

11-19-2017-1300

一起來上電影課吧!

賴:賴盈如

蘇:蘇郁涵

(1 : 3 5)

(主持)

謝謝大家今天來參加這一場的”一起來上電影課吧!”廖宏翊老師因有事不克前來，所以今天來的兩位老師分別是宜蘭竹林國小的賴盈如老師，和新北市石碇高中的蘇郁涵老師，賴盈如老師參加過今年舉辦的觀影計畫及師資培訓，而蘇郁涵老師也參加過電影學校及師資培訓，以及富邦的觀影計畫。那接下來會請兩位老師分享在推廣影像教育時，所發生的過程與趣事，在最後也會有 20 分鐘的時間讓大家對兩位老師提問，那就有請賴盈如老師！

賴：

影像再現計畫，是我今年四、五月參加的計畫，雖然上了幾次培訓課程，電影方面並非我的專長，我主要是偏重教育，那我教授的課程則是數學、國文及情緒教育，那一開始是希望藉由看電影，讓小朋友對我想教的主題產生興趣。

這是我們帶小朋友去電影院觀影的照片，地點是宜蘭最棒的電影院新月影城，這個影城差點塞不下我們所有小孩，雖然影城也提供我們最大的影廳，只找了一個年級去，我是國小老師也是資優班老師，但我不是導師，所以我沒有導師的課，我只是特殊教育那部分的資優班教師，那我能使用的時間只有早自習，我們學校非常重視社團，所以在一二四五都有社團時間，只有週三可以使用，老師們配合度都很高，那我選三年級，是因為我的學生三年級特別多，也會遇到學生比較不能控制情緒，常有過嗨或不嗨的問題，還有就是比較容易跟小朋友有一些吵架的事情發生，然後比較不會處理自己的情緒，那升上三年級分班後，他們其實有一段時間要磨合，剛好要磨合的時候，來上這個課程應該是很有幫助的。

那為什麼會接觸到這個觀影呢？因為我平時也都會進戲院看電影，我不喜歡租 DVD，加上我們班之前有找老師到學校教拍片、走位、微電影，小朋友也有在練習拍微電影，所以我也對電影的拍攝產生興趣，最主要是別的老師喜歡觀影，那資優班老師也喜歡找不同的資源，所以我就參加了這個宜蘭的觀影計畫，重點是電影一定有可以教的東西來提升小朋友的興趣，所以我想要選一部我想要的，來讓之後的課程更為順利，之後就開始進修，上了幾堂課，那講師也講解一些電影的細節，很尷尬的是，當講師問到導演想表現達什麼、怎麼表達時，我竟然回答不出來，因為那一部不是我想在課堂上放的電影，講師放給我們看的是國片，那也不是平常我會去看的片，我才知道自己其實什麼都不知道，雖然我是老師，但

老師要學的東西實在太多了，就老師也不是八爪章魚，遇到能進修專業的時候，就要好好利用。

最重要的，我學到最多的是逐格動畫的理論跟實做，老師在現場有教我們三至四種方法，因為時間因素我只能教我們學生一種，之後如果還有機會，我也會想可以再繼續上這個課程。

我會推薦觀影體驗，是因為這個施行起來非常有彈性，可選擇自己喜歡的電影，版權接洽則有專人負責，你想去帶學生去哪個戲院都可以，時間也可以自己訂，那國小最喜歡的時間是星期二，因為是整天課程可以不用趕著放學，那天我們就排了週二早上去，搭著幾台遊覽車去，那因為營養午餐很麻煩，重點是不要影響早上上班、中午吃飯、下午放學，另外也可以選擇不同主題，我們選了情緒教育，在這個過程後我就決定以這三項（逐格動畫、欣賞電影、認識情緒）來上課，在上課之前，我借了視聽教室說明觀影原因，那先告訴他們，我們要上什麼，一些影片資訊，但碰過很大的問題是不小心選到大家都看過的片，但問一些問題，大家卻都答不出來，其實他們看電影都是享受劇情但沒有很懂背後的意義，所以這次就帶小朋友，再著重看一些影片細節。

我是希望能讓小朋友知道電影幕後的事情，通常大家都只認識導演跟演員，我希望他們能知道一部電影背後，其實是靠很多人的努力才能完成，我也希望他們知道翻譯這件事，每個國家都不同，告訴他們其實會因為國情與文化差異，來以譯名吸引觀眾，像《腦筋急轉彎》裡就有因應文化而改變小朋友厭惡的食物，再來我最主要的重點，是讓他們知道動畫怎麼來的，很多東西我都會先放影片來引起小朋友的興趣，讓他們專注力持續，這些都讓小朋友很嗨，最後的重點就是觀影禮節，也是為了不讓我們被電影院趕出來。

那最重要的就是觀影了，還好有包場，雖然小朋友很皮，但國影中心的人都很寬容，覺得我們小朋友很乖，在看完之後，我會教他們閉上眼睛，用氣味觸覺感受一下電影院的環境，我們連最後的演職員名單也一起看完，讓孩子們知道背後還有多少人員的努力。由於有提前預告，所以小朋友都還是乖乖看完，看完之後國影中心邀請來的講師，有再提點一些影像上的細節，也帶來很多有趣的教材(手翻書)，他講的很多東西，我自己都沒看到，我也想說要在看第三遍影片，那回到學校後，我們找了早自習又繼續上課，告訴他們每個情緒都有各自的工作，我很希望他們知道人有情緒都是正常的，也會因為過去經驗的累積，才會有這些情緒，講完之後就讓小朋友們自我瞭解一下每個人的主導情緒都不同，他們就可以回想電影中，坐在情緒控制台中間的主要角色是誰了。

之後我們就準備製作自己的逐格動畫，那因為時間因素，我用比較簡易的方法教導他們製作前後轉動的動畫，在讓他們實做前，我都會先拍自己製作的影片，比

起用講的還更有效果，更重要是後面看不到小的手部動作。最後學生會回饋一張學習單，所以我就把學習單分成四個主題：認識情緒，讓他們做自己的情緒工作台，然後統計所有人的學習單，那讓大家猜國小三年級生，大部份中間的主導情緒會是誰？居然 86%是樂樂，我整理出來很高興，再來其他的負面情緒通常都跟學習有關，因為我會要求他們寫上為什麼是由這個情緒主導，比方大概有 7%是怒怒，通常都是自己很生氣或別人讓他生氣，那有 4%是厭厭，接下來有 2%寫憂憂，但幾乎沒有寫上原因，那只有一個小朋友寫驚驚，那我們學校統計起來是這樣，多數人寫他自己大部份的心情都是開心，那我分享一下他們上課的影片。

（放影片）

我示範的是左右翻的圖，我收回來的圖大概有一半是跟我一樣的，也有少數很有創意有不一樣的圖像，之後叫所有人把手舉高一起翻動動畫。

最後我在小朋友的學習單上，要求他們寫下他們學到什麼，那很高興大部份小朋友知道課程重點，有好好認識情緒是很平常的，也有小朋友寫上觀影禮節，那片中情緒島這件事，有些意外的收穫是小朋友從電影中學到一些的想法，比方要愛家人、互相幫忙等等，這些是我最意外的收穫。

再回頭檢視那三個授課重點，都有在觀影結束後做到，那我自己的收穫是有理解電影拍攝技巧、電影劇情等等，那普通班老師也有課程回饋，有些老師覺得三、四節觀影計畫太少了，希望能更多一些，也有老師再放完預告片後，小朋友就能明白大致的劇情。那我的未來計畫是希望能開設電影課程，也包含普通班的課程，也想找一些伙伴能共同設計觀影課程的準備內容，我自己覺得在影片素材，雖然國影中心不見得都有素材，但他們還是會努力接洽，以合法的方式提供片源，我也希望能透過這個課程，教導小朋友不要去看盜版，以上種種，都很需要專業的電影人來協助，謝謝大家。

（38：05）

（主持）

那很感謝盈如老師的分享，他剛剛分享的是國影中心對觀影計畫所給予的資源，我們也很努力地與各縣市層級的文化局溝通，那也很感謝宜蘭縣文化局的支持，給予我們蠻大的資源，也帶我們去見宜蘭縣教育處處長，那我們也跟教育處處長講好了，只要你做電影教育，我們這邊都能給予老師資源使用，那其實我們電影中心會嘗試與各縣市政府或其他電影中心合作，盡量讓不是本科系的老師也有資源使用，那也像剛剛老師講的有非本科系的培訓課程，針對不同的鄉鎮和距離有不同的配套方式，希望各地的學校單位都可以參考看看。

那接下來要歡迎的是石碇高中的郁涵老師，蘇老師也非電影專業背景，他曾經參與過富邦電影學校，也跟國影中心合作過觀影活動，那他今天會講授的是他如何

用他非電影科系的專業背景，在課堂上教授電影，那我們歡迎郁涵老師。

蘇：大家好，我是石碇高中的美術老師，是美術系研究所畢業的，也非電影專業，我自己因為從小家離電影院很近，所以算是一個看電影長大的小孩，那我覺得看電影很像一場小旅行，不管你在煩惱什麼事，你在看電影的時候，你會有兩個小時的時間不被煩惱困擾，其實是個蠻抽離的休閒活動，在 104 年前有陸續參加一些研習，真的比較開始參加研習是富邦，那後來參加富邦北區的教師共學，我覺得那半年共學很精實，很多背景知識也是在共學時補充。

那 104 年的時候才開始開課，那時我們很害怕因為我們學校是偏鄉，很像動物園，學生不好控制，所以一開始選課人數是開下限，沒想到第二學期開特別選修之後，一口氣就被選爆了，三十五個，剛開始上課在分組教學時比較不好掌握，那時候剛好去做了分組教學的研習，有把方法帶入，課程才變得比較順暢。我後來和國文老師想做一個跨科的小實驗，在國文課創作一個 MV 歌詞改編，那也跟國文課的內容有關係，剛好再上台灣文學，然後在電影選修課最後一個月，我們會把分鏡圖真的畫出來，讓各組去拍，後來我們覺得有機會，就決定今年開兩門課，上學期是我開的電影選修，下學期是我跟國文老師再加上資訊老師，合開一門跨領域選修課，在國文老師那邊寫好劇本、資訊老師學剪接、我的美術課上學習影像語言，這是下學期的內容，現在還沒開始。

那我自己真的沒受過電影專業訓練，但是我很喜歡去看電影、跑一些映後導演座談，我就很想要把這種喜歡電影的感覺帶給學生，我有很多學生沒有進去電影院過，他們都認為看電影的人是邊緣人，那我就每次都會拿這個畫票時的流量爆表畫面，告訴他們有很多人是喜歡看電影的。

這個是我們在共備課程時製作的教案（報紙下標）後，這個教案我就真的拿來上課，那時候我們是看《騎單車的男孩》，學生看完之後就讓他們幫這部電影下一個腥羶色的報紙標題，我就真的跑完當初共備課程的教案，作完之後也有討論導演為什麼選擇讓影片中角色穿紅色衣服啊之類的，其實因為我是美術老師，所以對這些視覺的東西比較多一點。

那這是我去參加研習時，在講《我和我的 T 媽媽》也寫了一些教案，那我們後來也有去聽《日常對話》的研習，我好像是在暑假前，跟工作人員嚷嚷想進行上次寫的教案，原本是說想買公播版，結果之後也透過國影中心媒合帶學生進電影院觀影。那這是之前富邦辦的，在松菸誠品放《再見瓦城》，那這時候這些學生還沒有上電影通識課，只是先說有興趣可以去這樣。

那這是之前，這學期我們去看《日曜日式散步者》，還是會有睡著的同學。那這次我們去看《日常對話》，我帶了兩個班去看，睡著的人也有逐漸變少。看完後續我們做了一些活動，比較像分組讓他們回答學習單的活動，為什麼會找這個輔導老師一起，是因為我知道他之前也有用電影上課，而且他的課是在講「修復關

係」，我覺得很適合《日常對話》所以就拉來了。

在舉手發言的過程中，也會產生比較有趣的答案，就比方說為什麼導演一開始跟媽媽講話要隔著餐桌，還有媽媽在炒菜的鏡頭，為什麼導演要拍鍋蓋上倒映的媽媽，而不是直接正拍媽媽，那小朋友就說因為導演一直都不敢直接面對媽媽，到後來他們關係破冰之後，他們才離開餐桌，能夠比較輕鬆躺著聊天。

那這是一堂跨班選修，我也會開放作業讓彼此互相觀摩，也會有學生問為什麼不看爽片，我都會回答，除了漢堡跟薯條很好吃，也還有很多其他很好吃的食物，你不吃不會知道，那我也會帶蠻多美術的東西進去，像是電影場景的構圖、巴洛克的劇場光等等，我會把一些美術史的東西再帶回電影裡面，另外，優質計畫也幫我很多忙，那時候我買了超多電影相關的書，讓學生可以翻，自己也可以看，也買了很多器材，但是那筆錢我們上學期已經寫了說這學期12月前要執行完畢，但今天都幾號了，錢還沒有進來喔，所以就是說，當課程正在執行時，那筆經費是不會即時進來的，所以他變成是一年前寫的，今年可以用，所以如果大家想用優質計畫來充實課程設備的話，就會碰到這樣的問題，所以大家可以先把這學期要的東西，上學期先寫進去，這樣執行完畢之後，錢才會進來喔。

最後，電影真的陪我走過一個掙扎的歲月，所以我希望我的學生，也可以有電影陪伴走過他們掙扎的青春，謝謝大家。

（主持）

非常感謝兩位老師輕鬆有趣的分享，最一開始進行電影教育的時候一定會有許多障礙，那也是經歷一番波折後，才能像現在這樣輕鬆談，那不管在座各位有沒有施教過的經驗，都可以談談或是分享，那我們現在開始 QA。

Q1：

我剛剛比較看到你著重在心得回饋部分，那在專業的東西，你有沒有透過 108 高一高二的多元選修的形勢，比如說高一給他多一點心靈層面，高二也許可以用專業知識入場啊，謝謝。

蘇：像我們學校是綜合高中，比較沒辦法從高一開始上電影課，可是高二兩個學期都會拍，那上學期的時候，就會比較接近電影鑑賞的部分，其實鏡頭語言那些我講蠻多的，那因為我也是美術背景，這些我也較熟悉，高二下的時候才開始拍，那高一的時候，因為我們學校電影選修比較接近校本的部分，所以沒有辦法進電影課。

Q2：

老師好，我本身是帶國中班，那我比較好奇你會怎麼選片，你會挑選舊的老電影進行分享嗎？

蘇：

其實沒有，我們共備的時候是肥內老師帶，透過老師的片單來選擇，比方前面的《鐵達尼號》，那我也有選一些簡單的片段，讓學生看鏡頭，《騎單車的男孩》是他們第一部完整看完的電影，我沒有刻意要選擇舊的電影，但我會切片給他們看，一開始我也會用爽片的片段，或是宮崎駿的電影來講鏡頭，我沒有刻意一定要從經典電影開始，他們看完這一部之後，就是看《日常對話》，那為了像他們介紹紀錄片這個形式，我也有給他們看一些紀錄片影展中的片段，然後介紹電影史的時候，有給他們看《月球之旅》。

（主持）

那我補充一下，不同科的老師都會用不同專業背景的角度切入，去進行電影教學，不見得要完全照著某位老師的方法。並不是所有情況下都適用，那還有嗎？

Q3：

我想分別問兩位老師不同的問題，就關於小學老師，因為我也是小學高年級導師，我會比較偏向讓他們看一些圖書改編成電影的部分，讓他們做一些比較，那以現在來說，我們其實都知道，所有學生對影像的接受程度是很容易的，但是回歸到閱讀，就會讓他們痛苦兩百倍，關於高中老師剛也有提到不可以偏食，雖然現在的社會教育有多麼提倡小孩的個人主義部分，但我認為多元就是不可以偏食，所以我不知道在小學的部分，在影像和閱讀有沒有其他可以做的可能？

賴：

雖然我還沒有上到高年級，我還是覺得蘇老師說不可以偏食是對的，那我想到的方法是有課程大綱，讓小朋友先知道他們要吃什麼，但最後一定要加上神秘影片，讓他們覺得自己賺到。在文本部分會盡量給他們一些相關的，但一定不能多，讓他們自己看，可以用一些獎勵方案讓他們會自主覺得有趣的遊戲狀態，他們不喜歡硬被規定看完一整本書，那用分組的話，也可以讓擅長不同工作的孩子，能對聽說讀寫都學到一點點，國小比較方便是學科方面自由，這樣也可以透過設計讓他們多學一點點。

（主持）

雖然我們有很多講師進入現場，但最瞭解學生的也還是老師們，所以其實可以挖掘更多學生不同的特質或老師們的可能，那也可以有更多共同性，比如取得教學資源啊、排課技巧性的。

蘇：

我直接分享一下怎麼把高中生帶出去一個早上，有一些手段啦，首先你要讓行政知道這件事是重要且難得的，那在帶學生出去時，可以選擇多帶一點學生出

去，這樣在校內老師也可安排較輕鬆的補充，另外要給行政一點活動記錄，讓他們可以做記錄和宣傳，這方面可以讓行政方比較好說話，那電影中心也是神隊友，有一些意外狀況的時候，他們都會樂意幫忙。

（主持）

剛剛郁涵老師有提到關於行政方的建議，其實在上一個講座時，有提到家長也是很重要的一環，那想請問老師在碰到家長問題時，可以怎麼反應？或是有解套的方式嗎？

蘇：

在高中生的情況，大部分家長都是持一個放生狀態，那假設今天有需要出外的話，我們會利用讓學生多數決的方式給家長交代，會在回條單上標示，也會要求分組行動，就比較會互相監督保護，當然保險也是要用好啦。

賴：

我們學校也不太會這樣，因為剛剛也有提到，其實只要顧好早上上班、中午吃飯、下午放學三件事，家長們就不太會反應，這次可以順利去看，也是因為四個班級老師都還蠻配合的，當天約時間也都跟老師喬好的，跟老師喬好是最重要的，那事前場勘、確認行程也是非常重要，只要沒有前科，家長都不太會有什麼反應，小朋友開心其實都很好說話，他們都最喜歡校外教學，也沒有作業也不用上課，我是相信只要小朋友們開心出門，而且有學到東西，家長基本上都會很配合，而且還省下看電影的錢。

（主持）

那我剛在老師的分享當中聽到一個，和對不同科系的老師維持關係、資源共享也是很重要的，或是一起共備、補助款都是很重要的。

Q4：

我自己是生物老師，去年要教演化的概念，有讓小朋友們看達爾文的故事，那第一個是，是否有想跟其他老師結合，第二個是我覺得老師做包裝很重要，要讓家長知道我們做老師很認真做這件事，就比較好說話，那第三個是想問學習單的部分，會是做一個共享然後一起共備？

蘇：

有，我們下學期就是跨領域的課，電影這堂課，在我們學校的跨領域，其實面臨的問題只有一個，就是師資問題，因為我們各自都有帶一門選修課，如果是以單元跨領域的話，我們就會有配課的問題。

（主持）

關於老師問到教案分享，我們在認識電影網站上有會員專區，可以加入裡面有一些共享的資源，那再開放一個問題。

Q 5：

我本身是法文老師，想請問妳們一開始是用什麼餌，讓小孩上鉤的？

賴：

先找到一群願意跟你配合的老師，就會比較簡單，剛好有共識的夥伴一起進行，那他們回去班級上，就會試著說服學生，然後以信用表現的方式讓他們嘗到甜頭（出去玩）。

蘇：

我一開始是用一些小遊戲，來讓他們提起興趣，那我這學期對動物園的情況就比較好控制，只要先做一點遊戲感的開頭，他們就很容易被啟動。

（主持）

我們今天非常感謝兩位老師的分享，那接下來的活動是兩點五十分的圓桌論壇，那在換場過程中，我們會有茶點供大家享用。

（ 1：32：15）