經典教育論集 活化經典的教育理念與實踐

林文琪主編:《經典教育論集 活化經典的教育理念與實踐》

(台北:臺北醫學大學, 2017), 頁145-164

經典閱讀課程的設計 - 以《水滸傳》為例 | 145

經典閱讀課程的設計 - 以《水滸傳》為例

臺北醫學大學通識教育中心副教授 陳瑞玲

摘要

本文是筆者開設「《水滸傳》品讀」課程三年經驗的回顧。 在中國的藝術創作中,將文學轉換為繪畫有長久的傳統,雖然文 字與圖像是兩個不同的媒介,卻常常相互借用並發展出各自的面 貌,圖像研究的過程中文學原典的閱讀與分析便成為風格探索重 要的依據。作為一個藝術史教師,筆者嘗試從文本與圖像兩個角 度帶領學生觀察《水滸傳》這本小說,文章分為三個部分,分別是: 作為一個藝術史教師參與經典閱讀課程的思考;課程的規劃與結 構,以及筆者課程操作的成果與反省。

關鍵字:水滸傳、經典閱讀、教學行動研究

壹、前言

1994年黃俊傑教授於「全國大學通識教育研討會」中,針對臺灣通識教育提出建言,在執行策略上他省思現今學生教育工作的困境,特別指出臺灣特殊歷史環境下時間意識較為薄弱,為補這些不足,他提出中國古代經典教育的重要性,認為經過時代淬鍊的經典可以增益學生「思考人類文化重大議題時的文化資產與時間意識」,並且「對人類心智有所啟發與陶養,幫助學生立身處世」(黃俊傑,1995:42-43)。並認為透過經典的引導閱讀,引發學生與古人心靈相交,帶著現代問題叩問古代大師,可以培養一個人全面性的發展。這一論述既點出大學生教育的問題亦指出發展的策略,可說影響重大,也成為近十餘年來高等教育通識教育發展的重要方向。

北醫的經典閱讀課程亦在這樣的情境下開始,主要由通識教育中心推動,鼓勵中心老師參與開課。課程推動之始,中心政策即是採單一經典的教學模式,鼓勵每位專任老師認養一本經典,從自身的專業出發進行課程發展的研究。筆者是中國藝術史專業的教師,專長在於透過藝術品風格的理解與討論探索文化的議題,受到古典教育與當時時空氛圍的影響,長期以來認為經典閱讀應屬於中文或歷史、哲學領域教師的專長,而非藝術史的領域。因此,發展初期雖然參與多次內部討論,心中對於非中文、哲學或是歷史專長的教師要如何發展經典課程,實是抱持高度的疑慮,直到參與由林文琪老師帶領的課程發展學習社群才有所改觀。林老師邀請已開始進行經典閱讀課程的老師們分享自己摸索的過程,說明北醫的經典閱讀課並非以文學或哲學的角度解讀,而是希望老師就自身的專業提供學生閱讀經典時更豐富的理解與批判的能力,為此她也將反思寫作和經典閱讀教學結合運用的心得與老師

們分享,並為每位有心參與的老師爭取教學助理紀錄課程發展, 在這樣的備援下,筆者方才開始思考自己要怎麼切入這樣的課程。 筆者有幸從課程規劃的初期即參與其中,以藝術史教師的身分從 抗拒到接受,雖然花了近十年的時間,也成功開設一門經典課程 終獲得學生正向的肯定,一切出於意外但收穫很多。本文僅就是 自己從開設到長期經營課程的經驗分享,希望能對於有心開設經 典閱讀課程的教師,有些鼓勵的作用。

貳、課程的緣起發展

筆者授課經典為《水滸傳》,選擇此作除了個人喜好外,作 為中國四大奇書之一,它也延伸許多相關的藝術創作,近年來受 到學界的重視,從藝術史的角度的確可以增加觀看此書的廣度, 是最重要的考量。水滸的故事自宋代開始在民間藝文活動中流傳, 相較於傳統儒家忠孝為核心的小說情節,它主要是以宋代徽宗朝 的地方盜匪宋江活動為主軸,鋪陳出一群法外之徒的各種故事。 明代以前,這些故事以民間傳說、說書腳本、戲曲等方式表現, 明代以後整合編寫為小說的形式,由當時開始活絡的書商印製出 版(聶紺弩,2010)。至萬曆,《水滸傳》的影響日益擴大,文學 地位也大為提升,明代藏書家胡應麟 (1551-1602) 曾在他的《少室 山房筆叢》中論《水滸》一書說道:「世人耽嗜《水滸傳》,至 縉紳文十亦間有好之者」(胡應麟,1589),以及許自昌(1578-1623) 所說:「上自名士大夫,下至厮養隸卒,通都大郡、窮鄉小邑, 罔不目覽耳聽,口誦舌翻與紙牌同行」(許自昌,萬曆年間),說 明《水滸傳》成書以後在一般民眾與文人間廣泛受到歡迎的現象。 細究從北宋末的各地傳說到成書,《水滸傳》之所以受到不同社 會階層的共同歡迎因素非常多,歷來學者研究豐沛,有政治操作、

文壇領袖品鑑追捧,甚至也有法外之徒有企圖的推廣等等各種說法(孫述字,2010;張同勝,2009),但不論原因為何,故事本身起於民間,人物除少數角色外,大都是市井小民的身分,他們所遇的事件不論是惡霸凌弱或是官府欺人,與閱聽者的生活經驗息息相關,再加上故事人物性格塑造鮮明,敘述時的趣味性等等才是數百年來引發讀者共鳴最根本的基礎。

因此,故事的趣味以及讀者群廣大自然吸引許多藝術家參與 相關的創作。爬梳現有資料,最早的繪書紀錄見於元代畫家壟開 (1221 年 - 1305 年) 所寫的〈宋江三十六人贊〉,他提及喜愛以 民間活動為題材的南宋宮廷畫家李嵩(約活動於1190年-1230年) 曾經為宋江等三十六個法外之徒傳寫繪像,此作現今已經不存, 但可以看出宋江故事對藝術創作者的吸引力。到了明代,隨著《水 滸傳》成書,大量的水滸圖像作品亦同時出現,大體可以分為兩 種類型:一種以插畫的角色搭配書籍穿插在重要的橋段中,增加 讀者閱讀的趣味,繪製者大多為配合書商的地方刻工(汪燕崗, 2014);一種為遊戲賞玩用牌組配圖,即前述許自昌所說的紙牌, 也稱為「葉子」,這種紙牌通行於市井小民間,可作酒、賭兩用, 亦有藝壇大師參與創作,如明末畫家陳洪綬就完成至少兩套「水 滸葉子」,以符合水滸擴大的較高社經愛好者收藏與使用的需求。 這些豐富的圖像資料在近年來受到學界的重視,針對版刻插畫觀 看形式的變化,以及繪畫者對於故事人物的詮釋與品評,均有所 討論,進而成為理解《水滸傳》與其閱聽者重要的切入點(劉榕峻, 2010) •

在中國的藝術創作中,將文學轉換為繪畫有長久的傳統,雖然文字與圖像是兩個不同的媒介,卻常常相互借用並發展出各自的面貌,圖像研究的過程中文學原典的閱讀與分析便成為風格探

索重要的依據。因此,當筆者選定《水滸傳》為授課的經典時,便希望能夠在這些過往的研究基礎上進行,將課程分為兩個部分進行,除了帶領學生閱讀文本外,同時也透過書籍所衍生出的圖像作品,分析書中的人物與不同時代人們對其詮釋的變化。希望透過與學生共讀討論的過程,探索人性的選擇,引領學生反省社會的現況,並且經由追索歷代水滸主題,包括歷代插畫、版刻、葉子、戲劇等不同形式藝術之再創作,以看見創作者如何參與並豐富其文化內涵。

參、課程的設計與規劃

選擇《水滸傳》這本經典,除了書籍本身的趣味與相關研究 的豐富性外,另有私心的理由,筆者揣測以北醫學生樂於學習的 特質,他們對這本通俗經典理應有基礎的知識,可以大幅減少授 課時推動閱讀的壓力,轉以發展分析與理解的單元為重。因此, 初期在規劃上,筆者採取課堂上與課後兩軸進行的方式。課堂上 以教師講授為主,課外則要求學生自行閱讀以跟上課程進度,並 且每周書寫反思以引發他們自我思考並有助於筆者追蹤成效。但 經過兩個學期的授課後,筆者卻發現儘管《水滸傳》是古典大作, 大部分的學生不僅修課前未曾讀過,對全書的結構與主要角色毫 無概念,甚至部分學生受到電玩或是網路同人誌等影響而對故事 內容有所混淆。修課時,部分學生在課程中也沒有落實原典的閱 讀,反倒是使用為兒童所作的改寫版,或是截引網路上面的摘要 以應付課堂的討論需求,實際課堂操作時一旦議題深入,他們就 難以進入課程,失去深入了解原典並引發批判思維的意義,只能 停留在刻板的印象,反而導致學牛與課程疏離的現象,一度讓筆 者相當沮喪。為了解決此一問題,開課一年後,筆者嘗試讓學生

更深入參與課程的進行,導讀課程加重並將工作轉移至學生,以 確保他們閱讀的進度與責任感,實際操作過後,發現學生的參與 度大為提升,學習的成效也有所改善。

經過第一年的教學實驗,這門課程目標定為:

- 1. 讀完《水滸傳》全書
- 2. 了解水滸故事從初始到成書的發展過程
- 3. 從水滸藝術的再創作,看到社會對此書詮釋角度的改變
- 4. 透過水滸人物的品鑑, 反思自身的生活與價值觀

將開課之初沒有列入的「讀完全書」列為課程最重要的目標。 實際十八週的安排則為課程介紹一週;總論三週;導讀五週;相 關藝術創作分析四週;人物品評五週,以下分述之:

一、總論

這個單元的主要工作是提供學生《水滸傳》的閱讀背景。《水滸傳》成書的過程、作者,版本,以及評價等一直是學界研究的重點,外部知識的勾勒是希望學生先有基礎認識,不至於一頭栽入故事發展而見樹不見林。目前學界普遍認為故事起於北宋末的盜匪宋江與其追隨者,後續透過宋、元說書人援引各種當代故事,或是自發創作的情節而逐漸形成今日《水滸傳》書籍的面貌。(馬幼垣,2007;聶紺弩,2010;孫述宇,2011)因為參與故事發展的說書者非一人一時,使得故事含括了閱聽者有興趣的各種普羅民眾生活細節,文字內容也保留了說書的用語以及不同角色故事重複的現象,這些提醒主要是先釐清學生的疑問,能意識《水滸傳》來自多方多時共同創作的特色,同時也能使他們關注閱聽者這個角色。

總論第二個重點是版本的問題,版本向來是《水滸傳》研究 最複雜也最關鍵的議題,作為一門品讀課程雖然難以深究各種版 本的浩瀚論述,但不同版本不只文字內容有所差異,故事有情節 多寡不同,人物的性格也因為描述的簡繁不同,而呈現出不同的 面貌,足以讓閱讀者產生迥然不同的感受,說明各個版本的優劣, 選定共同閱讀的版本就成為這個單元重要的工作。在課堂上,筆 者會舉例說明繁簡兩系統的特徵,以及目前學界對於兩種系統發 展的研究成果,最後選定的版本是把繁版跟簡版整合,北京圖書 館出版的《水滸傳 - 名家匯評本》(宋杰輯,2008)。這個版本的好 處是結合繁簡兩個系統,不如貫華堂本改動如此劇烈,再加上編 者把明代以後幾個重要的點評文字輯入,學生可參考各家評論者 的意見,筆者以為是較適合學生共同閱讀的版本。

二、導讀

閱讀是經典閱讀課的基本功,因此這個單元最重要的工作是帶領學生將全書看過,如前所述,導讀原先的設計是由教師帶讀,除了故事的簡略說明外,亦將重點情節作較深入的分析。這樣的授課方式可以由教師自行掌握進度,願意配合課前閱讀的學生易於快速掌握重點,但也同樣可能使學生落入上課聽重點故事卻不看文本的危機。因此第二年開始轉而讓學生參與導讀,採取的是一次報告10回,一堂課三組,共30回,這樣的做法雖然迫使學生回歸文本的閱讀,但仍有問題,因為學生幾乎在完成自己負責的十回後,已無心閱讀其他回目,而未排入當週報告學生則更難落實閱讀功課,因此1031學期開課時開始嘗試使用「翻轉教室」的做法,將學生的學習放在課堂之前,請他們在家先行閱讀,課堂報告時再分組討論,將精簡後的結果呈現出來,而課堂上主要的學習工作就能專注於內容的討論(陳瑞玲、韓德彥,2015)。在

執行上,五週的課程,第一週由教師先導讀 10 回與學生 20 回, 此後三週每週由學生導讀 20 回,第五週則為教師導讀 30 回。教 師第一週導讀 10 回是示範,第五週 30 回則是考量最後 30 回的內 容主要為排坐次後之情節,多為戰事布排,重複性也高,田虎、 王慶的故事比較獨立,考慮時間以及後續討方臘戰與覆滅的重要 性,就改由教師來帶讀。

在實際操作上,筆者將課堂一百分鐘切割為反思回應十五分鐘、導讀準備十五分鐘,導讀四十分鐘,教師總結三十分鐘。課前要求學生根據課堂規劃跟上閱讀進度,基本上為每週20回,為了防止學生只讀自己負責導讀部分,筆者在每堂課開始回應完學生前週的反思作業後,就會進行分組抽籤,每組負責報告2回,各組實際報告回目抽完籤才能確定,之後僅有十五分鐘組織報告與確定板書內容。各組上台時間為四分鐘,需要簡潔且提綱挈領的說明負責的2回內容,板書則需要寫出重要的人物與事件對應關係。學生導讀後剩下的時間,則為教師總結該週內容以及重要事件的提醒與討論。為了不影響小組的報告品質,學生會督促自己在當週完成指定閱讀範圍。

三、《水滸傳》相關的圖像藝術創作

藝術史的教學特別強調「作品風格分析後的歷史性解釋」目的是在透過具體作品的分析,從而思考藝術創作者在特定的時空之下,如何展現個人才華與理念,「並體認到創作者之個人才華、藝術傳統與歷史情境三者之間的複雜互動關係」(石守謙,1996:4)。因此在這個單元中,筆者關注的圖像創作部分,以仍然留存於世的作品為核心,希望透過圖像的分析,帶領學生看見不同時代對水滸主題關心的變化。如前所述,水滸的圖像創作最早可見於

南宋李嵩傳寫的宋江三十六人,元代以後水滸主題大量出現在戲 曲中,而圖像的表現則到明代插圖的形式出現,並配合活絡的出 版業興盛起來。對於插圖在圖書出版時的功能,萬曆四十二年, 袁無涯在他所出版的《忠義水滸全書》插圖時曾談到:「此書曲 盡情狀,已為寫生,而復益之以繪事,不幾贅乎?雖然,於琴見文, 於牆見堯,幾人哉?是以雲臺凌煙之畫,豳風流民之圖,能使觀 者感奮悲思,神情如對,則像固不可以已也。今別出新裁,不依 舊樣,或特標於目外,或疊採於回中,但拔其尤,不以多為貴也」 (袁無涯,1615)。說明書中增加精美插畫不是疊床架屋,而是為 讓讀者能夠透過圖像的感染力,於心體會故事中跌宕的情緒,可 見,插畫在書籍中不只是提綱挈領,或是休息暫停的角色,至少 在萬曆中期已經成為協助讀者加深理解作品的重要媒介。而如是 的功能至近現代有更大規模的發展,民初連環畫、電影製作甚至 電視劇的出現,呈現出圖像反客為主,引領水滸論述的現象。因 此在課堂的操作上,筆者以圖像為核心,引領學生討論圖像的意 義,例如,以明代書籍插畫的發展請學生了解《水滸傳》插畫發 展的渦稈。從早期刊本搭配的圖象較為簡單在頁面上方,讓學生 自行發掘圖中人物安排來自於戲曲的傳統的線索,從而討論戲曲 與水滸文本發展的關係。而萬曆中期以後,出版業的良性競爭而 有了更高品質作品的演進,從配圖的數量,圖中人物的配置,以 及人物與觀者的視線關係,則可以引導出插畫家與刻工們如何利 用特定場景的戲劇性表現,來凸顯並引發人們感到趣味,形成圖 文相互碰撞的現象。至清代,插畫再度受到戲曲的影響而呈現出 戲台表演的效果,其中,情愛的主題成為書商們最愛表現的題材, 整體的圖像表現逐漸與一般繪畫接近,也能讓學生看出清代人們 看待水滸故事態度的變化 (徐文琴,2010;王岩,2014)。

除了扮演閱讀者的協助者角色,《水滸傳》的圖像也有自主 的發展,最早可見的例子是「葉子」。「葉子」是作為飲酒、賭 博使用的紙牌,一套牌四十張,明代受到民間廣泛的歡迎。水滸 故事因早就是民間看戲、聽說書熟悉的內容,一百零八條好漢中 比較受到喜愛的人物常常被選在紙牌中,與傳統圖案合併呈現。 從現存文獻看,紙牌的商機也吸引畫家們參與,其中,明代後期 書家陳洪綬的創作尤其受到重視。目前傳世葉子作品有兩套,分 別是臺灣私人收藏的白描本與晚年完成的刻本。兩套均以水滸人 物為題材組成,較之當時坊間的葉子由傳統圖案與水滸人物組成, 陳洪綬的葉子四十張全數為水滸人物。在這些作品中,可以探討 如何從一百零八條好漢中選出四十位做為牌組表現的人物,以及 如何表現姿態等,成為了解創作者看待水滸主題的線索。因此在 課堂上,筆者從陳洪綬的葉子出發,延伸至日本浮世繪者歌川國 芳,以及當代藝術家戴敦邦的水滸人物圖等,引發學生思考圖像 傳統對創作者的意義,以及他們如何透過水滸的主題表明志意等 等(劉榕峻,2010)。

最後,則是以 1996 中央電視台製作《水滸傳》、2011 年殺青之《新水滸傳》電視劇,以及當代傳奇劇場的系列戲劇《水滸108》等,比較當代戲劇改寫與呈現的變化。在此講題中,筆者特別以林沖、魯智深、潘金蓮,等三人的故事為核心,討論導演如何從選角、劇情鋪陳,以及配樂等手法,在商業需求與現代詮釋中求取平衡。並從理解創作者對個別人物的看法,以及他們如何藉物表達自己的理念,引發學生對於人物品評的興趣。

四、人物品評

金聖嘆(1608-1661)曾說「水滸所敘,敘一百八人,人有其 性情,人有其氣質,人有其形狀,人有其聲口。」(金聖嘆,

1641)點出了《水滸傳》一書的重要特色,它不只是一群法外之 徒與政府對抗,或對外作戰的故事,也是由一個個性格鮮明的角 色所串接起來的生命故事。就全書看,金聖嘆說一百零八人各有 性情可能誇張,除卻短暫出現的角色,筆者以為全書至少四十個 以上的人物擁有各自的面貌,因此論及《水滸傳》,人物品評是 一個重要的切入點。這個單元接續自水滸人物的圖像表現之後開 展,學生可以從歷代圖像創作者等對人物的圖像評論,延伸發展 自己的想法。這項功課與導讀同樣採學生報告方式進行,以組為 單位,自行選擇一位水滸人物,呈現該人物出場的重要事件,推 敲其性情並與給予評價。這部分課程的設計有兩個目的,第一, 讓學生以一個人物為核心細讀書中相關內容,補足導讀時可能不 夠精細的缺漏,第二,請學生以自己的觀點評價這些人物,並反 思自己如果處於類似的情境,會如何自處。為了完成這項作業, 學生必須貫穿全書前後審閱、比較,同時也必須試著進入書中人 物的內心。

在課堂的操作上,學生報告為十五分鐘,老師、同學提問與討論三十五分鐘,這樣的安排是避免學生僅抄襲學者論點,而不閱讀水滸文本的弊病,並且透過課堂上公開的討論,學生可共同審視學者論點的差異,省思自己閱讀時的不足之處。此外,筆者會提出「如果你是林沖,面對伴侶受辱,你會如何處理?」等與生活情境有關的問題,提醒學生換位思考,設想當自己處於相同的情境,是否有更具智慧的解決方式。

肆、教學成果

筆者自課程開設初期便參考校內開課同仁的教學經驗,採取 以反思書寫與課程結合的方式規劃。反思書寫是過去數年北醫經

典閱讀課程主要的教學方式,因此,只要修習過相關課程的學生都能大致了解書寫的觀念與方式,筆者的課程屬較晚開設,能夠參考學習的對象也就更豐富,再加上反思寫作教學國內已有許多相關研究,除高度肯定其提升學生自我覺察力、問題解決與批判性思考的能力外,也有許多教學技巧與經驗的行動研究分享,(林文琪,2009;徐綺穗,2012;廖淑慧、張基成,2013)。在此課程中,學生每周書寫反思,期末則統整反思做整學期的回顧。

就 103 學年度學生的反思看,肯定學習成效的部分有:課堂 導讀促進閱讀成效、圖像詮釋可以開啟多元觀察,人物品評可以 深化文本的理解,以及課堂提問引導多樣思考等。

一、課堂導讀促進閱讀成效

近兩年課程中,導讀與人物品評是課堂中學生必須高度參與 的項目,課程初期導讀壓力較大,部分學生無法完成每周閱讀課 業,但課程最後自我回顧評論時,卻肯定這階段的學習成果。

初期:

我認為在一個禮拜以內讀完二十回這件事對我來說實在是一個很大的挑戰。而且,因為我們快要考期中考了,所以我最近沒有餘力可以讀小說。(醫一,江同學)

其實這週我並沒有將 20 回讀完,因此對於我的組員們,心裡是有些愧疚的。因為自己的問題,而增加他們的工作。(醫管一,林同學)

雖然這個禮拜有看小說,但是覺得一個禮拜要看這麼 多其實有點負擔,再加上這學期課比較重,所以我只

是大概翻過了,對内容真的沒有很了解。(護一,郭同學)

期末自我回顧與評論:

原本我不理解為什麼要用這種方法來閱讀水滸傳學習如今我卻從中收穫了很多。與組員一起籌備令我學到合作,也收穫了默契;上臺報告可以訓練臺風、板書可以學習內容概括;最重要的是,在聆聽他人,在實語時,可以從中獲得他人對此章節會,使這二十個章感受許多,自己在閱讀時未曾體會,使這二十個章節在記憶裏的形象更加立體。我自己非常喜歡對,不值數數學,也總結了不少報告、對傳板書書寫的經驗。(醫一,李同學)

剛開始選修這堂課其實並不輕鬆,也有種誤入地獄的感覺,但隨著一次又一次的導讀經驗,除了抓到準備的方式,也能有更好的導讀表現,我總是跟同學說,這是堂不斷超越自我的課,或許還是不如其他同學的導讀,但是看著自己一次又一次進步的過程,是踏實的,是滿足的,是有成就感的。(藥一,孫同學)

這學期下來,我覺得自己在水滸傳品讀這堂課中過得 很踏實,書讀完了,態度也成長了。我會要求自己每 天分配一點時間讀兩到三回,希望可以把一周的進度 確實讀完,也希望上課報告時不要給組員帶來困擾, 雖然不是每次都能夠把故事讀完,但至少這學期的報 告我們都順利完成了。(高齡二,胡同學)

二、透過圖像藝術啟動多元觀察

圖像藝術在這堂課比較像是窗口,讓學生看見藝術家以圖像如何表述自己對水滸故事的想法,由於藝術家更貼近於社會的一般閱聽者,更能凸顯不同時代人們所理解或喜好的水滸人物形象:

每個畫家所勾勒的水滸人物,也蘊含著那個畫家對水 滸人物認知上的主觀感受,同中又有相異之處!(藥一, 林同學)

他 (陳洪經)的版畫也透露出他對生活態度的一個想法。很特別的是,他畫了兩次的水滸葉子。而兩次之中的不一樣就是他把四個隨宋江的死而死的吳用,花榮,和李逵往前移了。從這裡可以猜測畫家認為人應當為主而死的,這其實也跟他明末清初的時代背景相關,(醫一,許同學)

插畫其實占了《水滸傳》一書很重要的部分,除了能 表示在不同時代畫家對此書的看法外,還能從不同的 畫風裏以不同的角度去了解每個人物,十分有趣。(醫 一,劉同學)

觀察這些人所呈現的水滸意象,我覺得每個人都有自己想要呈現的方式,一是這些畫作其實表現出繪者心理的狀態,可能他對社會不公感到憤慨或是對於自己的遭遇能在水滸中找到慰藉。(技一,謝同學)

三、人物品評深化文本的理解

人物品評部分有別於導讀,更著重於事前準備的工作,在實質的閱讀上也要求更為精煉,學生更能從中學習解析書中人物性格,並從而觀察自己:

以往我認為讀小說是一個人的事,因此對角色或情結的判定流於主觀;但這堂課老師把閱讀一本經典小說變成所有人的事,也成功讓大家都參與了。(醫技一,韓同學)

用故事情節去推論人物性格,水滸傳比較著重外在描述,很少提及人物心理運作,所以一個人在想什麼, 常常要看他做了些什麼,也不能只採信他所說的話, 必須看這個人在各個場合的反應與行為是否互相矛盾 來判斷,這個過程十分有趣,看別人分析也像找到了 新大陸一樣,饒富趣味。(醫一,葉同學)

老實說,如果套用老師的話,我覺得我在面對一些事情上面我自己就是一個「小林沖」(我心目中的林沖)。在處理一些事情上面我就是不喜歡去得罪上頭,縱使很不開心我也會忍下去,化悲憤為力量然後總有一天會超越他。也許這樣看起來很懦弱,但我可不想因為我的一時衝動而導致與我一起作戰我的伙伴受到牽連。(醫一,曾同學)

我會想如果我是林沖我會怎麼辦?同樣的如果我是魯 智深我會怎麼辦?我想性格上我比較像是林沖,比較 希望事情能夠圓融解決,但是如果是自己的妻子就另

當別論,而在對朋友上面我覺得我比較像是魯智深,比較沒有心眼,對朋友都還蠻好的,常常幫助朋友,也常一起玩耍。但是在那個事件背景底下,我被逼到了絕境而沒有選擇的時候,我無法想像我會怎麼選擇,或許書中的他們做了最好的選擇了吧!(公三,繆同學)

四、課堂提問引導多樣思考

課堂提問主要是在學生導讀、人物報告,或是教師授課後進行,也是課程進行最主要的互動方式,透過挑戰學生的論點,引發他們檢視閱讀時所疏漏的部分,除了讓每個學生都有參與感,也能帶領他們重新品味文字,以及表象下的作者深意:

我最期待的是老師在每一組人物品評之後所開出來的討論,每次看到其他組做人物品評討論的時候都會被老師慘電,心裡真的很擔心自己做人物品評時也會被慘電,結果是我果然被老師慘電了。也許是因為我們從國小到現在所接受的教育就是類似全有全無的概念,但這堂課帶給我的想法是,我們應該對很多事情都應該要有自己的想法。(藥二,張同學)

聽過老師這樣一連串很特別的提問之後,我受到很大的衝擊,因為這跟我過去認識的林沖有很大很大的不一樣,過去我認識的林沖,就是一個脾氣很好、體貼的丈夫、武功高強的戰將,從來沒想到他種種看似委屈的行徑,背後似乎都藏著很不尋常的心機呢。這一

堂課,真的是一場很棒的思考饗宴,把我根深蒂固的 觀念連根拔起,也學習到了凡事都要從不同的角度區 思考看看。(醫一,鄒同學)

課程操作的過程中,雖然學生正向的肯定頗多,對於課程與個人學習的成效亦能自我反思與提出具體建議,其中,學生認為課程中最為困難的部分在於每周 20 回的閱讀量,主要反映回目過多致使無法完成以致深度不足,如何讓每周閱讀份量降低,以維持閱讀品質是本課程需要進一步思考的問題。

伍、結論:對課程的反思

筆者從開始的慌亂到此刻課程趨向穩定,歷經多次轉折,特別是藝術史教師能夠帶給學生甚麼樣不同的經典閱讀,一直是壓在心頭上的一顆石頭,初期授課非常受到藝術學門本位的限制,在課堂上特別著力於談論風格的發展,並突顯藝術家創作的環境與才華,如此講授不僅不能增加學生對《水滸傳》文本的認識,反而形成課程的斷裂,直到後期掌握藝術做為觀察創作者與閱聽者心態的窗口這一角色,從中引出人物品評的重要性,方才順利和課程結合在一起。進行課程的過程中,另一個困擾筆者的問題是,帶領學生進行全書文本閱讀是否必要?由於授課時間有限,學生的確在反思中顯示了每周閱讀量過大,以致無法完成的問題,基於此,筆者未來應該會朝向部分精讀,並且增加導讀課程周數的策略。

筆者以為,操作非本科課程的好處,在於迫使自己擺脫過往 授課模式的窠臼,思考各種教學方法的可能性。開課的過程中, 筆者的收穫非常豐富,未來也將持續思考藝術史這一切入點如何 更豐富學生對經典的理解,並期許能做到引領學生與古人心靈相 交,相互對話的目標。

參考文獻

- 王岩(2014)。明清刊本《水滸傳》插圖的型態演變及其文學批評價值。文藝評論,8,29-33。
- 石守謙(1996)。國内藝術通識課程實施的現狀與通病。通識教育, 3(4),1-11。

- 宋杰輯(2008)。水滸傳名家匯評本。北京:北京圖書館出版社。
- 汪燕崗(2014),論明代通俗小説版畫刻工一兼論版畫刻工研究的學術意義。美術研究,2,52-56。
- 林文琪(2009)。哲學教育的行動化轉向——個通識美學課程規劃的 反思性實踐。全人教育學報,5,115-146。
- 金聖嘆(1985)。貫華堂第五才子書水滸傳(崇禎十四年刊行, 1641)。南京市:江蘇古籍出版社。
- 胡應麟(2001)。少室山房筆叢(萬曆十七年刊行1589)。上海:上 海書店出版社。
- 袁無涯。出像評點忠義水滸傳全書發凡 (萬曆四十二年刊行 1615)。北京大學圖書館藏。
- 孫述宇(2011)。水滸傳怎樣的強盜書。上海:上海古籍出版社。
- 徐文琴(2010)。由「情」至「幻」—明刊本《西廂記》版畫插圖探究, 藝術學研究,6,63-160。
- 徐綺穗(2012)。大學教學的創新模式「行動--反思」教學對大學生 學習成就、批判思考意向及學業情緒影響之研究。課程與教學季刊, 15,119-150。
- 馬幼垣(2007)。水滸論衡。北京:三聯書店。
- 張同勝(2009)。《水滸傳》詮釋史論。濟南:齊魯書社。
- 許自昌(2002)。標齋漫錄(萬曆年間刻本,續修四庫全書雜家類 113冊)。上海:上海古籍出版社。
- 陳瑞玲、韓德彦(2015)。沒有教師的一堂課—翻轉教室的學習效益 與促成要件。遠東通識學報,17,1-19。
- 黃俊傑(2009),知識的深化與生命的深化-論提升大學通識教育的 策略,慈濟通識教育學刊,5,39-59。

經典教育論集 活化經典的教育理念與實踐

164 | 課程規劃與教學實踐

- 黃俊傑(1995),當前通識教育的實際及其展望。通識教育,2(2), 23-50。
- 廖淑慧、張基成(2013)。數位化學習歷程檔案內中文寫作目標設定、 自我反思與自我調整學習之關係:一個縱貫性質化研究。資訊傳播 研究,4,45-64。
- 劉榕峻(2010),陳洪綬白描與版畫本《水滸葉子》研究--從紙牌與酒牌功能的角度。故宮學術季刊。28(2),65-146。

