

「臺南市綜合活動輔導團創新教學設計工作坊」

2017 《翻轉吧綜合！當電影遇上教學》

臺北市忠孝國小教師 陳建榮 0913-177-367

社團：DREAMS 電影教學夢工場

信箱：ericmovies@gmail.com 臉書：movies eric

拾起記憶中的電影膠卷

來辦公室打掃的這位三年級小朋友，是老師眼中的麻煩人物，也是學習成就較低的學生。那天一時興起詢問他是否還記得上學期進行電影實驗教學的《冰淇淋的滋味》，他不僅眼神突然為之一亮，滔滔不絕的說出電影情節，當然，他回答的場景不見得是影片中重要片段，卻是孩子心目中有趣的記憶畫面。從他的回應想起了當時疲於奔命進行實驗教學的殘酷景象；電腦裡的照片紀錄著學生上課時的點點滴滴；手邊滿滿的文件資料呈現課後的學習成果，那時雖然疲憊，如今感受喜悅。因為從與孩子的互動中，我更深深明白電影的情意功能；因為這次實驗的沈澱，完成挑戰自我的極限。

■ 電影也許停格 生命依舊放映

當一年級的孩子接受愛樂電台的音樂欣賞課程，紀念莫札特兩百五十週年誕辰，於音樂課放映電影「阿瑪迪斯」的片段，原本擔心這麼小的孩子會感到無趣，事實發現我多慮了，因為小朋友驚嘆的發現貴族的假髮風情；訝異的解讀天才的另一面；專注的體會「安魂曲」的創作由來，從此，莫札特不只是個音樂家，更像是個走出歷史的人物。電影不僅抓住了孩子的目光，就連該班老師也都流連忘返，經典的電影在家長的設計下穿越時空傳遞、在不同世代的孩子心中繼續埋下種子。喜歡電影的人，易於感受生命的能量，相信無論生命週期如何變化，皆能在電影中覓得繼續昂首闊步的新方向。

◆ 關於永不退伍的阿榮

學歷：國立台北教育大學（社會科教育學系）、淡江大學教育科技系研究所

經歷：國立台北教育大學 電影社社長/顧問、學生會會長/年度傑出大專優秀青年

春暉電影公司、多部電影特約宣傳企劃、國立藝術教育館「SO COOL 影展」統籌、「五心級親子電影院」、「開心成長必看的 30 部電影」、「繪聲匯影會品德」主編。

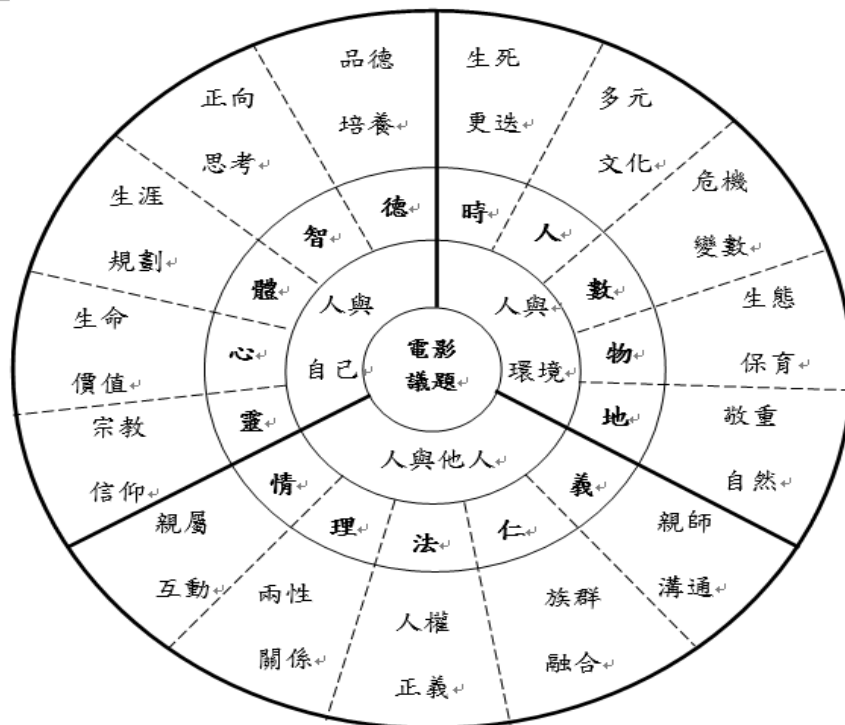
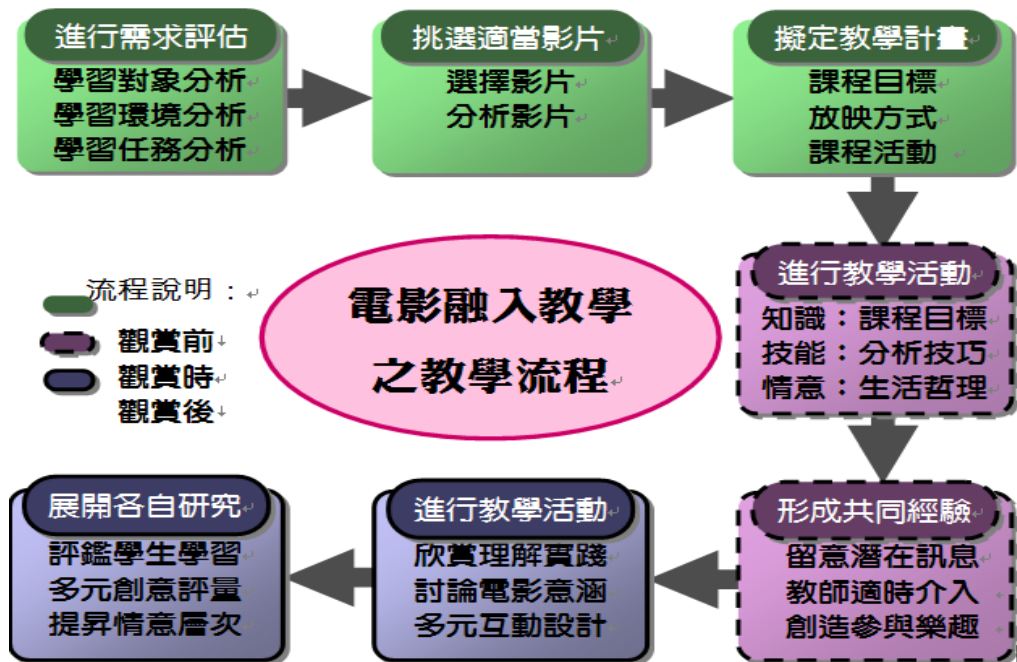
簡述：現職為台北市忠孝國小教師，為學生口中的麻辣鮮師，喜歡在傳統中挖掘新價值，嘗試在教學中融入電影。因為熱愛電影，不只在電影裡找到自己的生命軌跡，也在教育裡發現電影的文化蹤跡。以研究計畫「五大洲電影學習法：看電影、學邏輯、遊世界」榮獲 96 年台北市教師組行動研究（創新教學類）特優；2010 年當選「台北市特殊優良教師」（藝術藝能類）。2014 親子天下全國創意教學翻轉教師 2015 遠見雜誌年度專刊人物紀錄片報導、2016 台灣大學生命教育中心特聘講師

緣起：電影的 72 變：影像魅力的馨香療法

◆ 電影的功能：

- 動作關係的事物經驗
- 可維持長期注意
- 可增加真實的效果
- 可幫助克服時間與空間的困難
- 能為某件事物做紀錄
- 可加強生動化與趣味化
- 可獲得特別的美學經驗
- 可使學生得到共同經驗
- 可啟發對抽象事物關係的瞭解
- 能影響改變對特定事物的態度想法

◆ 電影放映與討論活動的過程：

打造「DREAMS」電影夢工場

電影蘊含人類的生命經驗，凝聚所有形式的表達。藉著流動的主題圖畫、連貫情緒的音樂及陳述直接的語言，成為分享人類經驗、流通個人意識、抒發生活情感最直接、最完整的藝術形式。這是「夢工場教學團隊」夢想的起源，將電影融入教學，學生在欣賞電影的同時，能將觀影經驗與自身相關的舊經驗緊密相連，進一步反思個人的生命探索歷程。教學團隊在教室中打造電影的夢工場，以「閱電影、越科技、悅生命」的模式，進行電影的生命教育。

本校發展出「電影教學夢工場 DREAMS」的教學模式，冀望藉由電影的動人之美，在教師的巧妙帶領下，結合有層次的討論賞析、體驗活動的實作、多樣方式的表達，讓孩子培養多元智慧，從自身對電影的生命賞析中產生「蝴蝶效應」，深刻認識與體驗多采多姿的臺灣社會以及全球文化，進而帶著生命之光照亮更多的生命，藉由電影教學，讓學生能夠從認識生命，進而愛惜生命，實踐生命價值！

(一) 「D」：Deep questions 深度提問

提問可引發學習動機、提示學習重點、提供互動回饋、啟發創造思考等，藉由提問產生的意見交流，便可取得共識。因此，本校電影社群教師們特別將適合於「電影融入教學」之提問技巧共分類為**觀察性、感受性、統整性、啟發性**四層次進行教學。

(二) 「R」：Reflect 自我映照

任何一部電影都會和觀影者產生經驗投射與角色類比，因此利用電影真實情境的結合，能讓學生進行價值分辨，在討論與活動中澄清既有價值觀念。不論原本學習成就為何，電影之感官經驗，能使不同學習成就之學生各取所需完成學習。

(三) 「E」：Express 多元表達

我們將電影視為開放性的文本，容許多元詮釋空間的存在，採取多元表達的方式讓學生有更多創意與想法的展現。因此，本校整合多元表達方式為：**口語、文字、圖像、實作、專案**等，期望藉由動靜兼具、多元並具的型態，發揮極致的教學成效。

(四) 「A」：Activities 體驗活動

綜合活動學習領域重視學生在實踐過程中體驗活動的意義，增進對自己的瞭解，並從中發現人生的意義。本校整合電影融入教學的體驗活動有四大意涵：**探究問思、創意激發、團隊合作、典範學習**，讓體驗與反思與孩童的生命進行連結。

(五) 「M」：Maps 概念構圖

「概念構圖」結合有意義的概念學習理論和後設認知、建構主義等理論，鼓勵學習者主動掌握自己學習認知歷程，建構出屬於自己對某一主題概念的內在意義；因此，「概念構圖」適合於「電影融入教學」，讓學生自行建構出互異的內容解釋與架構。

(六) 「S」：Sensation 情意感知

情意教學的內容廣泛不易確立客觀或具有共識的教學目標，大致涵蓋了認知、態度、行動三大部分。其中，情意教學的創造性實踐，可從電影的榜樣中得到感動與學習，期培養學生產生健全感知能力，感染更多面對生命逆境的堅持與服務社會的熱情。

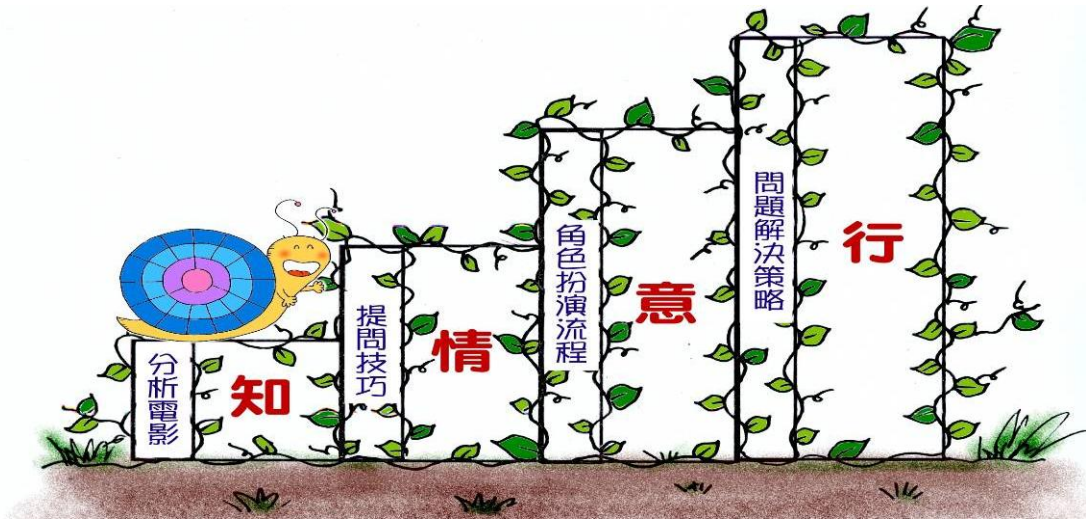
相較於傳統國語、數學的學科教學，電影融入教學最難能可貴的是「沒有標準答案」。「在填鴨教育下，學生就像機器人，當老師沒有指令的時候，他是不會講話的。」透過電影啟發，學生反而能學到全面的能力，重新思考生活和生命。

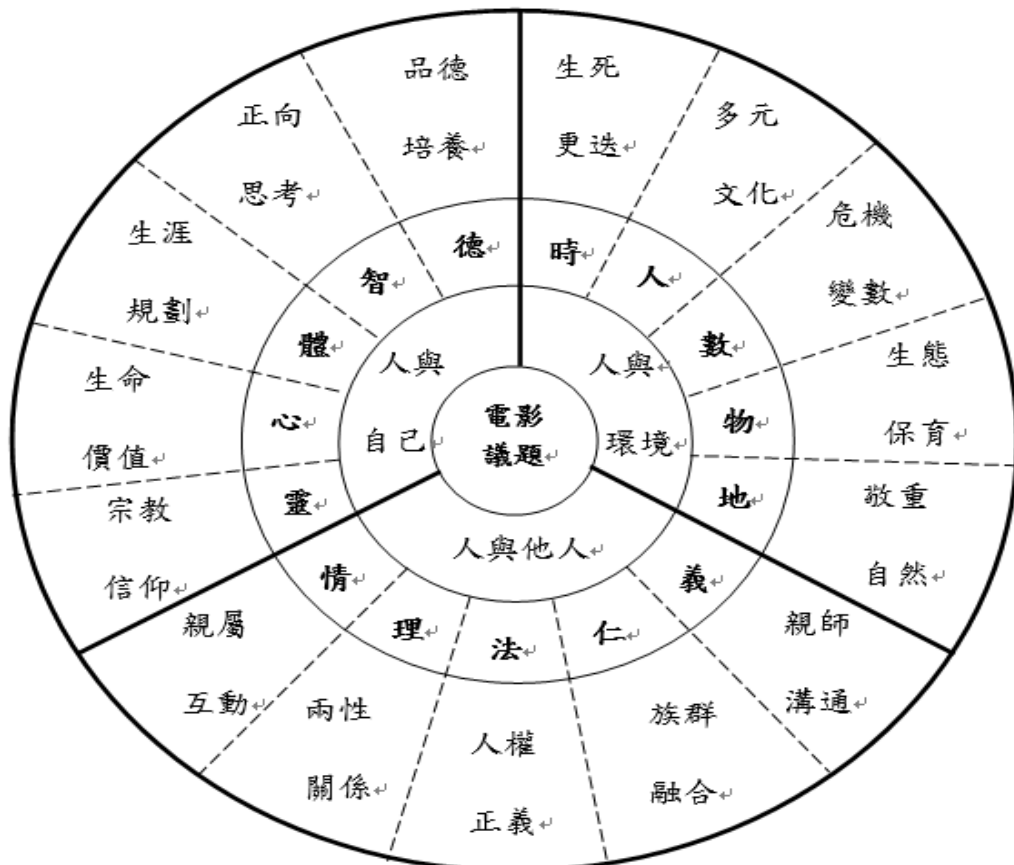
◆ 結論：

- 『電影可以不只是娛樂』 ● 『電影亦有心理治療的效果』
- 『電影的商業利益與附加價值』 ● 『電影的影響無遠弗屆』

★ 電影討論之「蝸牛理論」★

★ 「電影議題」同心輪軸圖 ★

一. 電影神秘學：揭開電影的神秘面紗

思考方式	內容說明	研習舉例	實作練習
1. 電影片名	有畫龍點睛之妙，片名能讓觀眾更加迅速地融入劇情中，例如：「聽」見天堂、長江七號。		
2. 電影類型	以類型來歸納電影是個容易研究電影的方式，但是嚴格來說，沒有一部電影是屬於單一類型！		
3. 電影背景	任何一部電影都可以顯示出那個時代的歷史意義。「花木蘭」就突顯以前男尊女卑的傳統觀念！		
4. 人物分析	通常我們常看到的電影中，好人與壞人都是有明顯區別，但角色的複雜性與多面向更為重要。		
5. 二元對立	這會讓電影更有衝突性，增加觀眾的注意力，例如：好人與壞人、男性與女性、現實與夢幻。		
6. 劇情邏輯	故事以什麼作為主軸，電影一定會有發生事情作為故事的源頭，而這引子會讓大家逐漸入戲。		
7. 高潮安排	以高潮來作為讓觀眾期待的結局，例如動作片會以接近尾聲的追逐爆破，來解決出現的謎題。		
8. 美學風格	電影為八大藝術，因為統籌知識與藝術。導演好比是故事的作者，每個導演皆會有其特性。		
9. 象徵關鍵	在電影的畫面中，可找出常出現的物品或符號。可代表角色性格、故事發展。如修辭的譬喻法！		
10. 深層意義	電影具有強烈的文化意涵，反映時代的意義與看法。也就是導演希望觀眾得到的啟示！		

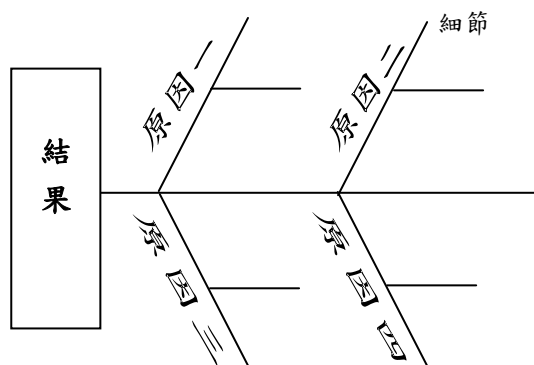
★參考資料：陳儒修（1999）。如何閱讀電影。高中教育（8），86～89。

二. 電影大分析：從解讀影像連結共鳴經驗

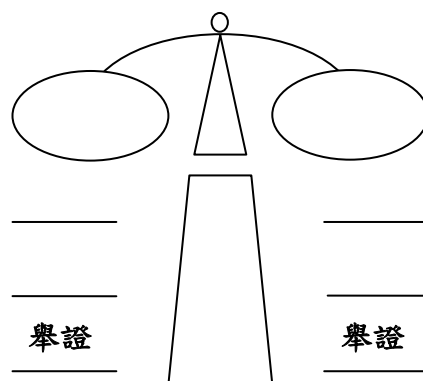
◆ 概念構圖（魚骨圖、天秤圖、環扣圖）

美國康乃爾大學教授 Novak（1984）沿襲 Ausubel（1978）之「有意義的學習」之理論精神，設計出一套幫助學生學習如何進行學習的技巧，統稱為概念構圖技巧。「概念構圖」便是意指教師引導學生應用空間性組織，以連結不同概念的關係，在知識結構中，將相屬概念及彼此間關係，以圖繪的方式呈現出來，以促進學生對新教材學習的理解與統整。

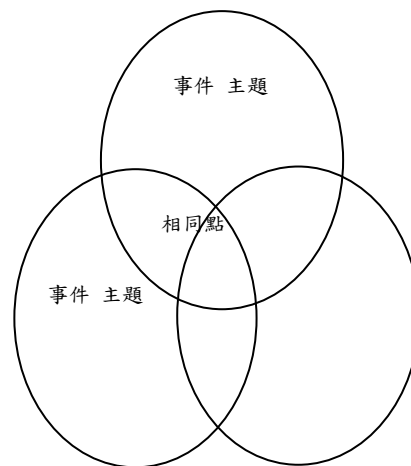
（一）魚骨圖：用來分析一個複雜事件或是現象的發生原因，其方法是先列出結果，再歸納可能造成之原因，藉此可增進學生分析歸納之能力。此類圖示強調思考事件的前後、因果之脈絡，較為缺乏探討環境與人文的特徵與差異性之比較。

（二）天秤圖：可描述主題特徵、分析事件，可比較時間空間的異同點，亦可發展批判思考等能力，以利學生分辨異同與統整調和。用來評析整理雙方之意見，以評鑑事件的意義為何，特別適合用於開放性的爭論議題。

（三）環扣圖：一種思考策略，讓學生整理資訊，將兩個或多個概念之間區分出相同或相異的範疇。重疊部分為彼此相同之處，而環扣獨立的部分，則是該主題的獨有特徵，並且能達到認知與技能之目標。

三. 電影情報員：從提問啟發進入啟迪思辨

* 影片名稱：《 》

① 觀察性

學生可以從自身五官直接察覺之事物，只要有五官能力便可以回應。此類問題屬於封閉性問題，能使大部分學生樂意回答。

② 感受型

從五官的客觀觀察後，加上本身主觀的意見、想像、揣摩，而產生的回應。從理解進入思考，而產生與本身內在的聯繫。

③ 統整型

將題材之案例與本身經驗相結合，作為個人的詮釋與驗證。引導參與學生提出在日常生活之經驗，讓學生結合電影情節與本身經歷，加以詮釋。

④ 啟發性

藉由提問，讓學生在學習後引導出新發現。學生經過分析事件、綜合經驗，進而評鑑此價值，體認人性共通處與深層面，產生不同以往之啟發。

四. 電影大體驗：從體驗活動內化省思實踐

◆ 「『碳』為觀止 LOHAS：節能環保愛地球」：

談起環保一定是枯燥無味或高不可攀嗎？「碳」為觀止課程結合「生態教育年」，將英文字 LOHAS（樂活）字母拆解、統整成五個單元主題，依照五層次內容進行教學設計。從孩子的生活出發，融入「電影欣賞」的情境營造，以親自參與的「體驗活動」為學習策略，學習活動計共有：手工皂製作與義賣、單車練習曲、種菜實驗家等，突破以往紙上談兵的教學方式。讓孩子不僅瞭解人類面對氣候變遷的迫切性，更在生活中實踐「環境教育」，幫助其建立正確觀念，進一步培養身體力行的習慣，成為地球的好公民。（本課程榮獲 GreaTeach 全國教學創意獎：特優-綜合活動類）

壹、教學活動設計

- 教學時間：32節，共計5單元，**教師可自行選用**
- 關鍵詞：
  - 教學主題：環境教育、合作學習
  - 創意方式：電影融入教學、概念構圖
  - 創意成效：體驗活動、學習檔案
- 設計理念：
  - 結合生態教育年及臺北花卉博覽會
  - 將LOHAS統整成五個主題
  - 融入「電影欣賞」的情境營造
  - 加上「概念構圖」的深入探討
  - 「體驗活動」為學習策略
  - 突破紙上談兵，生活中實踐環境教育

「碳」為觀止 LOHAS

『碳』為觀止LOHAS：實施方式

單元主題	內容說明	配合電影片名	討論方式	「樂活實踐家」體驗活動
L ow carbon 低 碳	資源利用 (6節)	明天過後 (美) 不願面對的真相 (美)	蜘蛛網圖 魚骨圖	●「皂」福地球滿庭香 (手工皂製作)
O rganic 有 機	氣候變遷 (5節)	白色大地 (法)	天秤圖	●開心農場實踐家 (有機菜種植)
H armony 和 諧	生態平衡 (5節)	駭人怪物 (韓)	環扣圖	●綠建築奇蹟參訪 (北投圖書館)
A ctivities 行 動	環境實踐 (4節)	螢火蟲之星 (日)	魔術方塊 <small>(電影討論與概念構圖，隨班級教師搭配使用而有所不同)</small>	●齊心環保聖誕凱 (交換禮物)
S ports 運 動	能源發展 (12節)	夢想無限 (台灣)		●單車環保練習曲 ●「皂」福災區愛飄香 (手工皂義賣)

1. 活動名稱：	2. 教學目標簡要說明：	
6. 注意事項：	片名：	3. 對象： 高年級學生
5. 教學用具：	4. 實施步驟： * * * *	

五. 電影大創作：影像教育教材的設計與研討

電影討論之進行模式

