究理論建構成果	344

第一章 緒論

第一節 研究動機

從小我就是個十足的電視兒童，電視伴我走過十幾個童年光陰。母親常常在我心神專注於電視螢幕的時候，制止這種渾然忘我的動作，她無法理解為何她的小孩每天都花四、五個小時呆坐在沙發椅上，目不轉睛地觀賞一個又一個的電視節目。其實在我幼小的心靈裡，我很喜歡讀故事，但是我讀故事的方式不是打開書本，穿梭在文字海中，因為躍過一個個的文字，才能知道情節，領會閱讀樂趣，是一條漫長而艱辛的路，而電視是穿越故事的捷徑，讓讀者快速達到目的，因此才能博得我的認同。但是我也不是什麼節目都接收的電視讀者，倘若沒有高潮迭起的劇情，精采萬分的演出，也難引發我觀賞的興致。

嚴格說來，我也是挑剔的觀眾，不喜歡冗長的泡沫劇，更不愛只具娛樂而沒藝術價值的綜藝節目，最能夠獲得我青睞的是久久才播出的「電影節目」。印象最深刻的一部電影，是一部 1980 年代末的臺灣電影——《魯冰花》。《魯冰花》改編自鍾肇政的同名小說，描寫 1960 年代的臺灣，一位富有繪畫天份，但出身貧困家庭的小學生，在遇到一位美術老師之後發生的一連串故事。

故事主角古阿明生性活潑，學業成績不好，但卻有畫畫的天份；姐姐古茶妹小小年紀卻很懂事和體貼人，母親因操勞過度早死，父親靠租種鄉長的田地，辛苦地維持一家人的生活。一位來自大城市的年輕美術老師郭雲天慧眼識才，發現阿明在繪畫上的天份，極力推薦阿明作為學校年級代表外出參賽，但受到大部分老師抵制，硬是推選有錢有勢的鄉長的兒子。眼見老師們的勢利淺短，郭老師失望離開，臨走前帶走了阿明的一張畫作〈茶蟲〉作為紀念。年幼的阿明承受著肝病折磨，父親想向鄉長借錢幫阿明治療，卻被無情拒絕。阿明沒被選上參加畫畫比賽，感到非常失望，而他喜愛的郭老師又在此時離去，促使他的病情加重。在一個小雨綿綿的陰天，他獨自來到山下河畔，想實現一直以來的心願，畫下這美麗的山和水，這就成為他最後的一件畫作，也是他在這艱難的人間所做的最後一件事。他如睡著般地離開人世間，手中仍拿著郭老師送的紅色臘筆。

回城的郭老師拿著阿明的作品〈茶蟲〉參加世界比賽，結果榮獲第一名獎。消息回傳水城鄉，頓時整個鄉裡的人都為本地出了個天才而感到無限光彩。在慶功大會上，曾經見死不救的鄉長，不忘在此時錦上添花；姊姊茶妹上臺代表不會講國語的爸爸答謝，說道：「為了一個死去的小孩子，讓大家站在這裡曬太陽，真不好意思，大家都說他是天才，在他沒得獎以前，只有郭雲天老師說他是天才……」最後，親朋一起給阿明上香，並把阿明的畫作都燒給他，阿明的爸爸決定把榮耀的獎狀也一併燒掉。

第一次觀賞《魯冰花》的時候，我與故事中的主人翁年紀相仿，雖然沒有過與主角相同的經驗，但是對於影片也有很深的感觸：看不慣劇中人趨炎附勢的行為而抱不平，對於貧富不均的社會差距感到無奈，尤其同情古阿明的遭遇，沒能及時獲得大家的賞識，最後帶著悲傷離開，

令人非常不忍。當姊姊古茶妹上臺代表父親上臺講話時，簡短的幾句話，道盡小人物的心酸，讓人忍不住鼻酸而掉下淚來。一個小人物的故事感動了我，在心底一直記得這個不得志的小學生，一部賺人熱淚的電影《魯冰花》。

時隔數年後，我進到了大學殿堂，學的是語文、教學、輔導等教育相關課程，有一回課程安排是探討電影《魯冰花》，兒時的記憶在此時再度被喚醒，但是這一次讀者角色不一樣，不是用小學生的角度看影片，而是以成人的角度觀賞。再次觀賞的情緒反應依舊，看到不滿處一樣會憤恨不平，看到古阿明的遭遇一樣會忍不住心生同情，掉下難過的眼淚，然而老師給予我們的方向不只是欣賞電影，更要嘗試分析電影，透過電影來了解世界，譬如：我們看到了哪些社會問題？問題從何而來？如果我有類似古阿明這樣的學生，我會如何輔導他？這樣的電影素材，我可以想到哪些其他的教學素材？或者我如何將這部電影結合教學？當時課堂討論的印象已經模糊，但是把電影結合教學的上課模式深受學生喜愛，透過電影可以提供適當的情境，提高學生的學習動機，增加學生的課堂參與度。由於大學生們上課時對影像比較有反應，老師們也就順勢所驅，在課程中加入電影的元素，利用電影結合教學。因此，學生們就算不是修習「電影賞析」這門課，也都有機會在各課程中欣賞電影，這似乎是高等教育中很「夯」的一種教學模式。過去在課堂中賞析過的電影，如：《春風化雨》、《心靈點滴》、《心靈捕手》、《鋼琴師》、《海上鋼琴師》、《美夢成真》、《真愛伴我行》、《一個都不能少》、《放牛班的春天》、《生之慾》、《駭客任務》、《喜福會》等等，當中有幾部經典電影還一再地在校園中反覆播放，即使課程不同，授課老師不同，大家還是有共同的默契，使用相同的題材來結合教學。

回想起電影在高等教育中能夠與教材恰如其分地結合，身為小學工作者的我，馬上犯了職業病，將電影與小學教育作聯想：如果在高等教育是可行的辦法，那麼同樣的模式能否套用在小學教學中？如果可以，將要如何來進行？我想這是一個值得思考的問題，也是一個具有發展空間的領域，因而引發個人的進行研究和探討的意願。

第二節 研究目的

「親子天下網」(2010a) 有一則文章，是關於《親子天下雜誌》在 2009 年十月十二日至十一月六日所進行的問卷調查結果，主題為「國中小學生的學習行為與習慣調查」，採用分層比率抽樣法，以國小四年級學生、國中八年級學生與國中國文老師為調查對象。特別針對四千兩百多名國小四年級及國中二年級學生進行調查。所有問卷中，國小學生部分，總計發出 2,300 份問卷，回收 1,959 份有效問卷，回收率 85%；國中學生部分，總計發生 2,760 份問卷，回收 2,325 份有效問卷，回收率 84%；國中老師部分，總計發出 1,024 份問卷，回收 886 份有效問卷，回收率 87%。

調查數字顯示，男女孩共同的危機是「對主科學習興趣低落」。根據調查顯示，國中小的男生、女生最討厭的科目前三名都是國語、數學、英語、自然等主科；最喜歡的科目則是電腦、體育等藝能科目，可見不論男生或女生都有「對主科學習興趣低落」的危機。調查發現，男生不如女生喜歡閱讀，而且有超過三分之一的國中男生不愛閱讀。至於作文，更是男生的最痛，超過六成的男生討厭作文，可見男孩的閱讀、作文等語文能力落後女生愈來愈多。其次，調查也反映，國中及國小男生

不喜歡上學的比例，都明顯高出女生許多，可見男孩對於學校的不喜歡、挫折感都比女孩嚴重。整體來看，男孩的學習危機一般發生在幼稚園、小學階段，主要是學習成就的落後，造成對學習的負面感覺。

看完這份資料後，老師們可能會開始反思：難道我努力的教學卻是換來學生學習興趣低落嗎？家長們也開始擔心，是否他的小孩也是「主科學習興趣低落」的其中之一？如果學習興趣和學習動機是影響學習的關鍵之一，那麼親子天下網（2010b）的另一份資料或許可視為學習成效的檢證：2006 年，臺灣開始參加以小四學童為施測對象的 PIRLS（Progress in International Reading Literacy Study，簡稱 PIRLS）國際閱讀素養評量。在這個由國際教育評估協會（International Association for the Evaluation of Education Achievement, IEA）所主導的「促進國際閱讀素養研究」，四十六個參加評量的國家裡，臺灣排名二十二；而過去一度被視為「文化沙漠」、與臺灣同樣使用繁體字的香港，卻從先前的第十四名，五年後躍升至第二名。尤其最值得警醒的是，臺灣小學四年級的孩子，因興趣而每天閱讀課外書籍的比率，在所有參與國家中敬陪末座，僅 24%。倘若仔細看 PIRLS 的題目，會發現它不是考實質內容，而是考思考能力。這個結果明白告訴我們：今天倘若有個國際比賽，比賽項目是「誰能馬上從網路上判斷資料價值，並把它整理好」，臺灣人可能會輸，因為我們會抓資料，可是不會判斷。倘若絕大多數國民都是如此，怎不影響國際競爭力？

PIRLS 閱讀素養研究，不是單比學生測驗分數，而是包含學生、家長、教師、校長、課程等五大層面，所以可一窺各國學生的閱讀態度、父母閱讀習慣、教師閱讀教學、學校的閱讀教學政策、整體閱讀課程安排等等。PIRLS 把閱讀分為兩個歷程：基本的「直接歷程」、需要高階思考的「解釋歷程」。臺灣學生在直接歷程通過率有 73%，但在解釋歷程