

博雅涵養課程的理念與實施

——以人文學為主^①

宋邦珍

輔英科技大學人文教育中心

一、引言

全國通識教育學會今年已成立十年，對大學之通識教育的推廣不遺餘力，以至最近幾年技職校院也很重視通識教育，事實上，通識教育不只是實際運作有所困境，在理念的傳承更需要作一全面性的再教育。在大專校院教書的教師有多少人能體認到通識教育的重要性？值得深思。本校因校長對通識教育極為注重，並具有清晰的理念，定出學校之教育理念以「健康」為核心價值，健康的人生有賴於內在的身與心，及外在的人我、群己、天人的協調。並以「專業」、「宏觀」、「氣質」與「關懷」作為四大教育理念，著重的是具有通識精神的專業教育，期在專業與人文涵養中得到一個融通與平衡。^②但是理念落於實際的運作上是否能貫徹呢？

本校大學部的「共同核心課程」有二：一是基本能力，一是博雅涵養（通識）課程，博雅涵養課程又分人文學、社會科學、自然科學、應用科學、生命科學等五個學群，人文學又分文、史、哲、藝四個系列。「人文」相對於「自然」，它是經由人文化成的。人是萬物之靈，身為人類的我們，應該要肯定人的價值，找尋人的意義。什麼學科和創造活動與找尋人生的意義有直接的關係呢？哲學、文學、注重人文學科方面的史學、宗教、藝術（包括音樂、舞蹈、

^① 本文就〈人文學通識課程的理念與實施〉一文改寫，該論文曾於「第一屆現代文學、通識教育及醫護文學研討會」發表，高雄醫學大學通識教育中心主辦，93.5.21。

^② 參考張一蕃〈健康科技大學的理念〉，《輔英通識教育年刊》創刊號，p3。

雕刻、繪畫等等)的研究與創造活動，才是與找尋人生意義有密切關係的活動。^③因此又把「人文學」(Humanities)略分四個系列：文學、歷史、哲學、藝術。^④筆者在人文學領域開課已有四年，偏重於文學系列，在實際課程教學運用上有一些心得，故藉本文探討理念與實際運作的聯結關係。

二、通識教育理念的省思與探討

通識教育是一種全人教育，希望學生能在專業之外培養出健全的人格，並有豐富的人文涵養。追溯自古希臘的博雅課程(Liberal arts)就是對「人」作人文的陶冶培養。中國古代教育也是一種全人教育，《禮記》的〈學記〉曾記載：「古之教者，家有塾，黨有庠，術有序，國有學。比年入學，中年考校，一年視離經辨志，三年視敬業樂群，五年視博習親師，七年視論學取友，謂之『小成』。九年知類通達，強立而不反，謂之『大成』」。夫然後足以化民易俗，近者說服，而遠者懷之。此大學之道也。」可見古人已有計畫的提供大學的進階的教育目的。自宋代以來，朱子提倡小學始自灑掃應對進退，而後接上大學格物、致知、誠意、正心、修身，最後達到齊家、治國、平天下的理想，可見這是著重身心兼顧、由內擴充至外的「通識教育」。^⑤

民國六十年代爲了順應臺灣的經濟的發展，所以職校大量擴充，以因應技職人才的養成。可是就因爲技職學校太重視「技術」，而忽略人文教育，這一直是技職學校的缺憾。而普通高中卻以升學爲最高指標，汲汲於經營考試的技巧，也忽略了人文的教養。「升學」「考上理想的高中、大學」變成教育的最重要的一部分，這也忽略「人」的需要性。一般大學的教育也著重在專業上努力競爭，希望學生能在社會上取得一定的立足點。臺灣的教育就是這樣慢慢的只重升學、專業，而忘了要培養一個「人」。而今教改雖有心改革臺灣教育，卻是有心無力，事倍功半的緩慢進行著。

一個學生無論從技職學校來到科技大學，普通高中來到綜合大學，都面臨相同的問題，專業化、分科化的缺失都在校園裡一一浮現。筆者在技職學院任教更深刻感受到高職教育所帶給我們很大的衝擊，我們更體會如何在認知偏

^③ 參考林毓生《思想與人物》之〈中國人文之的重建〉所論述，臺北：聯經出版公司。

^④ 大約劃分爲四個系列，一方面是爲說解方便，另一方面是合乎學術性的要求。其實人文世界是整體性的，絕非單向或片面。

^⑤ 朱熹訂定《四書》，把《大學》《中庸》從經書《禮記》的一個篇章獨立出來，成爲與《論語》《孟子》等量齊觀的書籍，一方面是宏揚理學，另一方面更是具有開啓儒家工夫論的階段課程。

差、基礎教育薄弱的狀況下從事教學工作。

就個人經驗而言，增加閱讀習慣、興趣，可使人的知識系統通達。

⑥多方面的閱讀，不偏於某個領域。另一方面，常常接觸一些繪畫、音樂，生活中潛移默化的境教、參觀、欣賞，也能深化以及內化個人的生活經驗。廣泛性的閱讀會使人的視野較寬廣；持久性閱讀習慣會使閱讀變成一種樂趣，更是生活的一部分。⑦

臺灣的現今教育著重的是有用，認為專業學得好就能在工作上取得先機，可是一直追求「有用之用」的教育目的，忽略「無用之用」的教育目的。人文精神層次的提升也是不可忽略的教育目標。莊子的〈人間世〉提到的「無用乃為大用」可作為是現今教育的一大省思。⑧通識教育就是一種看似無用的課程，其實它是超越一般實用的目的，讓人以更寬廣的心胸去面對世界，有見識的、有關懷的去處理人生的問題，甚至是人類的問題。因此教育學生的方式要在有彈性的空間之中去體會「大用」的精神所在，如果能夠超越純實用的學習目的，也才能悠遊於通識的教學之中。一位學生的人格養成，除了立志向上之外，文化之陶養是需要藉著悠遊於文藝活動，才能使人格之養成不致過於偏枯，而能溫潤儒雅。孔子說：「志於道、依於仁、據於德、游於藝」就是一種對人格培養與文化陶冶有智慧的體察。

綜言之，通識教育是以人為主的教育，是一種攸關人格養成，人文陶冶涵養的全人教育。

三、博雅涵養課程的實施與檢討—以人文學為主

(一) 就課程實施而言

人類最可貴的就是體會到人與其它動物不同的地方，就是人類所擁有的是人的心靈。而從事人文活動也就是追求「具體的特殊性」，就是人性的特殊表現，特殊的感受，特殊的心靈的交流。就是能夠使他人產生設身處地的同一之

⑥ 自小即對於知識的追求極為渴望，一直努力地吸取多方面的知識，時常閱讀翻譯的文學名著、志文出版社的新潮文庫、科學月刊、中國古典小說、現代小說，有時讀到一首英詩、一闕宋詞，也覺趣味盎然。直到從事教學工作，才慢慢體會到陶冶涵養的意義之所在。之後為了碩士、博士學位也下了許多工夫，碩博士的研究是學術化的展現，理性批判是不可缺少的，但文學、思想還是「人」的學問，故時時可以提撕生命，在學術追求之餘，心靈境界還是得以提升。

⑦ 求學過程之中，憑藉著不太費力即能應付考試，時常悠遊於課外讀物，廣泛的閱讀並未減少對課業的消化、吸收能力，而是更能融會貫通，體認「閱讀」的樂趣所在。

⑧ 莊子說：「人皆知有用之用，而莫知無用之用也。」(〈人間世〉)

感，使他感受到別人的感受，有這種感受的時候，你的活動就比較有生機，而不是形式主義。⁹因此「人文學」貴在以「人」為本位，重在人的心靈交流與分享。

通識教育的核心在於超越眼前直接現實的局限，使人眼界和胸襟更為寬廣，心思更為細致敏捷，情感和想像力更為豐富，那麼文學和藝術就是達到這種境界一個最有效的途徑。尤其就情感和想像而言，那更是文學所擅長。¹⁰文學作品可讓讀者了解人生的百態、體會人的心靈世界，透過文學作品可以使人的心靈世界更寬廣、更深刻，也可以體察出人情世故之變化，多一分了然於胸的體貼。人世間有許多的想法與感受不是能以直接的語言說出，許多特殊的感受往往需要間接的文學語言，再經由創造而得的文學的具體脈絡中展現的。文學作品因為能夠呈現人文現象的特殊性與具體性，使它能够涵蘊哲學、史學與宗教著作中所不能或不易展現的思想。¹¹

有關人文學的課程，筆者開過「現代小說欣賞與創作」、「古典小說中的女性形象」、「文學電影欣賞」¹²、「文學與人生」，都屬於文學領域。故文本的閱讀是必要的，但是通識課程絕不是中文系的專業科目，如何在文本的閱讀與通識精神作一貫通是必須加以思考的。相對的，通識課程也有其專業性，但是完全專業化卻違反通識的理念。「經典化」是另一套通識教育思考的重點，如美國芝加哥大學的經典閱讀即是如此思考而出。筆者以為選擇之文本皆是經典作品，但是卻以通識的眼光去閱讀，並非以專業性的角度去研究，應是一條寬廣的通識之路。¹³

以下乃就這四種課程分別析論之。

1. 『現代小說欣賞與創作』：

先就「現代小說欣賞與創作」而言，課程之設計是著重於作品所呈現的社

⁹ 所謂的「具體的特殊性」，它是人都可以感受到的，不是純粹的抽象式的玄想，但是它又是特殊性的，寫出或說出平常人不易說的特殊的人生經驗或生活經驗。

¹⁰ 參考張隆溪〈中國文學中的美感與通識教育〉，《通識教育季刊》5卷1期，56頁。

¹¹ 參考同註³。

¹² 「文學電影欣賞」其實是跨領域的課程，可就文學角度觀看，亦可就藝術角度觀看，趣味就在於此呈現。

¹³ 現代學者龔鵬程認為讀專家詩(一位作家的詩作)的主要目的：「並不在成為某一位作者的佞臣孝子，而是要讓我們自己深入地，而不是浮光掠影地去思索、去體驗歷史、去重新經驗歷史和作者的生命意義，以開發印證自我的生命。…每個人在生命歷程中，透過對外在環境和內在自我的理解與感受，而使得生命不斷成長。」讀專家詩另一個目的是：「一是了解某一位詩人如何創作、為何創作、其創作有何價值與意義、存在著什麼樣的問題、如何研讀他的作品、他人與作品之間的關係為何、在文學及文學史上有什麼價值與地位，並為閱讀另一位詩人與詩歌做準備。」請參見龔著《經典與現代生活》〈如何閱讀經典〉36頁，臺北：聯合文學出版社。這個目的是著重其文學研究而出發。

會狀況、人文關懷之意涵，其次是引導學生去欣賞現代小說的文學技巧之美，因為文學技巧是另一種人文薰陶呈現，內容的深刻是必須的，形式的美更是一種人格美的想望之養成。筆者以問題方式去激發學生的思考。既要呈現其社會狀況、人文關懷，所以了解現代小說的流變史，以及作品乃以時代先後去貫串，更能顯其歷史意涵。這門課雖是欣賞與創作，但是「創作」重在對作品所衍生出問題作一創意的寫作，並不是嚴肅的小說創作，所以請學生寫的是「改變結局」、「故事變長」、「增加人物」方式去寫作。效果最好的是張愛玲之「傾城之戀」，白流蘇與范柳原因戰爭而成就這一段婚姻，請同學改寫二人結婚之後的情況，常有意想不到的結果書寫，比如：白流蘇因戰爭得到婚姻，卻因尋常的家庭生活的無聊，還是拴不住花心的范柳原；回到上海，白流蘇的炫耀促使四嫂也萌起離婚改嫁念頭，並真正去實踐；范柳原因為在戰爭受傷過，在二人結婚沒多久，就過世了，留下的白流蘇只好回到上海繼續被白家的嘲笑…。學生的創意十足，有時令人不勝欷歔，有時令人捧腹。對於人世間的種種看法，竟有千變萬化的角度。

以下是『現代小說欣賞與創作』課程大綱：

- 1、中國現代小說史概說
- 2、現代小說創作技巧簡介
- 3、魯迅作品選讀
- 4、賴和作品選讀
- 5、楊逵作品選讀
- 6、張愛玲作品選讀
- 7、鍾理和作品選讀
- 8、黃春明作品選讀
- 9、白先勇作品選讀
- 10、王禎和作品選讀
- 11、鍾阿城作品選讀
- 12、西西作品選讀

選文為了能跨越兩岸三地，以及日治時期的作家，又為了考量這是通識課程，所以課程安排也用了不少心思，期盼在選文的均衡性、學生的知識承載度及人文的陶冶性作慎重考量。

針對此門課的檢討是學生對於文本的閱讀還是很被動，因為文本的閱讀還

是需要現代小說的發展與文學技巧，作學習的支援系統，始能深入了解。故有時藉著小說改編的電影欣賞，會增加閱讀文本的興趣。而讓學生針對原著與改編的電影之不同作一比較，也可以看出有些學生觀賞過程之用心細膩或具有另類的思考角度。就筆者而言，開設此課程發表兩篇相關的教學論文，亦頗具意義。¹⁴

2. 「古典小說中的女性形象」：

第二門課是「古典小說中的女性形象」，因為女性主義漸被重視，透過女性作家之眼光觀看世界會有不同的視野，但是折返回來看看男性作家是如何去看待女性角色？如何去塑造女性形象？也是很有趣的觀點。或以文學的角度去探究男性眼中的女性，亦頗饒趣味。筆者以古典小說中的短篇小說為對象，如魏晉筆記小說、唐傳奇、宋明話本、清蒲松齡《聊齋》為主去尋繹出形象較鮮明的女性角色。還是從閱讀文本出發，引導分析，因為文本大都為文言文，故需要一些時間去解說，但撥開文字的隔閡之後，角色的生命因此活絡回來，學生也會被角色所感動，比如唐傳奇中的悲劇角色「霍小玉」、聰明有見識的「李娃」、話本中剛烈撼人的「杜十娘」，都能深深吸引他們的目光。¹⁵

就技職校院的學生而言，閱讀文言文花費的時間較長，因此有所退怯，或不求甚解，教師耐性引導是必要的條件。

以下是「古典小說中的女性形象」課程大綱：

- 一、創世神話的「女媧」(先秦)
- 二、性情剛烈的女子
 1. 東海孝婦(漢魏)
 2. 許允婦(晉)
 3. 杜十娘怒沉百寶箱(宋元明)
- 三、對愛情堅貞的女子
 1. 韓憑夫婦(漢魏)
 2. 霍小玉傳(唐)
 3. 李娃傳(唐)
 4. 柳毅傳之龍女(唐)
- 四、俠義女子形象

¹⁴ 第一篇〈試論「傾城之戀」的蒼涼意識〉，發表於《中國語文》510期，民88.12。

第二篇〈試論「永遠的尹雪豔」的人物形象塑造〉，發表於《中國語文》513期，民89.3。

¹⁵ 曾撰寫〈霍小玉和李娃形象塑造之比較〉一文，發表於《中國語文》547期，民92.5。

1. 紅線(唐)
2. 虬髯客傳之紅拂(唐)

五、聰明之女子

1. 女秀才移花接木(宋元明)

六、鬼妻

1. 小倩(清)
2. 瑞雲(清)

針對這門課的檢討是教師所花的心力相當多，因為既是小說題材，要讓角色鮮活起來，老師的引導相當重要，藉著老師課前之融會貫通再加上課堂之唱作俱佳，實質上二堂課所花的心力可能是乘上N次方。另外要求學生(分組討論)針對每一個女子形象作比較、探討，並與現代女子形象作一古今對比，凸顯人物與時代背景的關聯性，表現古今不同的意義所在。期末報告是以古典文學為範圍，找出一位女性作為報告重點，分析其形象、個性特質、社會價值觀。有些學生之報告極深入，尤其是掌握女性特質的能力，極具有啟發性。

3. 「文學電影欣賞」：

第三門課「文學電影欣賞」，筆者曾發表過「電影教學運用於通識課程——以『羅生門』為例」一文，以日本電影導演之「羅生門」作為教材，探討過通識課程之教材與教法。¹⁶筆者在此不針對教學方法作一描述，只是做一些補充與對課程之檢討。「文學電影欣賞」最困難的是學生已把電影當成娛樂性的價值，如何讓他們以不同的角度去欣賞非娛樂片，並能去欣賞電影形式之美，是極需努力去引導的。而且選片方面會針對選課同學之專業作調整，比如針對四技、二技的各系生，護管系在職專班、進修部各系生，片子會作調整。有些班級是與簡光明老師合開，因兩人教學方式重點不同，應該更能啟發學生以不同角度去觀賞電影。亦曾在九十一學年度上下學期各舉辦一場「大紅燈籠高高掛」的座談會，簡老師邀請高雄大學西洋語文系倪碧華教授、正修技術學院建築系張宇彤教授與筆者共四人作對談，論述如何以不同角度觀賞電影並請上課同學提出問題，作回應對答。學習成效極佳，老師們也得到很大的回饋。分享與對談，刺激學生以更寬廣的方式去看電影，也以通識精神去面對人世間的不同議題。學生在觀賞之餘，再透過幾位老師的對談，各有不同方式的體會。尤其因為倪老師研究女性主義，提供同學去思考有關兩性對待關係、省思女性的

¹⁶ 此篇論文曾發表於「電影在通識教學中的運用研討會」(高雄醫學大學通識教育中心主辦，民91.5)；另又刊載於《輔英通識教育年刊》創刊號，民91.7 出版。

自覺，極能觸動學生作深度的思考。張老師研究建築，劇中找山西喬家大院作為拍攝的場景，幫助學生從鏡頭下的建築物之呈現，解讀更多的電影意象之意涵。

以下列舉其中一班的課程大綱，此乃針對護管系在職專班同學設計，因學生的年齡稍長與經歷豐富，故安排的層面較廣一些，七片部子分屬於六過國家，體裁也各有不同：

1. 幸福追求與親情割捨 — 「秋刀魚之味」欣賞、討論
2. 醫「身」與醫「心」 — 「心靈點滴」欣賞、討論
3. 面對逆境的智慧 — 「美麗人生」欣賞、討論
4. 懺悔與救贖 — 「越過死亡線」欣賞、討論
5. 傳統的禁錮與掙脫 — 「大紅燈籠高高掛」欣賞、討論
6. 政權更替與迫害 — 「烈日灼身」欣賞、討論
7. 真誠生命的對話 — 「天使約定」欣賞、討論

因為在職專班的同學大都已婚，所以對「秋刀魚之味」中父親為女兒婚事困擾，母親早逝女兒挑起家務，擔心出嫁無人扶持家事，之後出嫁一幕鏡頭溫馨感人，令同學分享與討論的氣氛熱烈。

4. 文學與人生

第四門課是「文學與人生」，此門課是為九十二學年度上學期「大學校院通識講座」而開設的，南區四校的地方性講座開了「文學與人生」、「臺灣歷史與文化」兩門課程。¹⁷「文學與人生」先由簡光明老師做課程之設計與規畫，之後經過上、下學期的講授，再經簡光明老師、林秀蓉老師、張百蓉老師與筆者之商討，最後訂下一個課程大綱：

1. 文學與人生的關係
2. 文學中的友情
3. 文學中的親情
4. 文學中的愛情
5. 文學與婚姻
6. 文學與政治
7. 文學與性別

¹⁷此項計畫是教育部委託中央大學執行，共分四區進行，一區約有四至七個大學校院參加，並由中央大學規劃全國性的講座，由各區學校承接，地方性講座由各區學校合作設計。南區由輔英科技大學負責推動，邀集文藻外語學校、高雄餐旅學院、正修科技大學合作。

8. 文學中的生死

此門課著重的是以文學作品中所反映的人生課題為主要探討重點，因為文學是來自作者的人生經驗與對人生的體會，因此從文學作品的閱讀更可體察出人生課題的層面與深度。但是其中也要澄清一點「現實的真與文學的真」之間的差異性，文學與人生不能畫等號，但是文學與人生具有密不可分的關係。學生透過文學作品了解人生的豐富性，也能透過文學作品了解人生情感的多樣性，也能藉由作品作心靈之間的溝通。選擇的教材是以現代文學為主，有時延伸到古典文學，並輔以視聽器材之運用。針對古今之間的時代變遷做比較、或針對作者之間寫作風格做比較（兩岸三地、男與女）以顯其差異性，這樣才能探討的層面較寬廣。

授課之後，深覺通識課程與文學相結合，以此方式去設計課程，很吸引學生學習興趣，尤其是探討到人生的各議題，更具有省思的效果。學生反應以此方式去閱讀文學作品比較有感受，不必只拘泥於文學技巧的解說之中。

（二）課程實施之檢討

如何從中文系之課程理念跨足到通識教育的課程理念與設計，四年來筆者也一直在思考、在摸索。如何在自己的學術背景下作教學與研究的轉換，更是反覆去思考。嚴格的學術訓練，提供筆者充足的養分，但是運用通識的理念去轉換文學系列的課程設計，也是一種挑戰。而在課程的進行，運用問題式的激盪，增進對問題的多角度切入思考，從中建立對事情思考的敏銳度、對外界事物的感受度，進而以更寬廣的方式觀看事物，培養人文氣質，體認對人們的關懷度，皆是課程理念的具體實踐。

開發新的通識課程，時時對課程作評估檢討，在教學活動中保持良好互動關係，應是教師之職責。這四門課都存有應變的空間，尤以「文學與人生」為最。因為人生課題甚多，透過不同角度去體會人生不同的面向，文學作品裡所描繪的人生課題提供讀者較深刻的思考點、描繪面，引領學生進入更寬廣的視野。期盼在幾個夥伴努力之下，編寫一本具有突破性又符合通識精神的之教材，以實現教學理想。¹⁸

四、結語

¹⁸ 與蘭光明老師、林秀蓉老師、張百蓉老師已合力編寫完成《文學與人生》教材，正在修改之中，預定半年後定稿，一年後出書。

以上開設的四門課各有勝場，如何從我們專業的中文領域，走出另一條通識道路，其實都是在做中學，一再作調整。教學原本就是一種藝術，是一種對人的藝術，因時因地而變換，是有彈性的。通識的精神就是在於人本的教育，尊重每一個人是最基本的信念。從事教學工作已歷二十載，面對不同年紀的孩子，教學方式一直在轉變，但對於教學的熱誠一直沒改變，筆者一直自我檢討教學是把學生當成活生生的人，雖然教材有重覆的部分，但每一個班、每一個學生都是一個個體，真實去面對他，怎麼會厭煩呢？筆者面對倦怠感之升降皆由學生的學習態度而來，與教材無關。每當有倦怠感時，看看周遭的朋友還是孜孜不倦的教育下一代，教書的熱誠逐漸燃起。就因個人認為教育工作是活生生的，「通識」的教育才是教育的基本精神，所以才能繼續往前邁進。

綜言之，人文學之通識課程(博雅涵養)著重以引導方式去讓學生開放心靈，體會人與人之間的心靈交流以及人文之美，除了閱讀文本之外，也應該對文學知識有所涉獵，人文精神有所陶養。因此，知識的承載、情意的抒發、思考的啟發也應是人文學——文學課程的教學目標！

五、 參考文獻

- 林毓生：《思想與人物》，臺北：聯經出版公司。
- 何秀煌：《從通識教育觀點看》，臺北：東大圖書公司，民87。
- 黃俊傑：《大學通識教育的理念與實踐》，中華民國通識教育學會，民88.3一版。
- 黃俊傑：《大學通識教育探索：臺灣經驗與啟示》，中壢：中華民國通識教育學會，91.11一版三刷。
- 龔鵬程：《經典與現代生活》，臺北：聯合文學出版社，民89。
- 黃俊傑：〈大學通識教育課程的理論：批判與建構〉，《通識教育季刊》4卷3期，1997年9月，p1-31。
- 劉述先：〈通識與情意——對於半世紀以來通識教育的反省〉，《通識教育季刊》5卷1期，1998年3月，p1-11。
- 張隆溪：〈中國文學中的美感與通識教育〉，《通識教育季刊》5卷1期，1998年3月，p53-64。

張一藩：〈健康科技大學的理念〉，《輔英通識教育年刊》創刊號，民91,7，
p9-17。

六、附錄

電影「大紅燈籠高高掛」之析論：

這部影片是導演張藝謀最華麗的一部片子，可是華麗的背景之下，所要呈現的卻是封閉、拘執、傳統、束縛的環境，以及在此環境之下，所造就出來的扭曲的人性。

頌蓮本是一位大學生，顯現獨立自主的一面（自己走到陳家、自己拿行李），但是一進入陳家之後，逐漸習慣男尊女卑的關係，只要誰服侍好老爺，下人就聽從誰的，在裡面被「寵幸、捶腳、權力」的循環關係所困。在如此制約化下的妻妾們和一個女僕，只想爭寵，才能有生存的空間，也才有尊嚴。這種尊嚴是建立在老爺的寵愛，而非個人的價值上。大太太是以不聞不問但穩坐大位面對爭奪；二太太笑裡藏刀、陰險狡詐；三太太以唱戲、搞外遇作為解除苦悶的方式；四太太頌蓮也以計謀（假裝懷孕）面對爭奪。

在制約化的象徵多次呈顯在面前（點燈、捶腳），它就是一種圖騰，想要擺脫，或是自覺的掙扎，都是一件極困難的事。因為習慣了（人際互動漩渦裡），或是嘗到一些甜頭（捶腳很舒服、有權點菜）。頌蓮的精明也因此被喚醒，有能力與心機與其他妻妾爭寵，而當她的心機碰到卓雲（二太太）和雁兒的聯合圍堵之下，受到挫敗，她也反撲。當眾拆穿雁兒的房裡掛紅燈籠、促使雁兒凍死；不小心酒後說出佩珊（三太太）外遇之事，促使佩珊被吊死。此部片子指出無論在傳統之下想玩弄傳統的人，或是清醒之人都不能掙脫束縛。第二年的夏天，五姨太娶進門，頌蓮發瘋了。片尾就以歡樂的鑼鼓聲作為結束，反襯頌蓮的發瘋。所以，整部片子的主題意識是極悲涼的。

電影中以捶腳的小鈴噹聲、平劇的過場、演唱，作為整整部電影配樂的主軸，又以此類型的配樂作為電影氣氛的營造、推移，效果極佳。而戲劇中的讓人有「戲如人生」的感嘆，又帶引出「人生如戲」的事實，使整部影片的戲劇張力以及人物悲劇性更呈顯出來。

老爺的面貌在畫面上根本不清楚，清楚的是一整落大院、井然有序的屋瓦、一間間尊卑高下的房間、一個個大紅燈籠，所以禁錮人的是傳統（府上的規矩），以及權威（高高在上的老爺），無論老爺是誰，老爺長相如何，老爺

能力如何。導演對於傳統的禁錮之力量，是以巨大、華麗、條理的方式展現，更顯現出人的渺小。

頌蓮在裡面是最有自覺的人，起先面對整個環境的禁錮，是不能習慣，之後發現如果習慣此種男尊女卑、權位高低的關係，就能從中得到利益，因此她也陷入泥淖中。等到雁兒病死（頌蓮殺雞儆猴，沒想到卻害死她）、佩珊被吊死（二太太找人抓姦），她已警覺到整個環境的荒謬性，而清醒的她無法逃脫也無法改變，因此發瘋是保持自我的一個方式，劇末頌蓮的繞圈而走，正代表悲劇的循環性，更是駭人。

「大紅燈籠高高掛」是一部華麗又淒涼的影片。