

文學教室課程與 教學現場的結合

文——李軍慧 高中教師

攝影——謝韻茹

「成為一名稱職的讀者」，確實是我最初參加台文教室的目的。從一開始自許成為「稱職讀者」，到後來覺得自己「想要做些什麼」。因此我自許成為種子，把更美好的文學樣貌拉進課堂，栽種在那一個個年輕的心靈中。於是，每週一次的國文專題課，便成為我播種的時光。

曾在小說課上，講師詢問學員：「為何會來上這樣的一門課？都有在做小說創作嗎？」我舉手回答：「我沒有在做小說創作，我也不覺得自己有成為作家的能力，但是至少，我想成為一名稱職的讀者，這是我來這裡的目的。」

「成為一名稱職的讀者」，確實是我最初參加台文教室的目的。前後我參與了五期的文學教室課程，分別是當代台灣散文家閱讀、當代台灣小說家閱讀、台灣當代詩人閱讀、非虛構寫作、農業與食物書寫，總計兩年多，如同粉絲追隨，我與同事參加了每一期簡義明老師設計安排的課程。從一開始自許成為「稱職讀者」，到後來覺得自己「想要做些什麼」。

我從事教職八年，任教於學風嚴謹的私立高中，由於重視升學，我在頭一年的教學，以成績提升作為主要原則，考試掛帥的教學帶來顯著成效，我卻失去當初成為國文教師的熱忱：我希望能讓學生喜歡文學。參加台文教室後，接觸到那麼多美好的文學領域，突然有種使命感，或許我該有責任把這些美好的樣子帶給課堂上的孩子。近來有位剛認識的學生告訴我：「我討厭課本裡所有出現的作家，因為都要考試。」這個回答讓人感嘆，卻也是對於一個老師的警告，當文學只剩下拆解過後的形音義，或是支離破碎的句型結構與修辭，學生怎麼可能喜歡文學？若是不喜歡文學，怎麼抒發自我？如何在閱讀中安頓自己，平撫不安？因此我自許成為種子，把更美好的文學樣貌拉進課堂，栽種在那一個個年輕的心靈中。

於是，每週一次的國文專題課，便成為我播種的時光。

小說選讀：馬奎斯〈流光似水〉

過去我只讀過馬奎斯的《百年孤寂》，故事複雜，不適合讓我帶入課堂。直到在小說課中接觸到《異鄉客》，我找到了可供教學的作品——〈流光似水〉。篇幅不長，耗時約三次課程。為了掌握教學，我先與任課班級的歷史老師討論，確定了學生

- 小說
- 散文
- 新詩
- 電影劇本
- 文學實務
- 台語文學
- 兒童文學
- 台灣民間文學
- 旅行
- 自然生態
- 音樂
- 小封神與西遊記
- 農業
- 食物
- 女性
- 芳草
- 電影
- 家族書寫
- 桌遊
- 報導文學
- 非虛構寫作
- 創意文案
- 青少年創意讀劇
- 影像敘事

對相關歷史背景都已學過。

我在簡單的文本帶讀後，先讓學生討論故事中的「荒謬」，並思考其背後可能帶來的作用，然後才拉入歷史背景，讓學生針對文本中出現的「西印度卡塔吉娜」、「馬德里」、「阿爾及爾戰役」、「馬尼拉罩巾」等牽涉到史地的辭彙進行聯想，進而思考作者文末所寫的：「『在西班牙的馬德里，一個夏天像火燒、冬風冷如冰、沒有海洋也沒有河流、內陸根性的居民永遠學不會光海航行術的遙遠城市。』可能想闡述什麼意義？」這是在我下課前拋給學生的問題，本是下次國專課的討論題目，卻在課後一個學生突然拿著講義站在我面前，無法忘記的是，她的雙手和嘴唇顫抖，問我：「老師，這是一篇反帝國主義的作品嗎？」我說我沒有標準答案，但她不久在作文這樣寫道：

文學是意識形態鬥爭的領域，而我樂看百家爭鳴。每堂國文課，老師提供我們各類從未接觸過的文學體裁，激發我們的求知慾，並透過循循提問，促使我們思考，進而提升思想的層次。某天，老師發下馬奎斯的短篇小說〈流光似水〉，並拋出了幾個問題讓我們思考。在這個時刻，我往往是既謙卑又自傲的，謙卑是因為正面對著未知，自傲則是自恃擁有比同齡人更高的文學敏銳度，總是很快便能解出答案。但這一次所面對的情形不同，閱讀著馬奎斯的文字，我竟無法從過往的經驗中歸結出答案。我重複讀著這篇文章，眼睛在字裡行間不斷逡巡，同時也在腦海中搜索，探求答案。到底作者在表面平淡文字裡埋了什麼謎？在那一剎那間，我忽然看穿文字表層，直入作者內心，找到了他隱藏的真意。那一瞬間，五內震動，我為先前驕傲的態度感到近乎自卑的惶愧。作者採用了我從未見過的書寫方式，面對家園被侵吞的不公，他並不採取聲嘶力竭的控訴，而是提供讀者一個情節詭奇的故事，不批判，不控訴，作者的角色完全退至旁觀者，其隱藏在淡然陳述後的深刻同情，直到讀出這層涵義才深感折服，彷彿能看見作者躲在文字後撫鬚微笑，「你也發現了呢。」如同遇見異代知音。（楊紫卿）

那種「直入作者內心」後，感到自己「近乎自卑的惶愧」，因而顫抖折服，宛若知音，是多極致美好的感受，在靜默的閱讀中自成宇宙，便是文學的魔力。

小說選讀：卡夫卡《變形記》

作家賴香吟在第一次上課時，帶我們讀卡夫卡的《變形記》。過去我雖然也讀過《變形記》與卡夫卡其他作品，但卻是在講師的帶領下才領會到這篇小說的魅力。小說中，我們看見權力系統對人的消耗壓迫，以及人的腐蝕與異化，甲蟲的困境也是每一個孤獨心靈的困

賴香吟以「加減乘除」的法則講授小說創作技巧。

境！我開始期待，孩子們能在這部經典中找到自己。於是我與同事著手設計《變形記》的經典閱讀專題。

「《變形記》經典閱讀」耗時六個禮拜的國專課，主題設定為「認識卡夫卡」、「仿圖鑑寫作」、「次要角色的人物分析」、「葛雷高爾的蛻變」、「文本象徵」、「認識存在主義」，最後進行紙筆寫

作，以申論題方式闡述對文本的認識了解。這次活動對多數學生而言很難得，因為在學生的閱讀喜好中，通常以輕巧的奇幻或言情小說為主，而象徵意義濃重的經典文學則較缺乏。

活動中學生學習如何進行小說人物分析，並且連結自身經驗，同理角色處境。在討論「荒謬的現實」時，學生能聯想到教育制度、性別歧視、對同性戀的壓迫等議題。最深刻的是在「次要角色分析」時，學生們對於主角的父母、妹妹對主角的壓迫行為很是氣憤，多數人憎惡偽善的妹妹，也有人譴責軟弱的母親、或強勢的父親，但討論最終，我仍希望能將話題帶回學生自身：「我們自己，是否也曾對現實中某位『葛雷高爾』，做出『如父親的強勢與欠缺同理心』、『如母親的軟弱』、『如妹妹的偽善與自私』的行為？」那一刻，學生靜默，有人會心一笑，也有人左右張望，那是在心中作答的題目，討論對象只有自己。這也是我期待能透過文學為他們帶來的：在文學中理解他人，也看見自己。

情詩專題：我喜歡那些情詩

我在「當代詩人閱讀」課程中獲取很多養分，並延伸至我的教室裡，促成了學生最喜歡的「情詩專題」。臺文館邀稿時，特別提到對這個課程的興趣，這使我很汗顏，在各種國專課中，「情詩課」其實是最隨興的課程。

高中課本中，一冊約有一至兩首現代詩，但所選又不一定符合學生的生命經驗，因此對文學沒有特別興趣的學生也就很難體會詩的況味。但我個人閱讀中，最能「將自己代入」去引發共鳴震動的，應是現代詩。青春的生命若不讀詩多可惜，因此開啟

小說	—————
散文	—————
新詩	—————
電影劇本	—————
文學實務	—————
台語文學	—————
兒童文學	—————
台灣民間文學	—————
旅行	—————
自然生態	—————
音樂	—————
小封神與西遊記	—————
農業	—————
食物	—————
女性	—————
芳草	—————
電影	—————
家族書寫	—————
桌遊	—————
報導文學	—————
非虛構寫作	—————
創意文案	—————
青少年創意讀劇	—————
影像敘事	—————

上／吳晟朗誦21歲那年寫的情詩〈秋日〉與〈階〉兩首。
下／詩人孫維民講解詩的技藝。

了我的情詩專題。

第一種課程方式，是利用每節上課前先將詩句（摘錄其中幾句）抄在黑板，詩句中挖除一個詞彙，打鐘後學生開始分組討論可填入什麼詞彙，然後到黑板寫答案，我再針對各組答案進行解說，學生反應非常熱烈。以下摘錄幾則內容：

用鏡子描摹欲望 用時間
改寫長路上的憂傷
用沉默去掩埋一生的錯愕
用□彰顯故鄉 —— 席慕蓉〈顛倒四行〉

原詩□中的辭彙是「漂泊」，而小組的答案有「墓碑」、「武力」、「摩西」、「古井」、「榮耀」，當我在提出某些答案似乎與詩意無關時，學生會主動提出解釋，雖然有時連結點太遠，卻也翻新了詩意。

所有能被聽見的聲音
都是耳朵□的結果 —— 瓦歷斯·諾幹〈無聲〉

原詩是「慾望」，而學生有人改寫為「都是耳朵長毛的結果」，使得詩從本來在談論人對資訊的聆聽選擇，變成是具有政治諷刺批判的兩行詩了。

妳的□凌亂
掛滿我窗台 —— 謝三進〈妳的遷徙〉

詩人原詩是「影子」，表達思念，但學生答案中卻出現「內衣」，雖然離原詩意很遠，但更貼近學生自己的想像（該班以男生為多數，男女比例7比1）。也有小組答案為「臟器」，將詩改寫成一個驚悚的命案現場。

在夏天的終點
收到妳寫的長信，雖未打開卻早已閱讀

時光是漫長的信件，我們將成為彼此的□

只為了述說一件掛心的小事 —— 林餘佐〈長信〉

有學生回答「郵筒」，在語意上是連貫的，可解釋為「我寄給你，你寄給我」，但這種安排不出色。而原詩為「郵戳」，很有趣，郵戳蓋的是寄信人地點所在，而非投遞點，有種「我在你那，你在我這」的奇妙意義。也有學生改寫為「我們將成為彼此的說書人」，雖不合原詩中「長信」的意象連貫，但若成為彼此的說書人，為他說一輩子的故事，不厭煩的進行長期對話，這真的是很溫柔美善的相處想像。

這個活動目的不是找出最接近原詩的答案，而是以自己對前後詩句的理解進行聯想，享受完成詩句的過程。在完成詩句的同時，也會更明白詞彙該如何使用才能更精準的表達想法。

然而，更讓學生喜歡的情詩專題，其實是「我喜歡那些情詩」，在國專課上好好讀一整首情詩，對學生來說是最大享受。本來擔心讀詩對男孩子占多數的班級會較有難度，結果卻顛覆想像。在「我喜歡那些情詩」中，他們讀過楊牧、洛夫、向陽、吳晟、舒婷、夏宇、王添源、林禹瑄、波戈拉等多位詩人作品，學生不僅樂在其中，讀到很有感受的詩時，那幾天的下課都會聽到有男生以大聲朗讀詩句做為遊戲，從沒要求過背誦，他們卻能清楚念出很多上過的詩句，令人訝異。

我有時忘記讀詩的時候，學生便會不斷提醒我，有些男孩子很俏皮地在課堂上吶喊：「我現在很需要詩。」「這節可以讀情詩嗎？我最近要用到。」「老師，你一定帶錯課本了，這節不適合國文課本，應該要上情詩。」雖常啼笑皆非，但我知道這些孩子很願意讀詩，都是有福份有領受的小孩。

專題：人物採訪

「非虛構寫作」課程有一個學員作業——採訪寫作，記者房慧貞老師先教導採訪技巧，而顧玉玲老師則督促作業的完成與分享。顧老師以「完整的人」作為主題，讓學員更理解報導文學的意義。我深覺這份採訪作業對自己的重要價值，因此決定也讓學生有這樣的機會，重新認識身邊的人與自己。

這次專題需操作六週，主題分別是「採訪技巧與意義」、「擬定主題、問題與動機」、「採訪過程分享」、「採訪書寫呈現與互評」、「上台報告」。除了第一次的課程是由我單方講述，其他都是以學生為主體，我退居台下，由學生自主討論或分享。

學生採訪人物很多元，除了親友外，也有採訪菓風小舖店長、小說作家、樂團鼓手、租書店老闆、小學老師、心理師、便利商店店員等人，主題涵蓋有「陰界接觸經驗」、「消防員辛酸史」、「軍警生涯」、「有機番茄栽種」、「母語教育的落實」、「個案衛教管理師的職場生活」、「中草藥研究」、「小說創作」等各種面

小說

散文

新詩

電影劇本

文學實務

台語文學

兒童文學

台灣民間文學

旅行

自然生態

音樂

小封神與西遊記

農業

食物

女性

芳草

電影

家族書寫

桌遊

報導文學

非虛構寫作

創意文案

青少年創意讀劇

影像敘事

顧玉玲以「完整的人」為題，講述人物報導的核心宗旨。

向，學生互評時也大開眼界。

專題結束後，我做簡單調查，發現原本大家以為最困難的寫作項目，其實是簡單的，而真正困難的往往是採訪過程中難以控制的各種因素，例如對談話內容理解錯誤、採訪對象與自己之間的雞同鴨講、採訪對象是個省話一哥導致難以進行、採訪對象過於健談最後反賓為主，自己反被採訪，或是無法集中在預定主題上，種種問題，考驗學生的傾聽、理解、發問技巧、氣氛營造等各種能力。

然而「在採訪中發現自己的不足」只是其中一個目的，我更希望透過這次活動使學生能主動去重新認識一個人或事，作業只是媒介，透過媒介讓自己具有勇氣去問出那些心中的疑惑。有些學生最後回饋提到自己更認識家人，或是解開過去的誤會，抑或勇敢的在網路上聯繫崇拜已久的九把刀，也有學生採訪自己喜歡的輕小說家雷明，其中一個學生提到這是幾年來與父親談話最久的一次。作業不是評分工具，而是一個重新開始的機會。

結語

曾聽過一個關於老鷹的寓言，傳說老鷹有70歲壽命，但到40歲時，鳥喙會過於彎曲而無法獵食，翅膀會變得沉重而難以飛翔，因此牠可能面臨死亡，除非牠能熬過淬煉——牠必須孤獨地飛到高山上，在岩石上將自己彎曲的鳥喙努力撞斷，把自己厚重的羽毛狠狠拔除，然後長出全新的鳥喙與羽毛，這是老鷹的重生。故事可能是虛構的，卻仍深深打動我。來到台文教室，我也期許自己能以謙卑的心情撞斷彎曲的鳥喙，拔除厚重的羽毛，將那些舊有的頑固或無謂的自以為是拋除，然後才有自信以重生的樣貌，站在學生的面前，而不辜負他們期待的眼光。☒

台灣文學教室課表（第一期至第十期）

期別	課程名稱	開課時間	課程規劃者
1	台灣歌詩的唸唱俗欣賞	2011.3.5-5.21	黃勁連
	閱讀台灣文學大師	2011.3.19-6.25	許榮哲
	寫作的盛宴——女性書寫工作坊	2011.3.22-6.14	吳達芸
	讀出一場好戲——青少年創意讀劇工作坊	2011.3.26-6.11	呂毅新
2	台灣歌仔簿（冊）的唸讀、欣賞俗研究（一）	2011.6.18-8.20	黃勁連、施炳華
	在路上：關於「旅行」的意義、閱讀與書寫	2011.7.8-9.9	簡義明
	文學愛與死——女性閱讀書寫工作坊	2011.6.28-8.30	吳達芸
	詩與詩的行動能力	2011.7.9-9.10	翁文嫻
3	台灣歌仔簿（冊）的唸讀、欣賞俗研究（二）	2011.9.24-11.26	黃勁連、施炳華
	報導文學：農村與地方書寫	2011.10.4-12.6	簡義明
	家族書寫萬花筒——家族閱讀書寫工作坊	2011.10.6-12.8	吳達芸
4	台灣民間文學欣賞俗研究	2012.2.25-5.12	黃勁連、施炳華
	說故事的一百種方法：兒童文學創作坊	2012.2.25-5.12	許榮哲
	自然書寫與環境參與	2012.2.23-5.10	簡義明
	芳草文學賞析	2012.2.23-5.10	吳達芸
5	可圈可點的胡說八道：兒童文學創作坊	2012.6.9-9.1	許榮哲
	文學與影像敘事	2012.6.16-9.8	簡義明
	小封神與西遊記精讀（上）	2012.6.14-8.30	呂興昌、吳達芸
	台灣民間文學欣賞俗研究（二）	2012.7.7-9.22	黃勁連、施炳華
6	台灣民間文學欣賞俗研究（三）	2012.10.6-12.22	黃勁連、施炳華
	電影劇本創作坊	2012.9.22-12.8	許榮哲
	文化理解與文學書寫：音樂	2012.9.25-12.11	簡義明
	小封神與西遊記精讀（下）	2012.9.18-12.4	呂興昌、吳達芸
7	小說創作工作坊	2013.3.15-7.5	許榮哲
	當代散文家閱讀	2013.2.21-6.20	簡義明
	台灣文學二重奏（上）	2013.2.19-6.4	呂興昌、吳達芸
	台語文學·歌謠的研究俗欣賞	2013.3.2-6.22	黃勁連、施炳華
8	電影劇本創作坊	2013.9.13-12.27	許榮哲
	當代台灣小說家閱讀	2013.9.3-12.17	簡義明
	台語文學·歌謠的研究俗欣賞（二）	2013.8.24-12.21	黃勁連、施炳華
9	小說課：我是唯一一個逃出來向你報信的人	2014.2.21-6.20	許榮哲
	台灣當代詩人閱讀	2014.2.18-6.3	簡義明
	當文學成為飯碗：文學實務面面觀	2014.2.20-6.5	謝韻茹
	文學的台語·台語的文學	2014.3.1-6.21	黃勁連、施炳華
10	台語戲文選讀欣賞	2014.9.25-12.13	黃勁連、施炳華
	創意文案寫作	2014.10.30-12.12	嚴忠政
	跨越文學的疆界：非虛構文學	2014.9.17-12.3	簡義明
	電影劇本創作坊：光影與文學的魔術師	2014.9.19-12.12	許榮哲

（整理：謝韻茹）

小說

散文

新詩

電影劇本

文學實務

台語文學

兒童文學

台灣民間文學

旅行

自然生態

音樂

小封神與西遊記

農業

食物

女性

芳草

電影

家族書寫

桌遊

報導文學

非虛構寫作

創意文案

青少年創意讀劇

影像敘事

