

紅樓如夢——從〈劉姥姥〉探尋文學藝術與生命美學

高雄市立中山高中 邱靖宜

一、前言

曹雪芹以「十年辛苦不尋常」的生命實踐，將字字血淚鑄成一部跨越時空的《紅樓夢》。現今高中教材多節選第四十回「史太君兩宴大觀園，金鴛鴦三宣牙牌令」中的經典情節，另題名為〈劉姥姥〉或〈劉姥姥進大觀園〉，引導學生初探「紅學」的世界。然而，紅學研究浩如煙海，教師如何從豐富的「紅學」研究資料中，擇取精華以增進學生對小說內容的理解；同時，透過劉姥姥這位「局外人」的視角，長篇章回小說的教學如何以簡馭繁又深入淺出，成為教師在備課時的一大挑戰。

順應數位化教學浪潮，國語文學科中心特別擘劃「線上教室任你學」的教材數位化計畫。本計畫規劃以六支微課程影片——說文本、說賞析、說技法、說文體、說作者、說議題，每支影片的時間控制在六分鐘內，筆者有幸參與教材影片製作，將透過本文分享〈劉姥姥〉一文六支影片的設計理念，以及在教材內容擇取上的權衡與想法，期盼藉由這番對教學思維的梳理，將教材設計的脈絡完整呈現。期待能將數位化的教材，推廣給教師或自學的學生，成為教學或學習的經典導航。

本文的敘述脈絡是從文本出發，除了理解情節安排，還帶入文體演變，並加入作者的生命際遇，企圖延伸到讀者的生命情懷。以下分別從「文學內蘊」（亦即【說文本】、【說賞析】、【說技法】）理解文本在人物描寫與空間轉換的意義表達與寫作技法；「假語真事」（亦即【說文體】）介紹長篇章回小說的特色以及小說的價值；「生命美學」（亦即【說作者】、【說議題】）則從作者曹雪芹家世背景及人生際遇切入，引導學生思考人生價值及意義，並結合大考試題進入思辨層次，最後則以國寫作為學習表現。圖示如下：



二、文學內蘊：在人物與空間中流轉

(一)【說文本】影片之一和之二

【說文本】內容因篇幅太長，所以分為兩支影片，學習重點如圖 1。第一支影片呈現題目檢索訊息及第一到五段的課文字詞義詳解。第二支影片則是第六到八段的課文字詞義詳解、分段摘要統整、修辭寫作手法及重點回顧。



圖 1 (來源：筆者提供)

「題目檢索訊息」是為了提供學生關於劉姥姥這個人物的背景知識，同時也帶入三 W 閱讀策略：是誰 (WHO)、為何 (WHY)、如何 (HOW)，三個問題分別是：劉姥姥是誰呢？她為何來到榮國府呢？她如何與眾人應對呢？前兩個問題能讓學生對劉姥姥有概略認識，而第三個問題則是全篇課文精彩之處，教師在這

裡只先點出即可。為了讓學生掌握劉姥姥這個人物在整本小說的重要性為：以一個局外人看賈府興衰，以圖 2 補充說明。



圖 2（來源：筆者提供）

接著逐段講解課文後，以「分段摘要統整」將劉姥姥在大觀園中的路線圖加以整理，如圖 3。在路線圖中除了統整各段事件及空間外，最重要的是帶入問題：曹雪芹安排一段又一段的空間描寫及轉換，寫作目的是什麼呢？教師可以帶領學生發現曹雪芹透過空間描寫以凸顯人物特質、藉由空間轉換以帶動情節發展的寫作目的，更進一步統整曹雪芹藉由哪些言語及行為來形塑劉姥姥的人格特質，如圖 4：



圖 3（來源：筆者提供）



圖 4（來源：筆者提供）

分析課文的修辭寫作手法，選擇「映襯法」來彰顯劉姥姥與賈府的貧富差距，這一點也可以凸顯曹雪芹的妙筆生花，選擇以一個貧困的局外人視角，極盡誇大的口吻渲染她所見的物之奇、景之美，透過家具之氣派及飲食之豪奢，將賈府的吃穿用度捧到了極致，如圖 5：



圖 5（來源：筆者提供）

至此，教師可以帶領學生思考：曹雪芹安排劉姥姥這個角色的作用是什麼呢？除了帶領讀者遊覽大觀園外，曹雪芹企圖藉由一個貧窮階層者的大開眼界，來誇大賈府的富貴奢華，以凸顯貧富差距的懸殊，來彰顯創作《紅樓夢》的主旨。

（二）【說賞析】影片

本課課文為小說，小說三要素是：人物、場景、情節，【說文本】已經說明了場景及情節，【說賞析】則將重點聚焦在人物，包含人物如何登場、如何被描寫，以及人物之間的互動，如圖 6。



圖 6（來源：筆者提供）

關於人物如何登場，可以思考的問題有兩個：其一，曹雪芹安排了劉姥姥這個角色遊覽大觀園的情節，其寫作意義是什麼呢？這個部分，教師以寶玉、元妃和劉姥姥三人分別遊覽大觀園的情節來探求劉姥姥遊覽大觀園的意義。（如圖 7）本課的第四十回，在寫景上比較簡略，重點放在劉姥姥誇大的敘述及事件，在氛圍上則是喜悅歡樂的，可和小說悲劇形成一大對比。



圖 7（來源：筆者提供）

其二，曹雪芹如何描寫角色的人物形象呢？可以分為「直接描寫」和「不寫

之寫」。(如圖 8)「直接描寫」是以言語和行為來描寫人物(如圖 9、10、11)；「不寫之寫」是紅樓夢的重要筆法，主要在由「寫」來喚起讀者對「不寫」的感知。(如圖 12)教師可以從劉姥姥和一起用餐的眾人各自笑態的描寫，來引導學生探知曹雪芹的人物描寫技巧是透過不同動作的描寫，讓整個畫面更為靈活生動。

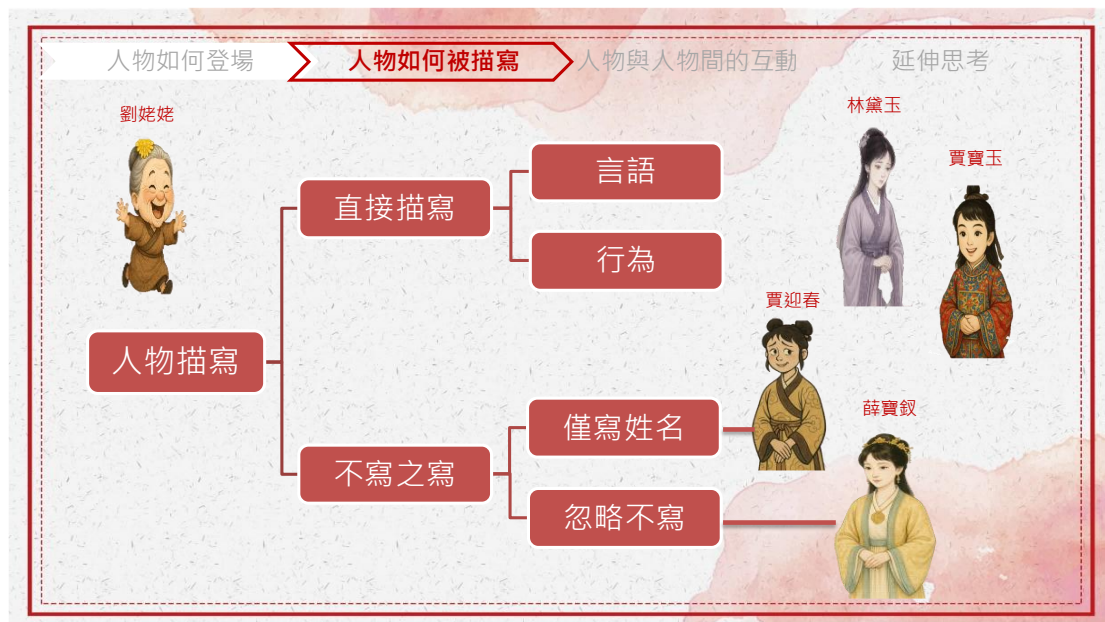


圖 8 (來源：筆者提供)



圖 9 (來源：筆者提供)



圖 10（來源：筆者提供）

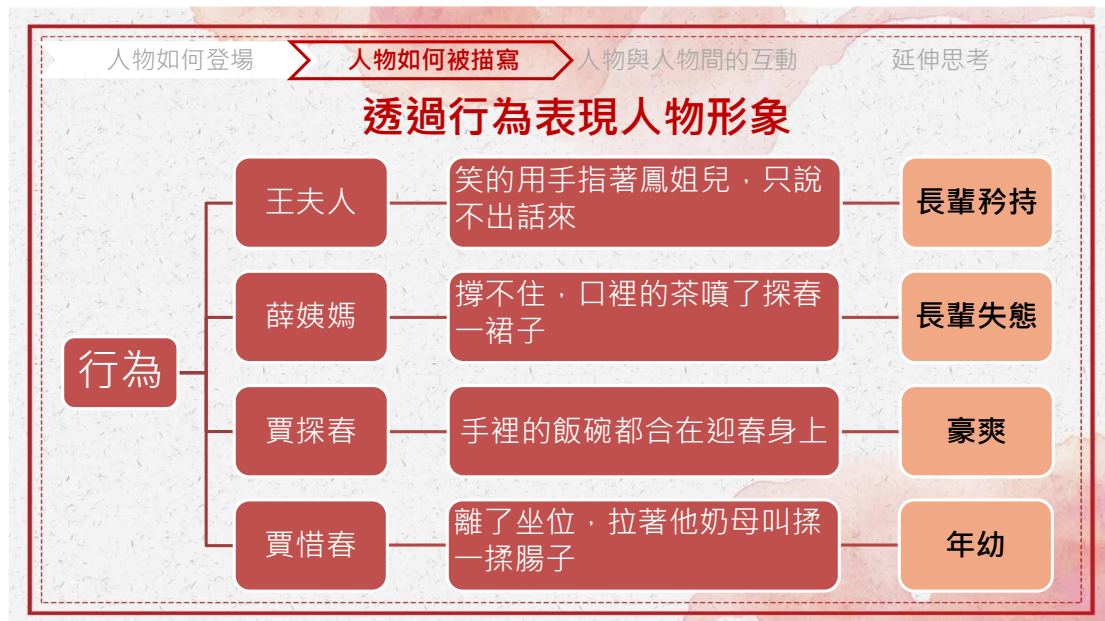


圖 11（來源：筆者提供）



圖 12（來源：筆者提供）

此外，作者亦透過人物與人物的互動刻劃劉姥姥的人際應對智慧(如圖 13)，這是值得我們學習的。最後，教師提出一個問題讓同學思考：作者創造一個局外人來彰顯小說的主題，是合適的安排嗎？



圖 13（來源：筆者提供）

（三）【說技法】影片

【說技法】影片的學習重點如圖 14，理解文本並了解曹雪芹安排人物登場的方式後，更進一步聚焦在曹雪芹如何描寫人物的技法——「動作描寫」，以其他例子作為延伸閱讀，並設計題目加以練習。



圖 14（來源：筆者提供）

以本課〈劉姥姥〉為例，若聚焦動作的運用，我們可以看到在眾人吃早飯那一段敘述中，藉由一連串的動作來刻畫人物的笑態，如圖 15：



圖 15（來源：筆者提供）

在這一段各自不同的笑態描寫，我們不禁要讚嘆曹雪芹運用動作的巧妙之處，不僅藉由動作表現人物的個性，也傳達了人物的身分與關係。更進一步來看，曹雪芹對於長輩王夫人、薛姨媽，更是用動作來表現長輩的個性。（如圖 16）這些動作的運用，不僅讓人物形象躍然紙上，同時也讓整個畫面鮮活，氣氛也歡樂洋溢了起來。

如何描寫人物 動作描寫 延伸閱讀 技法練習

技法運用關鍵——善用動作描寫長輩笑態

王夫人

笑的用手指著鳳姐兒，說不出話來



薛姨媽

撐不住，口裡的茶噴了探春一裙子



圖片由chatgpt生成

圖 16（來源：筆者提供）

運用動作以刻畫人物個性不只有出現在《紅樓夢》一書，還有其他例子可以參照閱讀。（如圖 17、18）例如：司馬遷在〈鴻門宴〉一文對於樊噲的描寫、施耐庵《水滸傳》對於魯智深的動作描寫，都讓讀者彷彿看見一個栩栩如生的人物就在眼前展現真性情。

如何描寫人物 動作描寫 延伸閱讀 技法練習

噲即帶劍擁盾入軍門。交戟之衛士欲止不內。樊噲側其盾以撞，衛士仆地。噲遂入，披帷西嚮立，瞋目視項王，頭髮上指，目眦盡張。（司馬遷〈鴻門宴〉）

帶劍擁盾入軍門

側其盾以撞

瞋目視項王

動作

勇猛



圖片由copilot生成

圖 17（來源：筆者提供）

如何描寫人物
動作描寫
延伸閱讀
技法練習

智深大踏步近眾人面前來，那張三、李四便道：「小人兄弟們特來參拜師父。」口裡說，便向前去，一個來搶左腳，一個來搶右腳。智深不等他沾身，右腳早起，騰的把李四先踢下糞窖里去；張三恰待走，智深左腳早起，兩個潑皮都踢在糞窖里掙扎。後頭那二三十個破落戶驚得目瞪口呆。(施耐庵《水滸傳》)



勇猛

大踏步近眾
人面前來

機敏

不等他沾
身，右腳早
起

俐落

張三恰待走，
智深左腳早
起，兩個潑
皮都踢在糞
窖里掙扎。

圖 18（來源：筆者提供）

看完運用動作以刻畫人物的說明後，我們讓學生實作一個小練習，如圖 19。學生在練習完短文後，可以用評分規準（如圖 20）來檢視自己的作品是否具備精準使用動作以呈現人物的不同反應。

如何描寫人物
動作描寫
延伸閱讀
技法練習

你是一位編劇，正在撰寫一個校園劇的劇本，其中有一幕是老師發現同學作弊時，全班同學有著不同反應。請你選擇一個人物角色（幹部、作弊者或目擊作弊者），運用至少三個肢體動作，藉以呈現人物的個性。字數 300 字以內。



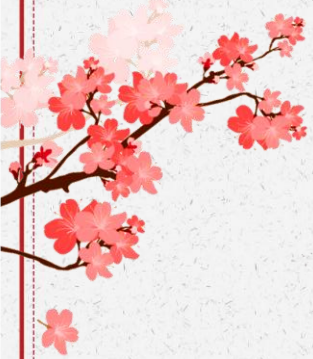


圖 19（來源：筆者提供）

如何描寫人物	動作描寫	延伸閱讀	技法練習
評分規準			
等第	得分	評量說明	
A+	23-25	動作三個以上，細膩且具象徵性，能強烈傳達角色心理與個性	
A	18-22	動作三個以上，動作具體，能有效表現角色情緒與反應	
B+	14-17	動作三個以上，動作合理但略顯平淡，情緒表達尚可	
B	10-13	動作不到三個，動作略顯模糊，情緒表達不足	
C+	6-9	動作簡略，缺乏情緒連結	
C	1-5	動作不具代表性，與角色個性無關	
0	0	離題或未使用動作描寫	

圖 20（來源：筆者提供）

三、假語真事：從通俗到文學的轉型

【說文體】的學習重點如圖 21，先介紹小說發展的流變，再說明章回小說有何特色，接著聚焦清代章回小說的類別簡介，最後統整《紅樓夢》一書在小說史的價值。



本單元學習重點

- 1 小說發展流變
- 2 章回小說特色
- 3 清代章回小說類別
- 4 紅樓夢的價值

圖 21（來源：筆者提供）

關於章回小說的特色，分成以下三點來說明：分章敘事且標明回目、繼承話本的敘事模式、全知全能的敘事視角。選取這三個特色，讓學生掌握章回小說的形式、起源和視角，是敘事的文體。（如圖 22）並以三類作品來做類別介紹（如圖 23）：



圖 22（來源：筆者提供）



圖 23（來源：筆者提供）

本單元在介紹完幾本清代章回小說的經典後，提煉出《紅樓夢》在章回小說發展史上的兩個關鍵意義：從通俗到文學的轉型、結構與敘事的創新性。（如圖 24、25）



圖 24（來源：筆者提供）



圖 25（來源：筆者提供）

《紅樓夢》採用章回體的結構，但在回目設計、情節鋪陳、人物出場與伏筆安排上遠超前人，展現出極高的敘事技巧。同時，融合神話、夢境、現實三者，形成「真事隱去，假語村言」的敘事創新性，使章回小說具備哲學與象徵層次。這裡教師可聚焦《紅樓夢》結構與敘事的創新性這一點，進一步說明來讓同學們了解。（如圖 26）



圖 26（來源：筆者提供）

《紅樓夢》象徵系統是融合神話、夢境與現實三者，各自有敘事功能。神話提供象徵框架，夢境則提供哲學洞察，《紅樓夢》第五回中，警幻仙子引導寶玉看到「金陵十二釵正冊」的判詞與曲文，預示眾女兒的命運，以「虛」寫「真」，運用象徵方式揭露現實的殘酷。現實提供具體事件，例如：賈府的日常、權力、家族衰敗，但作者以「隱去」的方式來呈現，形成「真事隱去，假語村言」的敘事風格，也反映了家族的衰敗以及人生如夢的哲學思考。

最後，教師可以用這張圖來總結《紅樓夢》一書的文體特色：（如圖 27）



圖 27（來源：筆者提供）

作者表面上以人物、情節、場景等小說元素，設計神話框架及夢境預言，置入現實中的賈府興衰和寶黛愛情悲劇，實際上，小說最終要闡述的是「人生如夢」的

思想，展現了普世最真實的情貌，而這正是《紅樓夢》最深刻的文學價值。

四、生命美學：重新定義自我的價值

透過【說作者】影片，引導學生了解曹雪芹的生平際遇，和他所遭遇的生命衝突，以及他的故事可以帶來的思考。（如圖 28）



圖 28（來源：筆者提供）

若將曹雪芹的人生軸線分成三個階段來看：（如圖 29）



圖 29（來源：筆者提供）

透過分期，讓學生了解曹雪芹曾過著極其奢華的貴族生活，是在體會人情冷暖後，晚年在極度貧病中嘔心瀝血創作，歷經十載，增刪五次，直到乾隆二十八年（1763 年）除夕，因幼子夭折、傷感過度而溘然長逝，留下未完成的《紅樓

夢》。他的一生面臨著理想與現實的衝突：（如圖 30）

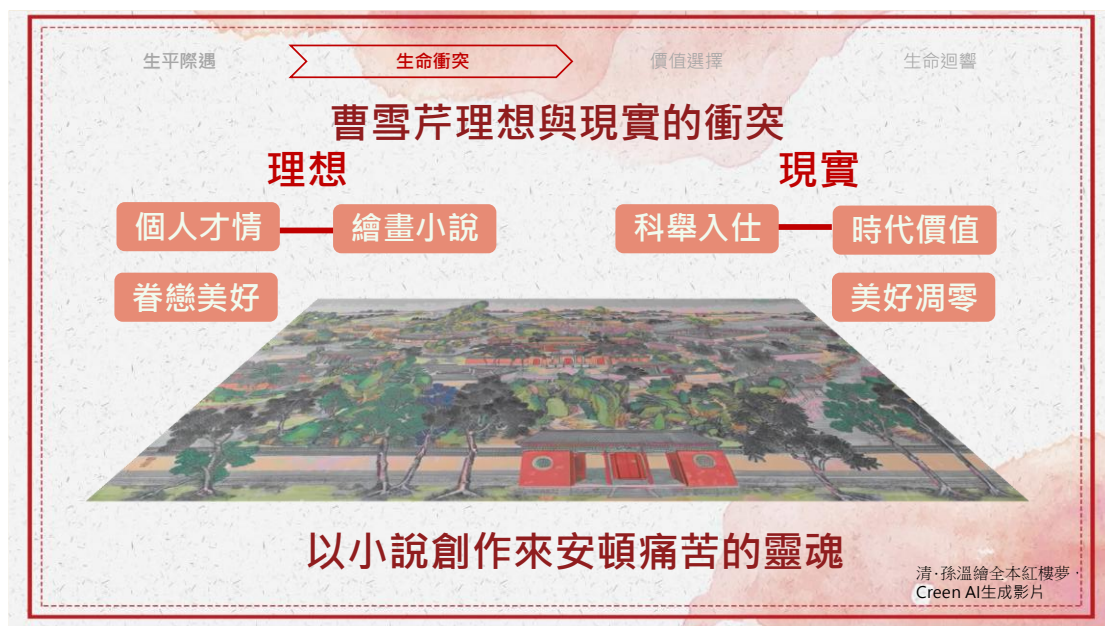


圖 30（來源：筆者提供）

曹雪芹的生命衝突在於「理想」與「現實」的極端拉鋸，他在面對「迎合主流」還是「堅持自我」這樣的生命衝突時，選擇以小說創作來安頓痛苦的靈魂。藉此可以引導同學思考：當別人期待自己走一條不認同的路時，會完全配合、直接拒絕，還是找到另一種證明自己的方式呢？

在重重的生命衝突中，曹雪芹透過創作小說《紅樓夢》來釋放紅塵中的痛苦，這展現了幾項關鍵的價值選擇：（如圖 31）



圖 31（來源：筆者提供）

曹雪芹在極端貧困中仍堅持寫作，他試圖透過文字讓消逝的家族記憶與生命尊嚴獲得永恆。在重視封建禮教的年代，他尊重個體的生命價值，賦予女性與卑微者

（如丫鬟）豐富的靈魂，展現了人本關懷。曹雪芹拒絕了當時流行的「大團圓」文學傳統，選擇以「悲劇」作為小說的結局，誠實面對生命繁華過後的荒涼。

教師可以讓學生了解：我們今天讀曹雪芹的小說《紅樓夢》，其實是在讀曹雪芹面對失去的回應，理解曹雪芹如何處理生命中「美」的碎裂與崩壞，他以「悲劇美學」向世人宣告什麼是生命的真相。

最後，總結曹雪芹的生命史：他在現實生活的崩塌中，選擇以文字守護內心的真誠，即便生命終將面臨失去，依然定義出自己真實的價值。藉此引導學生思考：面臨外在現實的崩塌，將如何安放自己內在的真心呢？為自己的生命所定義的真實價值又是什麼呢？

最後，透過【說議題】影片，學習脈絡將從《紅樓夢》中的人物關係出發，思考人與人之間的「關係」，並指導學生練習用正向思考完成國寫練習。（如圖 32）



圖 32（來源：筆者提供）

曹雪芹在《紅樓夢》一書的人物設計常常是兩兩對照的鏡像人物，藉此呈現人生的多樣面貌。貧窮農婦劉姥姥的對照人物是富貴的賈母，兩人在身分上雖然貧富懸殊，但他們倆人都展現了智慧長者的風範，我們藉此引導學生看見劉姥姥展示如何用幽默和智慧跨越貧富差距的隔閡，以建立良好的關係。（如圖 33）



圖 33（來源：筆者提供）

接著引用 113 年學測試題第 16 及 17 題所節錄之李渝〈賈政不做夢〉一文，這是一篇父子關係充滿隔閡的文章，請學生讀完文章，並將剛才所閱讀的內容整理成這個父子關係圖：（如圖 34）



圖 34（來源：筆者提供）

那麼，從劉姥姥與賈母，以及大考題組賈政與寶玉的人物對照，紅樓夢常藉由位置不同的人物，讓我們看見關係中的差異，不一定代表沒有理解與牽掛。賈政與寶玉的父子關係，存在著價值觀的隔閡，卻也在其中看見：有些隔閡產生的原因是來自愛與責任，明白有些隔閡需要理解才能跨越與包容，帶給我們的思考點是：最難跨越的隔閡是因為我們站在不同的人生位置。（如圖 35）

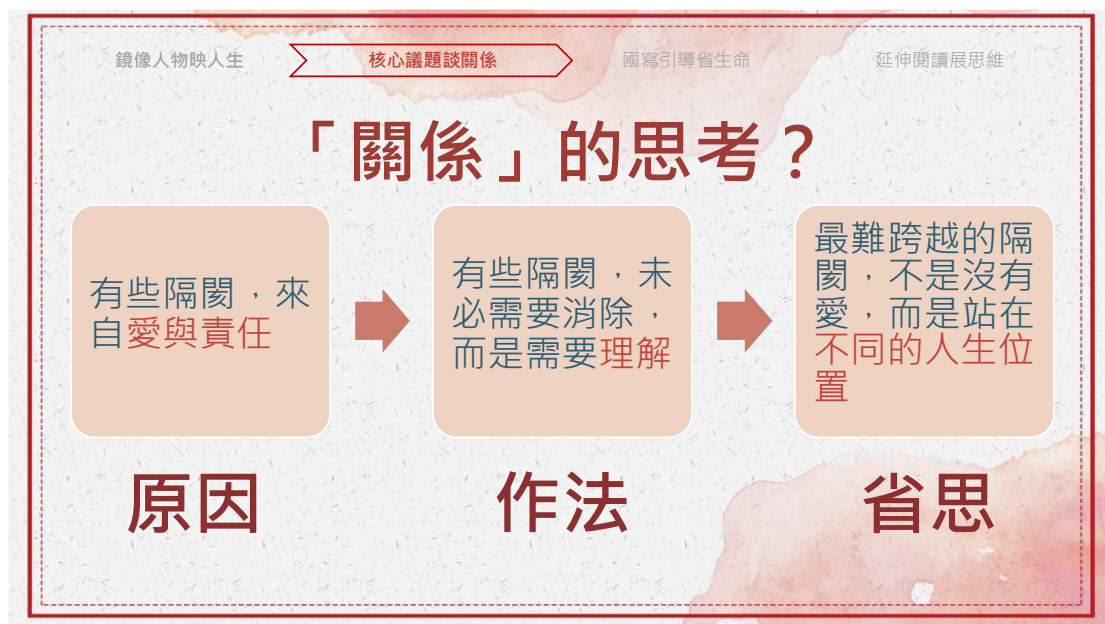


圖 35（來源：筆者提供）

於是，教師可以藉此引導學生思考：這就像同學和父母之間有時也存在著隔閡，當你滑手機時，父母最常對你說什麼？你覺得他們是在關心你，還是在管你呢？如果換位思考：父母擔心的是什麼？如果你是家長，看見孩子每天滑手機到半夜，你會怎麼想呢？隔在你和父母之間的，究竟是手機，還是不被理解的感覺呢？以上關於隔閡的思考包含造成隔閡的原因、作法和省思，正好可以扣緊 115 年學測國寫的情意題，題目為「隔在我們之間的種種」。

教師引導學生閱讀圖文資料，並請學生圈出題目的關鍵詞。依據這幾個關鍵詞，教師可以指導學生畫出思維心智圖（如圖 36），以「隔閡」為中心，以開始、發展、轉折、結果為架構，寫出造成隔閡的原因，以及如何看待隔閡。進而找出換位思考的轉折點，文章提升到換位思考後的高度。進一步引導學生了解佳作必備的三要素是：聚焦事件的描寫、掌握轉折點，並深化思維。



圖 36（來源：筆者提供）

學習了這個寫作架構後，教師可讓學生練習以下的題目。（如圖 37）

鏡像人物映人生 核心議題談關係 **國寫引導省生命** 延伸閱讀展思維

練習題目

台灣獨立樂團 22.5 的創作概念將「雨季」比作生命中漫長、陰鬱的低潮期。樂團在宣傳其音樂作品時曾提到：「雨季之後不一定只有放晴，它更代表一種故事沉澱、帶著記憶全新出發的意境。」

每個人的一生，都有一場避無可避的雨季。劉姥姥的雨季是不得不賣老臉求援的生活困頓，即使窘迫也以幽默化解；賈寶玉的雨季是因家族期待而產生的父子衝突，即使不受父親肯定，也幸運地有父親庇護。那你在人際關係的雨季是什麼呢？當雨季過後，留在我們生命裡的，不只是風雨洗淨後的清明，更是自我蛻變的痕跡。請以「雨季之後」為題，寫一篇文章，內容須記錄並描述一段你面臨的人際關係的雨季是什麼？你怎樣看待這一段生命經驗？試著正向思考，寫出自己的生命轉變與深刻體悟。（占25分）

圖 37（來源：筆者提供）

根據題目，教師可以指導學生畫出思維心智圖：（如圖 38）



圖 38（來源：筆者提供）

這裡提供文章的批改規準（如圖 39），讓同學能夠根據規準來評閱自己的作品。想拿到高分要注意三件事：事件要具體，轉折要清楚，體悟不能只寫「我學會勇敢」。

鏡像人物映人生		核心議題談關係	國寫引導省生命	延伸閱讀展思維
評分規準				
等第	得分	評量說明		
A+	22-25	能具體描述人際關係的兩季所隱喻的事件及過程；能正向思考，寫出自己的生命轉變與深刻體悟。結構嚴謹，文辭暢達。		
A	18-21	能明確描述人際關係的兩季所隱喻的事件及過程；能正向思考，寫出自己的生命轉變與深刻體悟。結構完整，文辭流暢。		
B+	14-17	能大致描述人際關係的兩季所隱喻的事件及過程；能大致正向思考，寫出自己的生命轉變與體悟。結構適當，文辭通順。		
B	10-13	能簡略描述人際關係的兩季所隱喻的事件及過程；能簡略正向思考，寫出自己的生命轉變與體悟。唯想法較為粗淺，或僅泛論。結構尚可，文辭平順。		
C+	6-9	稍能觸及人際關係的兩季所隱喻的事件及過程，然內容空洞，結構鬆散，文辭欠通順。		
C	1-5	敘寫雜亂，文句不通。		
0	0	空白卷、文不對題，或僅抄錄題幹、題目。		

圖 39（來源：筆者提供）

最後，非常推薦喜愛紅樓夢的同學去聆聽歐麗娟教授在臺大開放式課程所開設的課程，以及白先勇教授的專書《細說紅樓夢》，對於紅樓夢的閱讀將更為細膩且深入

五、結語

製作這六支微課程影片——說文本、說賞析、說技法、說文體、說作者、說議題，不僅希望能達到傳遞知識、領略文學藝術之美的目標，更盼望能進一步提升書寫的思考深度，引導學生在曹雪芹苦心孤詣的文字流轉間能找到力量，完成一場關於生命韌性的對話及蛻變，明白也許繁華如夢，生命不盡然完美，但依然能在毀滅中找尋屬於自己的價值。