

以女性主義及生命教育為議題的影片鑑賞教學

楊馥如（2016）。大學影片鑑賞教學模式之發展與效果—以女性主義及生命教育為影片議題。教育實踐與研究（TSSCI期刊）。29(2)，173-208。

楊馥如

開南大學資訊傳播學系副教授

yangfuzu@gmail.com

目錄

- 研究背景與目的
- 文獻探討
- 研究方法
- 結果的分析與省思
- 結論與建議

研究背景與目的

1. 當代學生活在充滿視覺刺激的世界中，視覺影像伴隨著學生的生活經驗。影片（此處影片指電影與動畫）更是學生最常接觸及與同儕分享的媒體。
2. 影片包含語言、文化、藝術、創意等表現，它也反映了真實生活，能讓學生在觀賞影片的過程中，思索影片所呈現的價值觀，具有潛移默化的教育效用。

研究背景與目的

1. 目前藝術鑑賞教學使用的藝術鑑賞或藝術批評方法只適用鑑賞精緻藝術作品。
2. 影像（片）解讀偏向觀者解讀結果，及影響其解讀的因素；少數提到某些解讀方法，但解讀方法偏重使用符號學、詮釋學等來詮釋文本本身意義脈絡，學生較難理解且較不感興趣。
3. 影像（片）應用在各學科教學相當普遍，未有針對鑑賞影像（片）教學提供具體的教學模式
4. 本研究目的有三：(1)發展鑑賞影片的教學模式；(2)分析學生藉此模式來鑑賞影片的學習效果；(3)探討那些教學策略可增進鑑賞效果。

文獻探討

藝術鑑賞的方法

學者的藝術鑑賞方法彙整

	Feldman	Eisner	Taylor	Tseng	王秀雄	Raney	Addison	Aguirre
直覺描述	描述	經驗	心境	知覺	簡單描述	知覺敏感性	經驗分析	
形式分析	分析	形式 材料	形式 過程	觀察	形式分析	美感開放性	機能分析	形式分析
意義解釋	解釋	主題 象徵 脈絡	內容	解釋	意義解釋	文化習慣 批評性知識	脈絡分析	詮釋
覺察判斷	判斷			自我 發現	價值判斷	視覺表達能力		

文獻探討

影片的特色

影片的元素

敘事的內容	要素	劇情：敘事結構包括開場、中段、結局、衝突 人物 事件背景 主題（意義）
影片的技法	色彩與燈光	冷色調、暖色調、高調、低調、高反差等
	鏡頭與角度	水平、俯角、仰角、遠景、中景、特寫等
	剪接	切接、淡出／淡入、溶接、劃接等
	聲音	旁白、音效、配樂等

文獻探討

影片鑑賞教學初構模式

藝術鑑賞方法 四個步驟程序

賞析要點

類目

直覺描述

敘事的內容

類型：寫實主義、形式主義、古典主義
劇情：敘事結構包括開場、中段、結局、衝突
人物
事件背景

形式分析

形式、技法等

色彩與燈光：冷色調、暖色調、高調、低調、高反差等
鏡頭與角度：水平、俯角、仰角、遠景、中景、特寫等
剪接：切接、淡出/淡入、溶接、劃接等
聲音：旁白、音效、音樂等

意義解釋

影片的意涵

探討文本的主題、象徵、意義等

覺察判斷

自我覺察對作品進行判斷，並說明理由。

研究方法

1.採**行動研究**(觀察、訪談、文件分析、問卷等)方式進行學生學習的成效。

2. 研究流程

行動研究的基本步驟包括：發現課程問題、界定與分析課程問題、擬定課程計畫、實施與修正課程計畫、評鑑課程並提出報告等步驟，但資料蒐集、觀察、**反省**是融於整個過程中的持續動態形式。本研究根據此，改為問題醞釀期、課程發展期、課程實施期、課程評鑑期作為行動研究發展的流程。

研究方法

研究場域與參與者

- 北臺灣某一所培養學生具有數位媒體創意與設計專業能力之大學。
- 學生來自全國各地高中，尤其以北臺灣學生居多，學測成績約在三十幾至四十幾級分，程度屬中等級。
- 影片鑑賞教學主要是融入大一「視覺傳播概論」每週**3**小時課程中實施。兩個梯次教學第一年人數**40**人，第二年人數**41**人。

研究方法

研究流程

(一) 問題醞釀期

研究者發現學生普遍對影片都很有興趣，但對影片的製作意義內涵與形式美學素養普遍不足，主要是其對影片鑑賞能力不佳。因而促使研究者萌發尋找適合之教學模式。

研究方法

研究流程

(二) 課程發展期

- 研究者閱讀相關文獻與蒐集教學資料，建構影片鑑賞教學模式；
- 擬定影片鑑賞要點講義，讓學生有整體概念；
- 依據主題找好影片，請專家進行選取；
- 根據影片設計了輔助的學習單，以利於引導與討論填寫。
- 請專家學者協助訂定學習單與報告的評分標準再來評定分數。

研究方法

研究流程

(三) 課程實施期

- 課程實施前，利用問卷瞭解學生的舊經驗，以作為教學起點。
- 每次上課填寫學習單，每星期課程執行後就撰寫「教師省思札記」，進行課程的檢討與下一次課程實施前的修正；且找幾位學生做訪談，以瞭解課程的實施成效。
- 之後有報告檢驗學習成果，最後再對學生進行問卷與回饋表填寫，以彌補訪談學生人數不足之處，進一步瞭解課程與學生學習成效。

研究方法

研究流程

(四) 課程評鑑期

蒐集行動研究成果資料及學生學習單、報告、問卷、回饋表；研究者並就蒐集的資料進行整理分析及進行檢核；發現教學實施的結果以提供之後教學研究的參考。

研究方法

資料的蒐集與處理

資料編號說明

編號↵	意義↵
札（省思札記）札 R1-3↵	表示研究者第一年教學第三次札記內對當時教學的回顧、省思與詮釋↵
訪（訪談）訪 S2-19↵	表示研究者第二年教學對 19 號學生所做的訪談，以了解其反應↵
饋（回饋表）饋 S1-18↵	表示第一年教學 18 號學生在最後回饋表的意見↵
學（學習單）學 S2-29↵	表示第二年教學 29 號學生學習單的答案↵

研究方法

資料分析

資料分析架構表

面向↵	分項↵
學生學習效果↵	簡述影片內容↵ 分析影片形式↵ 解釋影片意涵↵ 評價、感受（見解）、省思↵ 其他↵
教師教學策略↵ (Freiberg & Driscoll, 1992)↵	教學（前）組織策略（計畫、設計等）↵ 教學（中）方法策略（討論、比較等）↵ 教學（後）評量策略（學習單、報告等）↵ 其他↵

結果的分析與省思

一、問題醞釀期

(一) 困難與挑戰一：如何設計適用影片的鑑賞要點？

研究者先比較影片與一般藝術作品的差異性及分析影片特色作為鑑賞影片的要點。

(二) 困難與挑戰二：如何挑選影像？

研究者為求選取過程客觀化，商請兩位專家一同進行影像的選取。每次先針對議題挑選二到三倍影片，最後再選出適合的影片。

結果的分析與省思

二、發展期

(一) 影片鑑賞教學之模式建構

藝術鑑賞方法 四個步驟程序	賞析要點	類目
直覺描述	簡述內容	劇情大意、敘事結構(起承轉合包含衝突)、角色分析、事件背景
形式分析	形式與技法等	色彩與燈光：冷色調、暖色調、高調、低調、高反差等 鏡頭、角度：水平、俯角、仰角、遠景、中景、特寫等 剪接：切接、淡出/淡入、溶接、劃接等 聲音：旁白、音效、音樂等
意義解釋	影片的意涵	探討文本的主題、內容、意涵
覺察判斷		提出對影片的評價或個人感受、見解(第一次)，或連結觀者經驗的省思(第二次)等，並說明理由
評價省思		

結果的分析與省思

二、發展期

(二) 困難與挑戰二：如何挑選影像？

第一年教學時以女性主義作為議題，想讓學生透過影片提高對自我意識的覺醒。依此選出的影片為《立體悲劇》、《給母親》、《大紅燈籠高高掛》和《慾望城市》。

結果的分析與省思

二、發展期

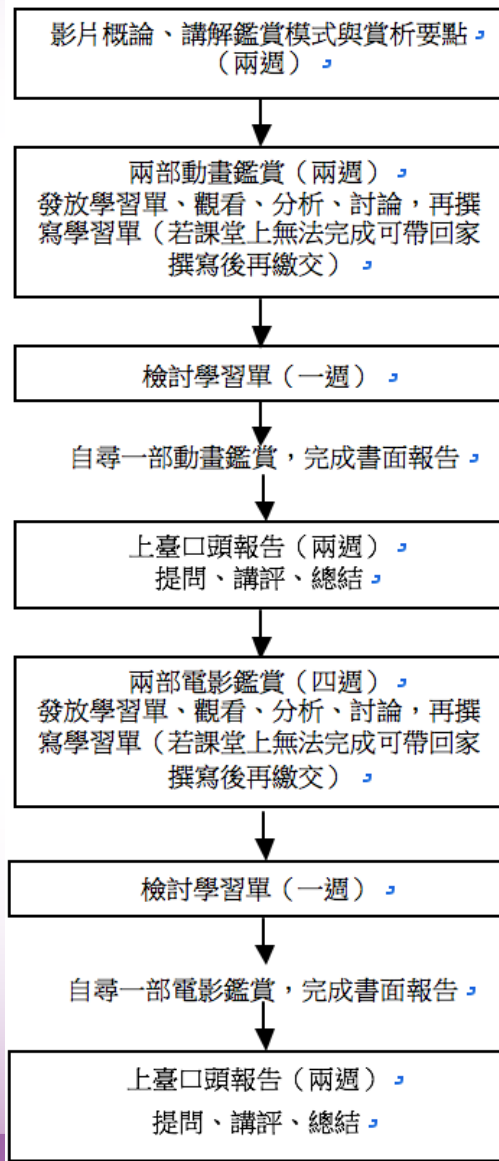
(二) 困難與挑戰二：如何挑選影像？

第二年教學時以生命教育為主題。研究者發現生命教育可包括「人與自己」、「人與他人」、「人與環境」、「人與寰宇」四個向度，即可引領學生透過探究個體與自己、他人、環境關係到能體驗生命的意義，來反思個人的價值觀與人生觀，把握生命價值。依此挑選出來的影片包括《劍》、《回憶積木小屋》、《飲食男女》和《一路玩到掛》。

結果的分析與省思

三、實施期 整體時間流程

結果的分析與省思

三、實施期

(一) 第一年教學實施

教學目標是希望學生能利用影片鑑賞模式賞析影片，及透過女性主義議題來提高對自我意識的覺醒；進一步知道影片中使用的什麼形式、技法等來表達其意義及瞭解影片真正意涵，最後能進行評價或提出個人感受、見解，有利學生將來製作影片與提出個人看法。

結果的分析與省思

三、實施期

(一) 第一年教學實施的問題與修正

面向	問題	修正
教學設計	教師以學術觀點挑選女性主義議題的影片，學生的興趣不高。	之後挑選的議題與影片要貼近學生生活經驗，學生會較感興趣。
	未規定學習單每一階段所有填寫細項時，同學只會填寫一或兩個細項，且答案簡略，未說明理由。	詳列每一階段所有填寫細項與問題，讓同學寫出每個答案及其理由，分析會較深入。
	學生常會以個人的經驗來評價影片，不一定是針對影片提出評價。	從影片中尋找與學生個人或生活相關的問題讓他們思考、討論，學生能學習如何從思辨中獲得知識與經驗來應用。
教學方法	動畫影片較短可重覆觀看，但電影影片內容較長，學生觀看時會聚焦劇情，無法兼顧形式或意義內涵。	觀影前介紹劇情；觀賞時適度停格解說形式、意涵；觀影後再深入講解討論時，學生較不易遺忘。
	讓同學開放討論時，發言的同學不多。	設計問題來引導學生思考、討論及講出心中的想法；且並容許他們用不同觀點的發言，學生會較有信心發言。
	學生想法有時會有迷失或偏差。	藉由更多的問題引導學生進行價值澄清或機會教育，學生會知道要如何修正。

結果的分析與省思

三、實施期

(二) 第二年教學實施

教學目標是希望學生能利用鑑賞的教學模式賞析影片，及透過生命教育議題探究個體與自己、他人、環境關係到能體會生命的意義，來反思個人的價值觀與人生觀，把握**生命價值**，進一步知道影片中使用什麼形式、技法等來表達其意義及瞭解影片真正意涵，最後能進行評價或提出個人感受、見解或與其**經驗**連結，有利於學生將來影片的創作與**省思**自我**生命**的**定位**，並針對第一年教學的省思進行修正。

結果的分析與省思

三、實施期

(二) 第二年教學實施

第二年教學後發現學生學習單、報告的鑑賞都能更深入；第一年教學的問題依照修正的方法都獲得解決。但針對影片觀看方式提出邊看邊講的解決方式，雖能加深同學的印象，也有少數學生不喜歡這樣的上課方式。將來如再實施可採觀看兩遍的方法，第一遍先不進行任何分析解釋，第二遍再照修正後的方法。但可能又會衍生時間不足的問題，需選擇較短的影片，才有時間觀看兩次。

結果的分析與省思

四、評鑑期

(一) 學生問卷調查結果分析

1. 第一年教學時學生問卷調查結果分析

編製「學習感受問卷」，採李克特（Likert）之五點量表來設計，藉此明白學生對此教學設計的滿意程度。

題項	樣本人數	平均數
對於整個課程，我的滿意程度為	40	4.05
對於教學內容，我的滿意程度為	40	4.03
對於教學方式，我的滿意程度為	40	4.00

結果的分析與省思

四、評鑑期

(一) 學生問卷調查結果分析

2. 第二年教學時學生問卷調查結果分析

前測

序號	題項	樣本人數	平均數	標準差
1	知道如何簡述影片	41	3.05	1.02
2	知道如何分析影片的形式	41	3.00	1.00
3	知道如何解釋影片的意義	41	3.00	.89
4	知道如何針對影片提出評價、見解、省思	41	3.19	.93
5	綜合課堂所學，獨自進行影片分析報告	41	3.00	1.10

後測

序號	題項	樣本人數	平均數	標準差
1	知道如何簡述影片	41	4.00	.63
2	知道如何分析影片的形式	41	4.10	.54
3	知道如何解釋影片的意義	41	4.14	.65
4	知道如何針對影片提出評價、見解、省思	41	4.05	.59
5	綜合課堂所學，獨自進行影片分析報告	41	4.10	.62

結果的分析與省思

四、評鑑期

(一) 學生問卷調查結果分析

2. 第二年教學時學生問卷調查結果分析

序號	項目	前測- 後測	標準差	t	df	顯著性
1	知道如何簡述影片	-.95	.92	-4.74	40	.00
2	知道如何分析影片的形式	-1.10	.83	-6.04	40	.00
3	知道如何解釋影片的意義	-1.14	.73	-7.20	40	.00
4	如何針對影片提出評價、見解、省思	-.86	.91	-4.32	40	.00
5	綜合課堂所學，獨自進行影片分析報告	-1.10	.99	-5.04	40	.00

結果的分析與省思

四、評鑑期

(一) 學生問卷調查結果分析

2. 第二年教學時學生問卷調查結果分析

從評量問卷量化的研究結果，可看出學生在教學前後每一項教學目標都大有進步。再以卡方檢定來測量學生在作答上是否因為學習而有顯著差異，每一個都達到顯著差異。總結來說，學習前與學習後，學生在各題的反應情形是有改變的；再以前後測的平均值觀之，學生後測的分數顯著都高於前測，可說此課程具有教學成效。

結果的分析與省思

四、評鑑期

(二) 學生學習結果的質性資料分析

1. 學生能**描述**劇情
2. 學生能**分析**、瞭解拍攝手法及其要表達意
3. 學生能**解釋**與瞭解影片的主題與意義
4. 學生能**評價**影片的好壞、提出個人對影片的感受、見解

結果的分析與省思

四、評鑑期

(二) 學生學習結果的質性資料分析

5. 學生認為影片鑑賞教學可增進專業，強化影片**創作**能力
6. 學生能藉由影片議題**反思**，瞭解早期的男女不平等，學會感恩惜福；把握生命價值
7. 學生能從影片的鑑賞經驗，帶動**想法或行為**的**改變**

結果的分析與省思

四、評鑑期

(三) 他校教師對學生學習單與報告的評量

本研究也請三位專家學者針對學習單與報告進行評量，作為本教學改進的參考。

報告與學習單的評量是研究者與專家學者先訂定評分標準再來評定分數。

結果的分析與省思

四、評鑑期

(四) 兩次教學的省思與討論

1. 影片鑑賞的課程設計可採**議題**方式，但議題如貼近學生經驗，效果更佳
2. 影片鑑賞可採用**四**層面模式，且要詳列**細項**及針對細項設計**問題**
3. 影片鑑賞可融入與學生**經驗**相關**問題**的思考**討論**或**澄清**，能激發學生深思甚至轉變

結果的分析與省思

四、評鑑期

(四) 兩次教學的省思與討論

4. 影片鑑賞可採用討論方式，而引導性討論比開放性討論有效
5. 觀影方式可採觀前介紹劇情；觀時適度停格解說；觀影後深入講解討論，學生較不易遺忘
6. 影片鑑賞的評量可採學習單、報告來檢驗學生的學習成果

結論與建議

一、結論

(一) 影片鑑賞教學模式可融入影片特色的賞析細項及增列學生感受、見解、經驗的省思

(二) 影片鑑賞教學之實施能提升學生描述、分析、解釋、評價、創作及反思等能力

(三) 影片鑑賞的教學策略可採議題、四層面模式設計，從認知、提問、討論、比較、分析、詮釋、省思到應用，並透過學習單與報告來檢驗學習成果

結論與建議

二、建議

- (一) 藝術鑑賞教學應重視對影片的鑑賞，並善用影片進行不同的學習
- (二) 教師可採用「融入議題」的影片鑑賞方式
- (三) 影片鑑賞教學可善用提問、討論，幫助思考，進一步可訓練學生自己提問

THE END

Thanks for your attention!

楊馥如 yangfuzu@gmail.com

