

夏夜的旅行

來玩一局紙上棋盤遊戲

Summer-Night Travelling

Let's Play Games on A Paper Chessboard

蕭寶玲 Bao-Ling HSIAO

國立臺中教育大學美術學系教授

美麗的夏夜呀！
涼爽的夏夜呀！
小雞和小鴨們圍在棚裡睡了。
聽完了老祖母的故事，
小弟弟和小妹妹也闔上眼睛走向夢鄉了。
（小妹妹夢見她變做蝴蝶在大花園裡忽東忽西地飛，
小弟弟夢見他變做一條魚在藍色的大海裡游水。）
睡了，都睡了！
朦朧地，山靜靜地睡了！
朦朧地，田野靜靜地睡了！
只有窗外瓜架上的南瓜還醒著，
伸長了藤蔓輕輕地往屋頂上爬。
只有綠色的小河還醒著，
低聲地歌唱著溜過彎彎的小橋。
只有夜風還醒著，
從竹林裡跑出來，
跟著提燈的螢火蟲，
在美麗的夏夜裡愉快地旅行。【夏夜：楊喚】

蝴蝶和蜜蜂們帶著花朵的蜜糖回來了，
羊隊和牛隊告別了田野回家了，
火紅的太陽也滾著火輪子回家了，
當街燈亮起來向村莊道過晚安，
夏天的夜就輕輕地來了。
來了！來了！
從山坡上輕輕地爬下來了。
來了！來了！
從椰子樹梢上輕輕地爬下來了。
撒了滿天的珍珠和一枚又大又亮的銀幣。

1 以藍筆在詩文中圈選出「擬人化動詞」，以紅筆圈選出「擬人化角色」。

暑假結束後，我的孩子丁丁上國一了；晚餐前，他照例書寫聯絡簿，一面翻著他的新課本，一面喃喃地背誦著課文「來了！來了！從山坡上輕輕地爬下來了！」啊！那是我最喜歡的一篇課文！我瞧見他的《國文1(上)》，那是一本16開、印刷精美的教科書。晚上，我把課本從丁丁的書包中取出來翻閱；對了，丁丁叨叨唸著的就是楊喚的〈夏夜〉，我唸國中時，國文課本的第一冊就納入這首詩，當時的課文名稱是〈夜〉。彼時的課本開數比較小，約莫18開，每一課的頁

數少，鮮少有圖，即使有圖，畫面也很小：一幅暗暗的「夜」，就這樣默默地被定格在望遠鏡頭裡。丁丁的課本就不一樣了，單一課是12頁，在「課文·注釋」還有「課文賞析」間，安插好多彩色的圖畫：睡得沉沉的小弟弟和小妹妹、搖著扇子的年輕祖母；遠景的藍色山坡、椰子樹、月亮、蝴蝶、星星；一棵大南瓜落在地上、厝頂上攀爬著瓜藤、一條小河橫在綠地間、一座木橋簡單跨坐其上；遠處是藍色的竹林影、飛舞在天空中的是攜著黃色亮點的螢火蟲。一位農夫揮著

小枝子，驅趕排成一行的五隻羊，在漾著夕陽的山色裡，往亮著路燈的電線桿下一幢平房走去。〈夏夜〉課文在「撒了滿天的珍珠和一枚又大又亮的銀幣」這一句底下，特別呈現一幅銀質錢幣的「袁大頭」圖片，除了具有以實物比喻「月亮」的意思，也代表了 1970-1972 年間，經過部定本國文教科書文體比例爭奪戰後，「新詩」所留下的可貴印記。

我一直醉心於楊喚的詩作，尤其是〈夏夜〉這首詩，甚至曾經以「夏夜的旅行」為名，設計了一套紙上棋盤遊戲，一方面協助學生背誦詩文，一方面加強擬人圖像的視覺化訓練。以下是我的棋盤設計過程與想法，期望能提供語文、藝術與人文領域的老師們當作參考。

先閱讀楊喚的兒童詩〈夏夜〉，再標示出〈夏夜〉的擬人角色

根據國文課本中對於「修辭」的敘述，語文中若把「物」當作「人」來描寫，讓「它」具有「他」或「她」的人性與動態，就是「擬人」。而詩人楊喚的作品中，常呈現他自然、俐落的擬人

手法，把生活周遭的景物萬象寫得活生生的。楊喚詩作〈夏夜〉中的擬人，表現在「動詞」上為多，所以要求學生一面閱讀詩句，一面將句中擬人的「動詞」標示出來。

〈夏夜〉第一段是有關於傍晚的寫景，文句中有許多急匆匆往家裡奔去的動物，例如，第一段第一行是「蝴蝶和蜜蜂們帶著花朵的蜜糖回來了！」我們可以將蝴蝶和蜜蜂二種動物以擬人動作「帶」以及「回來」的二個動詞圈起來。〈夏夜〉第二段是晚飯後人們早睡的情形，詩中描寫許多晚上不睡覺、在屋外活動的小生物，例如，我們閱讀第十一行至第十二行「只有窗外瓜架上的南瓜還醒著，伸長了藤蔓輕輕地往屋頂上爬。」可以將植物南瓜以擬人動作「醒」、「伸長」、「爬」等三個動詞用筆圈選出來。

閱讀〈夏夜〉還可以學習修辭中的「轉化」，楊喚為了生動他的詩文，採用了轉化手法，以達「借物言志」或「寓情於物」之目的，不但進行人性化（將物擬人）描寫、形象化描寫（化抽象為具體），也進行物性化描寫（將人擬物）。根據擬人化動詞的標注，我們可以在詩文中找出經過轉化的角色，並加以圈選。首先框列的是「人性

2 動物擬人化的角色：帶著花朵蜜糖的蝴蝶和蜜蜂、向田野告別的羊和牛、提燈的螢火蟲。

化的動物」：帶著花朵蜜糖回家的「蝴蝶」和「蜜蜂」、向田野告別的「羊」和「牛」、提燈的「螢火蟲」。接著圈選「人性化的植物」：往屋頂上爬的「南瓜」，以及「人性化的無生物」：道晚安的「街燈」、睡著了的「山巒」與「田野」等。最後，找出詩文中「形象化的自然現象」，包括：滾火輪子的「太陽」、撒珍珠的「夜」、歌唱的「小河」、從竹林裡跑出來的「夜風」。雖然第二段前幾行都沒有擬人化動詞，但是在閱讀中也別忽略了第六行與第七行的二個「物性化」人物：一個是變做蝴蝶的「小妹妹」，另一個是變做魚的「小弟弟」。(圖1)

畫〈夏夜〉擬人的角色，具體素材何處尋？

楊喚發表〈夏夜〉的時間是1951年8月，我們推測楊喚詩裡的風景是那個年代的台灣，詩中的素材是當時的台灣風物，可見的畫面當然也是台灣當地的樣貌，因此必須從這個觀點出發，畫出台灣文化人眼中的動物、植物、人、無生物和自然現象。首先從動物著手，畫出台灣的蝴蝶、蜜蜂、羊、牛和螢火蟲等五種「動物的擬人」。(圖2)

謝武彰(1988)創作兒歌〈蝴蝶〉，描寫蝴蝶「帶著伸縮吸管，飛南飛北飛東飛西，飛一飛、停一停，咕嚕咕嚕吸花蜜。」我畫的蝴蝶是台灣特有亞種「黃裳鳳蝶」，全身以黑、黃兩色為主，翅膀的花紋非常美麗，頭上沾著一朵小野花，手上捧的花蜜插著一片小葉，口裡含著伸縮吸管，正咕嚕、咕嚕地吸食花蜜。

「李花白，桃花紅，來了許多小蜜蜂，飛到西飛到東，一天到晚忙做工，嗡嗡嗡，嗡嗡嗡，一天到晚忙做工。」是呂泉生描寫的蜜蜂。我畫的蜜蜂是「沖繩花蘆蜂」，也是台灣特有亞種，全身是黑色的，胸背上有二條黃色平行的細縱帶；這隻到處訪花的辛勤小蜜蜂，歡喜的吸吮著甜甜的花蜜，工作服的左右側袋沉甸甸的，裝滿了從李花和桃花那兒帶回的禮物。

華霞菱(1991)的顛倒歌「山羊和野狼」很有趣，「山羊山羊犄角長，上山捉住大野狼，捆起野狼四條腿，痛得野狼淚汪汪。」我畫的羊是「台灣黑山羊」全身披毛為黑色；這位「山羊哥」也有角，是個耐熱的傢伙，套了一件白色的羊毛背心，頸上掛著時髦的格子紋小圍巾，瞪著一雙黃色的眼，預備和伙伴們一起上山去捉狼。

王金選（1991）描寫的〈大水牛〉如是：「大水牛，講話大大聲。白翎鷺，攏不驚，爬起伊的胛脊背。」林良（1988）則書寫〈黑和白〉：「大水牛，白鷺鷺，一個黑，一個白，黑白兩個合得來，白的使黑的更黑，黑的使白的更白」。我畫的「水牛」是一頭灰黑色、體格精壯的偶蹄動物，頂著一對粗大且往後彎曲的扁角。忙了一天，穿著白背心和卡其布短褲的「牛阿伯」要下班了，執起鋤頭、收攏大斗笠，大聲呼喚一旁的白鷺鷺一起回家。

台灣童謠〈火金姑〉以閩南語唱出「火金姑，來吃茶」或是「火金姑，十五暝」，將螢火蟲這種擬人、逗趣又可愛的小昆蟲題材完美呈現。呂泉生為孩子們所作的〈小小螢火蟲〉簡單明快：「小小螢火蟲，飛到西又飛到東，這邊亮，那邊亮，好像許多小燈籠。」我畫了一名身手矯健的山地青年代表螢火蟲，他的後背包代表翅鞘，在肩帶與背包上蓋保留了醒目的紅色。這種翅鞘為黑色，前胸背板為桃紅色的「紅胸脈翅螢」是脈翅螢屬中體型最大的。青年的右手提著打了孔

洞的鐵罐，黃色的火光在燈籠中晃動，映在他一雙機靈的大眼中，似乎無懼於漫長的夜路之行。

接下來要描寫的「南瓜」，是「植物擬人」的樣貌。我選了一種聞起來有著淡淡栗子香味的「栗子南瓜」，皮色深綠，帶點淡綠色的花紋。〈夏夜〉第二段第十一、十二行對於南瓜的描述是「伸長了藤蔓輕輕地往屋頂上爬」，我畫的「南瓜」就以一位綠皮膚的姑娘呈現，她頂著綠葉編成的帽飾，上衣是南瓜果肉的橙黃色，整個南瓜是她的圓裙，她伸展雙臂、踮著腳，象徵式地往高處爬。（圖3）

最具挑戰性的就屬「自然現象擬人」的四個角色：太陽、夜、小河、夜風（圖4）。由於需要將抽象的氛圍以具象呈現，我通常用印象或記憶來表現自然現象。我畫的「太陽」稱作「野孩子太陽」，一個紅皮膚、光著腳的鄰家孩子，穿著一件不合身的背心，用滾鐵圈的動作代表「滾火輪子」；我畫的「夜」稱作「撒珍珠的夜姑娘」，她是個身輕如燕、武功高強的忍者，翻飛的斗篷帶來暗黑的夜色，而成把的珍珠便利用這樣的背景拋撒而出。我畫的「小河」稱作「小河穿過小橋」，這位低聲歌唱的是肩膀寬厚的游泳健將，綠色的皮膚、綠色的長髮，還有綠色的長袍，輕鬆穿過紅色的橋孔；晚上不睡覺的人，一般稱為「夜貓子」，有著一頭白髮的夜風從來不睡覺，躡

手躡腳地跑出來，竹葉紋的長袍衣襠下，露出一條黑色的貓尾巴，所以我畫的「夜風」稱作「夜貓子風」。

〈夏夜〉中也有「無生物擬人」的描寫，例如第一段第四行「當街燈亮起來向村莊道過晚安」；我畫的街燈是去了枝子的樹幹，還爬了一串樹藤，身上塗有柏油，任人貼上廣告，腳上塗了黃黑二色的警示條紋，燈固定在頂端，燈罩像個倒扣的盤子。路燈抬起右手，以舉燈代替脫帽，身子微微前傾，做了個鞠躬的姿勢。（圖5）另外，〈夏夜〉中還有「無生物擬人」的描寫：第二段第九行、第十行的「朦朧地，山巒靜靜地睡了！朦朧地，田野靜靜地睡了！」「山巒」和「田野」這兩個主語雖有擬人的動作「睡了」，但「靜靜的睡了」的樣態，似乎不足以明顯表現於視覺的畫面，所以我並未替「山巒」或「田野」設計擬人的圖樣。

最後，我還畫了〈夏夜〉第二段第六行、第七行中的二個「擬物」的圖像：小妹妹變成的「蝴蝶」與小弟弟變成的「魚」。（圖6）我選台灣特有種「寬尾鳳蝶」呈現小妹妹變成的蝴蝶；她的黑褐色蝴蝶裝套在白色睡衣的外頭，從腰部以上向後展開形成前翅，腰部以下是大碗狀的裙，邊緣有成排紅色弦月形紋，表現鳳蝶的寬大後翅。我畫小弟弟變成的那尾魚，是台灣地區特有亞種「櫻花

3	4	4
		5

- 3 植物擬人化的角色：往屋頂上爬的南瓜。
- 4 自然現象擬人化的角色：滾火輪子的太陽、撒珍珠的夜、歌唱的小河、竹林裡跑出來的風。
- 5 無生物擬人化的角色：道晚安的街燈。

鉤吻鮭」。小弟弟呢？他套穿了一件有十個橢圓形斑點的鮭魚裝，咬著牙在水中練習換氣。

遊戲棋盤：夏夜的旅行，怎麼安排？怎麼玩？

「夏夜的旅行」遊戲棋盤是一個 6：5 近正方形的紙板，四周圍繞以 40 格的棋步設計。紙版中央安排遊戲規則的文字說明、詩文中「擬人化圖像」的提點。(圖 7) 根據遊戲棋盤「夏夜的旅行」的設計需求，將〈夏夜〉第一段的七個擬人角色：蝴蝶、蜜蜂、羊、牛、太陽、路燈、夜，共七組雙面圖樣對摺後，做成可以立著的棋子。(圖 8) 將〈夏夜〉第二段的八個角色分派至棋盤上呈現「睡了」和「醒著」二組共 36 格「棋步」。「睡了」的棋步以六種文字框穿插呈現：「小雞」、「小鴨」、「小弟弟」、「小妹妹」、「山巒」、「田野」；「醒著」的棋步以「南瓜」、「小河」、「夜風」、「螢火蟲」穿插呈現四種圖畫框與文字框。

遊戲人數至少 4 人，包含走棋者 3 人、計分者 1 人；遊戲工具包括棋盤一張、骰子一枚、棋子 7 個（可選擇蝴蝶、蜜蜂、羊、牛、太陽、街燈、夜），也可以用不同顏色的筆蓋、瓶蓋等來取代。遊戲開始時，走棋者各選一個棋子，併置於「START」處；每人輪流擲骰子，依擲出的數字，在遊戲卡上移動棋子，每一點可前進一格；當棋

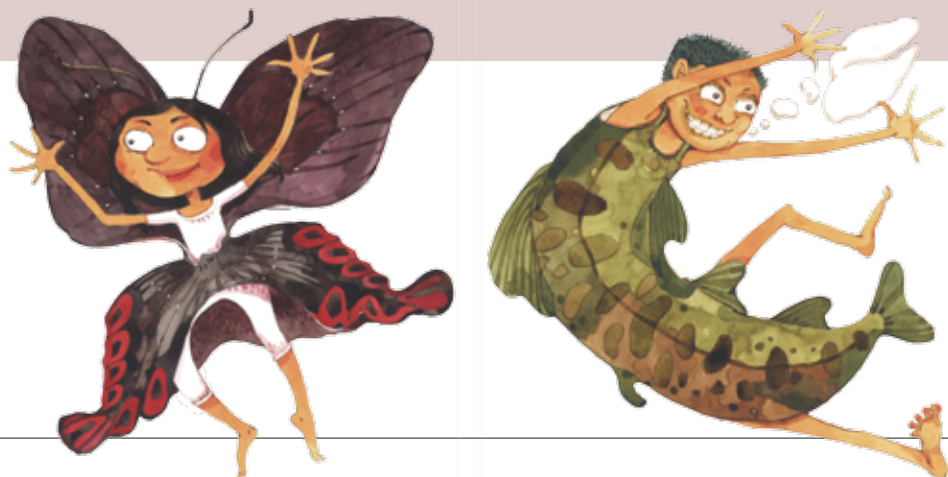
子停在「睡了」的文字框上（小雞、小鴨、小弟弟、小妹妹、山巒、田野）時，該走棋者必須停止擲骰子一次；當棋子停在「醒著」的圖畫框或文字框（南瓜、小河、夜風、螢火蟲）時，該走棋者可以再擲骰子一次；計分者統計每個走棋者通過「START」的次數，累計次數最高者獲勝。

遊戲進行時，建議播放陳中申的〈夏夜〉（演唱版，04'36），除能控制遊戲時間，教師解釋音樂的來源，學生探索音樂的情意美感，音樂播放當中，學生進行遊戲，分辨詩文、圖畫和音樂中「醒著的」角色與「睡著的」角色。

教師手冊的內容怎麼寫？

每一個活動設計都要一再的測試，除了透過個人經驗修正設計，也需要寫一份測試後的說明，放在教學檔案中，提供其他有興趣的老師參酌，並藉此獲得教學方式回饋。我在幾次「圖畫書與教學」的課堂間，邀請師資生、實習老師和在職教師一起玩棋盤遊戲「夏夜的旅行」，並要求他們將過程記錄下來。(圖 9) 以下的使用建議與操作說明，是調修自台中市信義國小賴慰慈老師的書寫。

本活動設計提供學生二種能力：其一，是理解並體會詩詞的優美，並聯想轉換成具體的場景與畫面的能力；其二，視覺空間智慧的提升，練習以圖代替文字的能力。活動設計的教學有二個重點：其

6 擬物化的角色：小妹妹變做蝴蝶、小弟弟變做魚。

一，能透過棋盤遊戲熟練背誦〈夏夜〉詩句；其二，能與組員一起合作，投入棋盤遊戲的進行。

活動內容很簡單，老師先讓學生唸讀〈夏夜〉，再拿出紙盤遊戲，並講述規則，各小組一張棋盤紙進行遊戲，依組內的個別成績進行個人加分，老師則以小組的秩序狀況登記秩序成績。

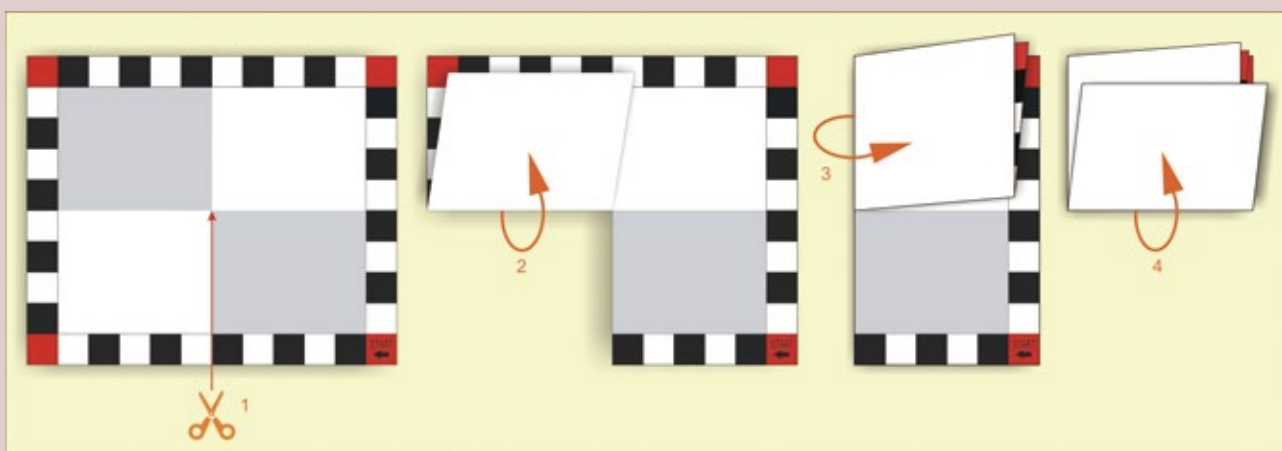
學習活動依以下順序進行：

	7
	8

- 7 「夏夜的旅行」棋盤。
8 七種棋子：蝴蝶、蜜蜂、羊、牛、太陽、街燈、夜。

喘口氣	小雞		夜風	山巒		小河	小妹妹	小弟弟		喘口氣				
田野	<h3>夏夜的旅行</h3> <p>圖畫設計—蕭寶玲</p> <p>遊戲人數：走棋者3人，計分者1人 遊戲工具：骰子一枚、棋子三個（三色筆畫或三種瓶蓋） 遊戲說明： 1. 三個走棋者各選一個棋子，併置於「START」處； 2. 每人輪流擲骰子，依擲出的數字，在遊戲卡上移動棋子，每一點前進一格； 3. 當棋子停在「睡了」的文字框上（小雞、小鴨、小弟弟、小妹妹、山巒、田野）時，該走棋者必須停止擲骰子一次； 4. 當棋子停在「醒著」的圖文框（南瓜、小河、夜風、螢火蟲）時，該走棋者可以再擲骰子一次； 5. 計分者統計每個走棋者通過「START」的次數，累計次數最高者獲勝。</p>					 <p>夜風從竹林裡跑出來</p> <p>伸長了綠蔓的南瓜</p>					小雞	螢火蟲	南瓜	小鴨
小鴨	 <p>提燈的螢火蟲</p> <p>綠色的小河低聲歌唱</p>					<p>蝴蝶和蜜蜂們帶著花朵的蜜糖回來了，羊群和牛群告別了田野回家了，火紅的太陽也滾著火輪子回家了，當街燈亮起來向村莊道過晚安，夏天的夜就輕輕地來了。來了！來了！從山坡上輕輕地跑下來了。來了！來了！從椰子樹梢上輕輕地跑下來了。撒了滿天的珍珠和一枚又大又亮的銀幣。美麗的夏夜呀！涼爽的真夜呀！小雞和小鴨們睡在懶懶睡。聽完了老祖母的故事，小弟弟和小妹妹也圍上眼瞌睡地飛，小妹妹夢見她變成蝴蝶在大花園裡忽忽地飛，小弟弟夢見他變成一條魚在藍色的大海裡游泳。轉了轉了，山巒靜靜地睡了！靜靜地，田野靜靜地睡了！只有窗外瓜架上的南瓜盞盞著，伸長了綠蔓輕輕地往屋頂上爬，低聲地歌唱著滑過男男的小橋。只有夜風吹出來，從竹林裡跑出來，跟著提燈的螢火蟲，在美麗的夏夜裡愉快地旅行。「夏夜：楊喚」</p>					小弟弟	夜風	田野	
螢火蟲	小河	小妹妹	小雞	山巒	小雞	南瓜	夜風	小弟弟	螢火蟲	START				

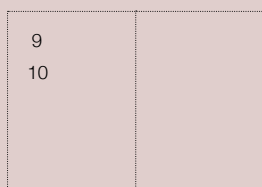
- 一組共 4 人，在小組計分紙上輪流計分。
- 一組共用一枚骰子，一張棋盤紙，4 人選用不同的棋子，或用不同顏色的筆蓋代表不同的走棋者。
- 組員以猜拳決定順序，從右下角的「START」開始遊戲，依照順序丟擲骰子，決定步數。
- 若走到白色有字的格子，走棋者必須把詩中有提到該角色的部分唸一遍。
- 若走到黑色有字的格子，走棋者必須把詩中有提到該角色的部分唸二遍。
- 若走到白色有圖的格子，走棋者必須把詩中有提到該角色的部分唸一遍，並可再擲一次骰子。
- 若走到「喘口氣」的格子，走棋者可不用唸讀詩句，但必須暫停一回合。

活動評量建議以下五個面向：1. 老師依照各

- 小組成員登記通過「START」的次數加分 10%；
- 2. 能用優美的聲音念讀詩句 25%；
- 3. 能依照順序、遊戲規則進行遊戲 30%；
- 4. 能仔細聆聽組員唸讀詩句 20%；
- 5. 能背誦整首詩 15%。

活動建議事項有三：1. 當組員在唸讀詩句時，全組須安靜聆聽，唸完才可繼續遊戲；2. 提醒學生在唸讀詩句時，以小組成員可聽到的音量為主，儘量不影響他組遊戲進行；3. 提醒學生若棋子走到白色有圖的格子，可再擲一次骰子，若再次走到白色有圖的格子，只要唸一次詩句，不必再擲骰子。

本活動的教材工具共四項，應確認學生分組人數，並且檢視遊戲附件之數量如下：1. 印製好棋盤的西卡紙（長寬比 = 6 : 5）：每組 1 張；2. 計分紙：每組 1 張；3. 骰子：每組 1 枚；4. 不同顏

9 師資生、實習老師與在職教師多次進行遊戲操作與測試。
10 收納棋盤的方式。

色的筆蓋：每組 4 個。

如果隔壁班老師也想自製一個棋盤，以下是我們提供的製作步驟：

- 棋盤格子的組成、數量（全部共 40 格）：白色有字的格子共 10 格、黑色有字的格子共 18 格、白色有圖的格子共 8 格、紅色「START」起、迄點 1 格，位於右下角、紅色「喘口氣」共 3 格分別在右上角、左上角、左下角。
- 棋盤中央均分為四：左上有遊戲規則說明，右下完整書寫〈夏夜〉詩句；右上和左下分別畫出「醒著」的四個角色：「南瓜」、「夜風」、「小河」和「螢火蟲」。
- 在紙製棋盤中央下方剪一刀，依序收摺後的大小僅原來的四分之一，寫上班級、成員名單、組別等資訊，以利後續使用。（圖 10）

除了教學，老師還可以這樣堅持！

今年的教師節到底該放假還是不該放假，形成一片輿論喧嘩。寫這篇文章時，正是 105 年 9 月 28 日，由於梅姬颱風來襲，二十二個縣市全數停班停課，我和全國的老師們一樣，在教師節放了一日「颱風假」。我常常提醒教育大學的實習老師們，要創造一個能與孩子一起成長的環境，而玩遊戲是一個很好的出發。不過設計遊戲耗時費工，往往需要賠上老師的一整個暑假來製作和試玩，如此一來，還真讓人捨不得在學期中間多放一天假。提到老師，丁丁的國文課本第七課〈紙船印象〉的作者洪醒夫曾經是我的老師。小學時，我的級任廖月錦老師是學年主任，因此我們班總是分派有幾位從台中師專來校實習的老師。記得洪老師到班上來的第一天，小朋友們聽了他的自我介紹，都掩著嘴偷笑，就是因為他的本名「洪媽從」太奇特，所以在那麼多來來去去的實習老師中很難讓我們忘掉。一直到我進入教育大學任教，從校園藝文步道「師道·詩道」的中師校友「洪醒夫」光柱名牌獲知，原來我當年的實習老師「洪媽從」在教學之餘，筆耕不輟，後來成了一位有名的作家。現在我也走在教書這一條路上，多年來，還能利用課餘的時間創作，並將其融入教材教具中，也算是從洪老師身上模仿來的一點「堅持」。藉此文，表達我的感念之心。

（本文圖片提供：蕭寶玲）

延伸閱讀

- 康軒文教事業（2016·9月）：國中國文課本第一冊（1上）：第一課·夏夜，5-16。新北市。
- 王金選著、曹俊彥圖（1991）：紅龜裸。台北市：信誼。
- 林良著、鍾偉明圖（1988）：創作兒歌：鱷魚橋。台北市：台灣麥克。
- 華霞菱著、張振松圖（1991）：顛頭倒。台北市：信誼。
- 謝武彰編著、王金選圖（1988）：傳統閩南兒歌：火金姑。台北市：台灣麥克。
- 謝武彰著、陳光輝圖（1988）：創作兒歌：小松鼠呼嚕呼嚕。台北市：台灣麥克。

音樂光碟

- 陳中申（2005）：夏夜。收錄於《永遠的楊喚》（CD）。新竹：和英。