

拆解一篇諷刺小說：〈范進中舉〉教學影片設計思路

林口康橋國際高中 黃筱凌

一、前言

資訊快速流動的今日，短影音已成為我們獲取資訊的重要方式。那麼，一篇長年收錄於高中課本的清代諷刺小說，要如何放進「每支不到六分鐘」的影音框架裡，既精煉又完整地教給學生，還能避免學生點開幾秒就想滑走？這是我在製作〈范進中舉〉系列教學影片時，反覆思考的問題。

傳統課堂中，一篇〈范進中舉〉的文本，往往需要花四到六堂課不等，才能講完課文字詞義、人物性格展現、寫作技法與延伸議題等內容。而學科中心「線上教室任你學」期望達到的，卻是能把這些內容濃縮進六支影片，帶給不論是老師或學生，有機會以一個全新的視角來重新閱讀這篇經典文本。

在這樣的條件之下，我開始重新思考：如果教學時間有限，無法逐字逐句講解時，哪些內容該留在課文裡精讀？哪些內容又值得獨立成一個學習單元？最後，整套教材收斂成六大主題：說文本、說作者、說文體、說技法、說賞析以及說議題。其中，「說文本」因篇幅較長，再拆分為三支影片。六大主題各自處理〈范進中舉〉的一個面向，串聯起來，便形成一條完整的學習路徑：從讀懂文字，到理解作者，到辨識文類，到鑑賞技法，再到深化賞析，最後走向議題思辨。

二、六支影片：一張學習地圖的呈現

圖片來源：許靜宜老師

在 B2 社群中，每一位教師都將會認領一篇文章，並依照學科中心設定的架構進行教材設計與影片錄製。以上表來說，文本可連結的各個學習面向，都聚斂在學科中心所擬定的六個主題中。如前言所述，每支影片皆以 5 分 59 秒為上限。因此影片內容無疑都是濃縮再濃縮的精華呢！

至於為什麼選擇〈范進中舉〉這篇文章呢？其實初衷很簡單，當時一聽到需要連結學生生活情境及議題，腦袋便直覺想到，從古而今，考試一直都是與學生息息相關的。在考試制度下的孩子，又面臨何種壓力？以及該如何找到自己真正的價值，是最一開始希望透過這系列影片傳達給學生的。以下，將逐一說明各支影片的學習內容及在設計上的思考脈絡。

三、說文本

說文本影片是整個系列的最初，也是最考驗耐性的一支。主要原因是〈范進中舉〉雖非艱澀的文言文，但其較長的篇幅（畢竟整整製作了三支說文本影片），對於第一次接觸章回小說的高中生而言，文字的密度與人物對話的節奏，仍是一個不小的門檻。

三支影片皆依循「題目檢索訊息→課文字詞義講解→分段摘要統整→修辭與寫作手法」四個單元設計，由淺入深地推進文本。第一支說文本影片開頭先從題目〈范進中舉〉的關鍵詞切入，搭配科舉流程圖，讓學生在正式進入文本之前，能先建立起「中舉」這件事在整個科舉體制中的位置。雖看似基礎，卻是理解後續范進為何喜極而瘋的必要背景知識。

進入字詞義講解時，每段都會配有「人物摘要卡」，分別標示人物、物件（或行為動作）、對話、形象等四個欄位。以第一段為例，胡屠戶帶著「一副大腸和一瓶酒」上門，對話裡罵范進是「現世寶、窮鬼」。摘要卡上進一步歸結出他「尖酸刻薄、態度傲慢」的形象。學生不需要逐句翻譯，便能透過這張卡片快速掌握段落重點。字詞義講解也透過不同顏色的註記，強化學生在閱讀上的理解。並在每段落結束後進行分段摘要統整，幫助學生在逐段細讀之後，能更快速掌握重點。

影片的結尾，刻意留下懸念：「范進正前往市集賣雞，究竟聽到喜訊的他會作何反應？想知道故事的後續嗎？那就立刻前往下一支說文本影片吧！」這樣的設計，是希望即使是拆成多支的說文本影片，也能保有敘事的連貫性。同時希望學生對於系列影片有追看的動力，而不只是很零碎且散亂的被塞入許多知識點。

第二支說文本影片同樣依循著前一支影片的脈絡進行製作。來到最後一集時，影片進行了范進中舉前、後的分類摘要與統整，透過結構表的比對，試圖重新拉高學生視角，使其能更全面且統整性的窺見文章結構，以及人物形象前後的差異。同時藉由修辭及寫作手法的初步引導，明確揭示這是一篇章回諷刺小說，作者在人物、情節及場景設定上，多有其用意，進而為後續的系列影片進行鋪墊。

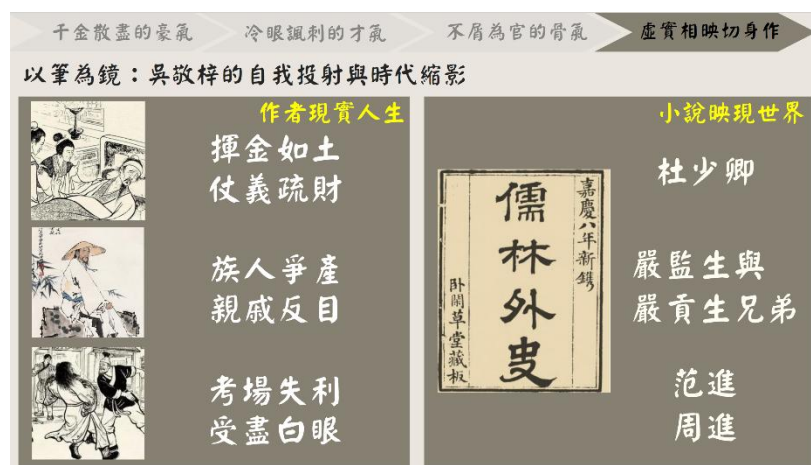
四、說作者：豪氣、才氣、骨氣裡的吳敬梓

「功名富貴無憑據，費盡心情，總把流光誤。」——《儒林外史》卷頭語

這既是小說的卷頭語，也是吳敬梓一生最真實的自我告白。如果說在「說文本」當中討論的是「這篇文章寫了些什麼？」那麼，「說作者」要回答的便是「這篇文章為什麼這樣寫？」Google 搜尋指令一下，關於吳敬梓的介紹多不脫「出生全椒名門、歷經家族爭產、受盡冷眼對待」等關鍵詞句出現。但本影片試圖另闢蹊徑，試著在六分鐘內，將這些貼在作者身上稍嫌扁平的標籤，還原成一個更立體的存在。

影片採用「豪氣、才氣、骨氣」三個面向作為敘事架構。豪氣，講的是吳敬梓早年千金散盡、仗義疏財的闊少歲月；才氣，談的是他少年登科的鋒芒，以及後來如何以冷眼看穿名利的虛偽；骨氣，則提及在歷經家道中落之後，仍不屑逢迎於官場的孤傲身影。三個關鍵詞環環相扣，勾勒出一個從豪門闊少走向落魄文人，卻始終沒有在世俗洪流中失去自我的作家形象。

最後，說作者也帶大家看到，吳敬梓如何以筆為鏡，透過虛構的小說世界，映射真實的自我人生與時代縮影。

五、說文體

如果把〈范進中舉〉一文放進文學史的系統當中，它屬於哪一種小說類型？這個類型有什麼特徵？〈范進中舉〉又是如何完整地體現這些特徵？

在說文體影片一開始，先依據清代章回小說的內容題材，大致分為五大分類(言情、諷刺、豪俠、神怪、譴責)以建立基礎概念，接著再聚焦到諷刺小說本身。進一步引用了魯迅在《中國小說史略》裡對《儒林外史》的評語——

「戚而能諧，婉而多諷」來作為整支影片的核心概念。並用一張對照表，讓學生能清楚區分諷刺小說與譴責小說的差異。前者屬於「藏」，語氣委婉、含蓄，作者不直接批評，反而讀者要「看懂後才覺得刺」；後者「露」，指的是辭氣浮露，筆無藏鋒，一看就知道作者在罵。這樣的區分，有助於高中生更清楚的理解諷刺小說的本質；同時也解釋了：為什麼《儒林外史》讀起來如喜劇一般。在看的過程，我們會跟著文字捧腹大笑、會覺得荒謬而可笑，卻在讀完之後心裡才覺得刺痛。

而為了讓「委婉地諷刺」這個抽象概念更具體的讓學生知道，影片接著回顧了三則歷代諷刺文學的範例：

韓非〈矛與盾〉	韓愈〈馬說〉	柳宗元〈黔之驢〉
對比諷刺加誇飾	借物喻人、借物說理	寓言諷刺、借物喻人
		
三則文本學生大多已在國中讀過，用熟悉的文本統整概念，能降低理解門檻。		

影片的最後，再將上述文本當中所運用的手法收束回《儒林外史》，以一張歸納圖說明該小說如何綜合運用誇飾、對比、倒反、譬喻等四種筆法，把表面的人物、情節、場景，指向實際的特定人物與社會現象。完整地呈現其諷刺小說的精神。

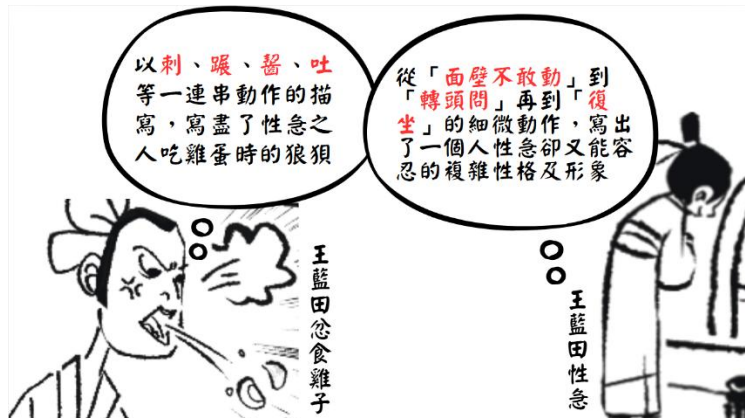
六、說技法

說技法可以說是全系列教學影片當中設計密度最高的一支。在同樣有限的時間內，這支影片卻要在六分鐘內，完成從理論的引入、技法的示範，進一步進行課文分析，最後來到寫作練習。呈現一個更為完整的教學迴路。

「能把個人的性格、思想和目的最清楚地表現出來的是動作，人的最深刻方面只有通過動作才見諸現實。」——黑格爾《美學》第一卷

影片一開始引用了黑格爾的話，這句話除了作為引起學生對於理論的興趣外，也是整個教學影片的核心：相貌、神態、語言、動作是進行人物描寫的四個基本面向，然而動作，卻是最能「以小見大」的一項。

在正式進入課文分析之前，影片先採用學生國中便已熟知的《世說新語》中〈王藍田忿食雞子〉及〈王藍田性急〉兩則短文作為範例暖身：

以《世說新語》為例的優點在於其篇幅短小、語言精煉，且動作密度高。對於人物描寫生動，是訓練學生「讀懂動作背後的心理」相當理想的入門教材。

有了前面的暖身，在正式進入課文分析時便能更熟悉該技法。影片分別拆解了胡屠戶與范進在中舉前後的動作對照——胡屠戶從「一口啐在臉上、一個嘴巴打過去」的粗魯蠻橫，到中舉後「連斟兩碗酒喝以壯膽、一路替范進扯衣襟」的勢利圓滑；范進則從「向胡屠戶作揖、對他唯唯連聲；鄰居報喜也只裝聽不見」的卑微懦弱，到「兀自拍著掌、口裡叫道中了！中了！」的激動失控。透過前後對照的設計，讓學生能夠一眼就看出：動作描寫不僅僅只是靜態的性格描繪，透過動作描寫，更可以達到「人物形象翻轉」的敘事目的。

來到練習的環節，首先以文本中范進喜極而瘋一段進行逐句拆解，試著讓學生找出有關動作的描寫，並說明呈現范進何種性格。同時練習如何從文字上的動作，反推人物心理狀態。接著延伸到 108 年學測國寫第二大題的佳作範文，試圖讓學生知道，這個技法不單只是理論，或是只會出現在課本裡。而是真實會出現在大考試題當中。最後則讓學生進行技法實際演練，試著從虛榮、自卑等五種性格中選一種，寫一段 150 到 200 字的人物描寫。透過評分標準的設計，能具體掌握如何以動作呈現性格。回到黑格爾說的話，希望透過這樣的引導，讓此技法成為學生在寫作時，真正能操作的能力。

七、說賞析

翻開課本，在每篇文本之後，總有一個篇幅屬於賞析，但密密麻麻的文字總擔心學生「過目便忘」。因此，「說賞析」這支影片期望達到的，就是將全文的美學特徵更直覺且完整地綜合起來。以誇張的情節、鮮明的人物、詼諧的語言等三線並進，最後匯聚成一個最核心的主題思想。

(一)情節部分：影片以故事山結構，清楚呈現〈范進中舉〉的情節發展。同時透過范進及胡屠戶兩線的對照。讓學生能一眼便先看出，全文的高潮來自於范進中舉這件事。而最大的戲劇張力則是靠「中舉前的橫遭羞辱」與「中舉後的逢迎奉承」，這兩個鮮明對照所建構起來的。

(二)人物部分：這個部分為范進、胡屠戶及鄰人三個角色各設計了一張「中舉前 vs 中舉後」的雙欄對照表。讓學生能更直接地看出人物在中舉前後的轉變：范進本來十分膽小怯懦，面對胡屠戶總唯唯連聲，到中舉後竟然喜極而瘋，因對功名的熱衷反倒讓自己的心靈受傷；胡屠戶從原先的勢利庸俗、鄙俗淺薄，到極度奉承中舉後的范進；鄰人則是從不聞不問、態度冷漠到變得趨炎附勢。當三張表格並列閱讀時，學生會發現：在作者筆下，全文沒有一個角色是不變的。每個人物在中舉前後的轉變速度與幅度，也恰好構成了吳敬梓對當時社會的現實與功利最直接的嘲諷。

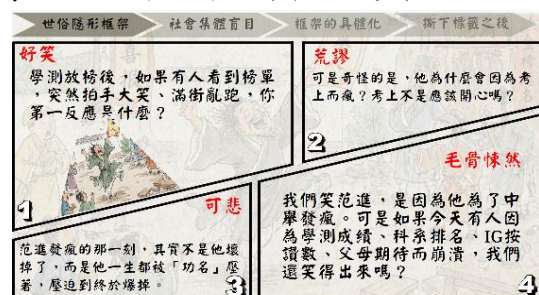
(三)語言部分：影片整理出〈范進中舉〉在語言上所運用的技巧，如反諷及對比、誇張語言及俚俗與口語化等，同時附上課文原句與其呈現的作用。例如胡屠戶罵范進家窮到「這幾十年，不知豬油可曾吃過兩三回」，誇張言語也呈現出他的勢利刻薄；范進喊出「中了！中了！」胡屠戶回以「該死的畜生！你中了什麼？」呈現胡屠戶的庸俗外，也展現了當時讀書人執著於考試的病態心理。

最後，全片以一個思辨性提問作結：「社會地位高低，是否決定了一個人的價值？」讓學生有機會在文本賞析之餘，更深入的銜接到當代議題思辨。

八、說議題

來到六支影片的最後一支，「說議題」示範了古典文本如何與學生的真實生活情境作連結，而不是只停留在「這篇文章諷刺了科舉制度」這樣式化而稍嫌表淺的結論。

影片的一開始先拋出問題，讓學生思考社會的隱形框架如何限制個人價值展現？接著透過漫畫的方式，以層層遞進的連續提問給予鷹架，引導學生思考，范進是不是仍存在於我們之中？

這四個階段，是整支影片最核心的情感設計：學生先從旁觀者的位置嘲笑范進，再逐步看見事件背後的荒謬與可悲，最後把視線從范進身上移回自己，重新思考：我們是否也正活在某種無形的社會框架之中？

換句話說，影片希望完成的，不只「理解范進」，而是從理解范進走向「看見自己」。

接下來，影片進一步將「標籤」這個概念具體化。在中舉前，范進身上的現世寶、癩蛤蟆等，是別人貼上的標籤。乃至中舉後的標籤轉換，成了文曲星下凡、范老爺，都是這場荒誕喜劇最為諷刺的核心。同時也讓學生反思，身處現代社會的我們，是否也盲目追逐同一套社會框架，追逐那些我們想被貼上，或被迫貼上的標籤，然後漸漸忘記了自己的價值？

在跨文本對讀上，試著把范進與魯迅筆下的孔乙己並置。孔乙己那件又髒又破，卻死都不肯脫下的長衫，是他「自己貼上」的讀書人標籤；范進身上的

「現世寶」與「范老爺」等標籤，則是「別人貼上」的。這樣的對照不只呼應了 113 年學測國寫貼標籤與被貼標籤的題型，也期望讓學生意識到：范進和孔乙己同樣是科舉制度下的悲劇人物，兩人承受標籤的方式雖有不同。但都是在世俗框架下的受害者，也因為這些社會價值觀，徹底扭曲了他們的心靈。而社會的世俗框架，往往就是透過「貼標籤」不斷被強化。當社會只剩下一套標準時，人們便容易用這套標準去評價他人。

影片最後，把文本徹底與學生真實情境做連結，透過 113 年學測國寫試題，讓學生回想自己曾被貼過什麼標籤，這些標籤又替自己帶來什麼影響，並以〈撕下標籤之後〉為題完成一篇短文。該題目設計的深意在於，希望學生在閱讀完文本之後，並不只是停留在范進好可憐、科舉制度好摧殘人心的表層理解與同情，而是希望每個學生都有機會回過頭審視自己，是不是也活在某種「理科比文科有出路」「考上好大學未來才有好工作」之類的隱形框架裡？一旦撕下這些標籤之後，我們究竟還剩下什麼？這正是「說議題」這支影片，也是整個〈范進中舉〉前後六支影片，最想留給學生的問題。今天我們理解的並不僅僅是一個充滿諷刺性的故事，而是有機會，也有能力覺察自己身上是否也正貼著一副別人或自己貼上的標籤？努力迎合別人所期待的樣子，卻忘了自己的價值？

九、 六支影片的共同語言：繪本風視覺美學

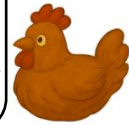
影片的內容設計是一套教材重要的骨架，但視覺設計也是重要的一環。六支影片如何能一眼被學生認得出來也看得下去，是我在製作影片時相當注重的細節。六支影片雖版式不同，也各有其獨立的主色調。但主要概念皆以繪本風的形式進行設計，期望學生不論從哪一支影片切入，都能立刻感受到這是同一個系列的教材。

在製作該系列教材影片時，最核心的手法是「剪影與插畫並用」。剪影的部分試圖營造戲劇張力與畫面的動態感。像是范進中舉時的黑色剪影，展現其狂喜的姿態、胡屠戶揮拳掌摑的剪影，線條簡潔卻極具戲劇效果；插畫角色的安排，除了讓整個畫面在視覺上更為活潑之外，也承載整部影片的細節與情感。

像是頭上頂著一隻雞，滿臉又驚又喜的范進插圖，是全系列影片中反覆出現的視覺記憶點。也悄悄呼應了在中舉前後，范進在態度上的轉變這個貫穿全文的情節轉折。

剪影與插畫的交替使用，一方面避免了插畫可能過於活潑可愛而削弱諷刺力道的問題，也避免了若全都是剪影會過於冷硬，最後失去繪本感所欲傳達的溫度。在影片介面的設計上，六支影片的導覽邏輯是一致的。每支影片開頭都附有「本單元學習重點」的目錄頁，讓學生能更清楚掌握教學大綱。影片進行時，上方橫向的標題導覽條會以變色標示目前所在的單元階段，未進行的單元則呈現灰階——這個設計能讓學生無論從影片的哪一秒切入，都能立刻定位自己看到了哪個階段，而不至於雜亂而漫無目標的學習。表格化與圖像化的資訊呈現，則是希望降低長篇閱讀負擔的另一個關鍵手法：無論是人物摘要卡、中舉前後對照表，還是評分規準等，都把原本需要大量文字說明的內容，轉化成一眼便能讀懂的視覺呈現。

另外，以製作簡報的工具來說，主要使用 Canva 的模板搭配 PowerPoint 進行美化與微調。插畫與其他素材則透過 AI 生成工具(包含 canva 的魔法繪圖工具)產出，最後再依整體風格與色調統一後製。在工具的選擇上十分多元，然而製作時秉持的唯一原則便是：每一支影片，或說每一張投影片的製作，都要時時回到學生的立場來看。當學生能夠在短時間內被影片吸引，並且快速抓到他所要的資訊、重點，才是一個有效的影片設計。

十、結語

回頭看，六支影片前後花了兩年左右時間完成。〈范進中舉〉的故事在說文本裡，可能是一段需要斷句與解釋的字句；在說作者，是作者吳敬梓把自己一生的失意與怨懟投射進小說的結果；在說文體，是文學手法上委婉諷刺筆法的具體示範；在說技法，是動作描寫如何將人物窮形盡相的教學實例；在說賞析，我們對於全文情節與架構有了更深入的鑑賞；來到說議題，學生具備足夠的先備知識後，范進的故事便有機會成為每一個學生都可能與之對話的當代隱喻：那些關於功名、關於社會框架、關於標籤、關於我們是否也都曾在某個瞬間，被那些無形的框架壓得喘不過氣，甚至喜極而瘋、崩潰失控的時刻？都是值得我們回過頭好好審視，並關照自己的狀態的。

六支影片全數完成的這一刻，除了非常感謝學科中心的老師以及製作教材的夥伴們無數個周末的共備、給予回饋外。回頭看這兩年的製作歷程，最大的體會是：這樣的教材不是為了讓課文變得更簡單，而是希望這篇課文變得更容易被看見。當今天我打開電腦，動動手指輕觸鍵盤，我的學習就有機會加深加廣，延伸至課堂之外。而最棒的是，這些學習的機會是不受時間或空間所阻隔的！也願這樣的嘗試，能為教學現場的教師帶來更多教學上的靈感。