

用追劇打開 閱讀的攻略全集

Binge-watching to Open the Complete Collection of Reading Guides

羊咩 BAAAA YANG

新北市南山高中國文老師 / 作家

剛回到教室，班上一個斯文白淨的男孩，皺眉跟我說：「老師，我覺得不大舒服。」

「怎麼了？哪裡不舒服？」我擔心問道，他按著小腹，一臉痛苦：

「我體內有八股真氣在衝撞。」

「……」什麼鬼？

「老師他喝了腹蛇寶血啦！」

「老師快教他九陰真經！」

男孩們在旁邊左一句右一句的插嘴，最後老師冷哼一聲：「你們給我好好回答，要不然小心我挑斷腳筋逐出桃花島！」

「唉叻羊老邪好可怕！」男孩們笑嘻嘻地。

這樣滿滿金庸梗的對話，在羊咩班上風行了一陣子。金庸是華語文學中的武俠至尊，但現在孩子們似乎接觸的越來越少了，國高中時期，一個班上閱讀過金庸作品的學生，很可能不到三人。

但羊咩班上卻能大量引用金庸梗對話，班上過半看過金庸作品，這是怎麼做到的？

很簡單，讓我們先從追劇開始吧！

以下，追劇閱讀十八式！（其實沒那麼多招，只是十八聽起來比較厲害。）

第一式，從《射鵰英雄傳》開啟江湖冒險

金庸作品個個大部頭，看到書本厚度，很多孩子就想打退堂鼓。就算翻開第一頁，往往看了兩回，主角都還沒出現，就已失去耐性。

但好在金庸改編的影視作品很多，在此羊咩特別推薦 2017 版，由楊旭文、李一桐主演的《射鵰英雄傳》。

為什麼選這一版？我相信很多人會先推翁美玲、朱茵的版本（這會暴露年齡噢！），但以上兩版固然經典，當時的梳化、道具布景都太古老，現在學生很難適應。

後來雖也有胡歌、林依晨的版本，但這版劇情變動較多，我這原著黨自己接受不了。

相較之下，2017 版真的是最適合年輕族群的選擇。楊旭文、李一桐兩個青年演員扮像，更符合十幾歲的郭靖、黃蓉的青春年華。且這版高度還原書中場景，幾場原作中的經典大戰：嘉興樓丘處機初會江南七怪、靖蓉夜闖王府奪藥、丐幫大會……都拍得誠意十足，讓人看得熱血沸騰。劇本上更是九成遵循原作，很少有魔改狀況。

我先利用一節國文課，簡單介紹後讓全班欣賞第一集。第一集過後，就利用每天午餐時間，繼續追劇。當劇情演到俏黃蓉登場時，全班已經看到欲罷不能。

開始上癮了，老師我苦心規劃的第二步就要開始了：原作小說登場！

一口氣在班上擺了四套《射鵰英雄傳》（其中一套還是袖珍版的），我還故意用便利貼標記出黃蓉登場的頁數，讓耐心不夠的孩子可以直接先從該回閱讀。

另外，教師的「說書」也是引導的一大關鍵：我會在課堂上先講述一些精采篇章，書遞給他時，大可先把精采段落貼上標籤，讓他直接入手。

讀出興趣來，學生自己會一頁一頁的補齊，慢慢讀完。我要的只是學生「打開書來看」，但大可不必「從第一頁第一句」開始讀。

管他直讀橫讀，只要他肯讀，就是在讀書。

另外，必要時我也會把精采片段弄成簡報，課堂上直接帶著導讀。稍微接觸過文字，讓學生發現難易度並未想像中的難以消化，也能降低學生一開始就否定的可能性。

在多管齊下的包圍下，四套射鵰立刻被搶走，搶不到第一集的孩子，頻頻催促同學看快一點。像大隊接力似的，四套書在班上到處傳閱，讓我想起租書店還盛行的年代，那時羊咩班上也是這樣搶時間傳閱的。

已經看完、或是搶不到書的孩子，就可以挑戰《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《笑傲江湖》等其他名作。此時老師我已將金庸作品集整套放在班上書櫃裡，讓孩子們借閱。

戲劇版的《射鵰英雄傳》一看將近三個月，這三個月內，全班已經燃起一股「金風」，男孩嚷嚷著降龍十八掌，女孩陶醉在靖蓉愛情中，黃藥師只要一出場，就能引發全班偶像式的歡呼尖叫。

當閱讀金庸成為班級風潮，就算沒看過原作，至少也從戲劇知道劇情了。換言之，藉由電視劇，

1 班級書櫃裡的金庸作品。(羊咩攝)

2 以 2017 版《射鵰英雄傳》電視版開啟金庸世界。
(取自網路 weibo.com/hwshedio)

我們已做到「全班共讀」的平均值。

這時，羊咩的第二式就要發動了。

第二式，華山思辨大會

《射鵰》中有太多可以討論的情節：

教師節前夕，我們從江南七怪，回想那些曾經啟蒙我們的師長。

我也用郭靖和楊康的對比，討論國中課文〈為學一首示子姪〉中，「聰明不足恃，昏庸不足限」的問題。

又或者，當郭靖為了阻止屠城，放棄用軍功向成吉思汗辭婚的時候，我們在聯絡簿札記討論「如果你是郭靖，你是要保愛情？還是要保全城人命？」的假設問題，討論「利他」和「利己」間如何抉擇。

而其中一道引起全班爭論的題目是：「請你用華箏公主的立場，為華箏講幾句話。」

華箏的存在是靖蓉愛情上的阻礙，她是郭靖的未婚妻，但就如同各種偶像劇橋段——即使有著名正言順的未婚妻身分，阻擋在男女主角的愛情之間，她就是那個不討觀眾喜歡的第三者。

想當然耳，她每次出場，學生反應總是激烈。激動點的，還會罵道「醜女」、「綠茶」，罵聲不絕。

但華箏到底犯了什麼錯？

我讓孩子們仔細思考，從華箏立場上，她在這段愛情間到底犯了什麼錯？

首先，就當時禮法而言。華箏與郭靖的婚事是父母之命，禮記有言，「奔者為妾」。自由戀愛的結合，在古時候並無公信力，郭靖還須有洪七公為媒，親自上桃花島向黃藥師求娶黃蓉，這才合禮。

所以當鐵木真賜婚，江南七怪和郭母同意，郭靖也沒拒絕時，華箏其實比黃蓉更早取得未婚妻的位置。

就當時禮法來看，華箏不但完全合法，反而是郭靖根本是重婚吧？

其次，當華箏知道郭靖心有另屬之後，也曾經表示要退出。是郭靖為了遵守信義，表示定會迎娶華箏——換句話說，是郭靖又把華箏留住的，而且還給了她一線希望。

如果是你，眼前這個愛了十幾年的男孩，一再給你希望，你會不會想再試試看？也許我再努力一點，說不定真的可以讓他的心回到我身邊呢……

到這邊，學生討論已十分激烈。到最後，多數孩子表示，真正有錯的是郭靖，他既想愛情、又想要成全信義，搖擺不定的結果，就是同時傷了兩個愛他的女孩。

所以，有時感情中最殘酷的，也許就是——你明明不喜歡他，卻還因為不敢當壞人嚴加拒絕，一再給他希望。

越想當個各方討好的「好人」，界線劃定不明，反而更是一再傷害愛你的人。（這樣子猶豫不決的濫好人，到張無忌身上更明顯）

最後，就思辨訓練來說，班上也有幾個孩子在札記回應的，還是「如果我是華箏。」

如果我是華箏，我不會在感情中苦苦糾纏；

如果我是華箏，我會毅然然而立刻退出……

這些想法都很好，但不是老師要求的「請你站在華箏立場，為華箏說幾句話。」

從「如果我是華箏」的角度出發，還是都在用「你的角度」看事情。我們並沒有真正同理她，試想她的委屈，揣測她的不平。

而「為華箏辯護」，我要求的，是思辨方法中的「換位思考」。這一項，也正是孩子們需要的溝通技巧。

很多時候，為何我們試圖安慰對方，卻越安慰越糟？因為我們的起手式，就是一句「如果我是你，我不會……」、「如果我是你，我就會……」

這樣的思考，其實暗藏著某種驕傲而不自知——

如果我是你，我才不會這麼蠢呢！我一定會做得比你好！

可是對方終究不是我，在那雙鞋中，被磨的傷痕累累的，到底是他的腳，不是我們的腳。

所以，藉由華箏這個「角色扮演」題，我希望

學生練習的，就是「穿他人的鞋子，感受到他人的痛苦，然後再發表意見」。

習得這個辯護技能，故事中很多反派，突然都有了可憐之處。也因此，我們可以進一步練習：抽離自己的情感投射，理性綜觀全局。

看小說、看電視時，觀眾非常容易把自我投射在主角身上，以致和主角站在對立面的角色，常被過度解讀。

就像當年《還珠格格》風靡全台時，大家都喜歡小燕子和紫薇，覺得她們天真爛漫、楚楚可憐，可惡的皇后和容嬷嬷老是想要抓她們把柄，真是太壞了！

可長大後再看還珠格格，我突然覺得，欸，全紫禁城神智最清楚的，根本就是皇后啊！小燕子和紫薇很多時候，根本就是「真性情」為名，行「任性」之實啊！

同樣的，自我投射以致「過度解讀」或是「非理性護航」的狀況，《紅樓夢》更是一例。自紅樓之後，擁釵擁黛、擁襲擁晴，各方吵鬧攻擊不休。曹公筆下一個個讓人敬愛憐惜的女子，在反對方的眼中卻成了青面獠牙的反派角色，這又豈是曹公原意？

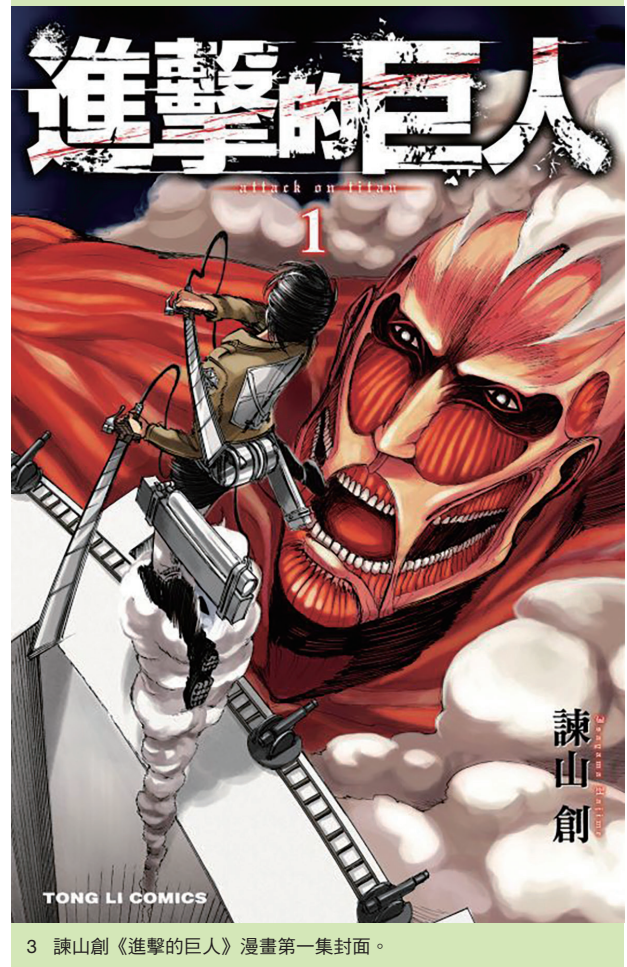
藉由「華箏辯護庭」，我們思考出：
和主角站在對立面的，不一定就是反派。

不要只以自己的角度看事情，給別人意見時，先穿他的鞋試試看。

第三式，用《進擊的巨人》碰觸哲學思辨

《射鵰英雄傳》的操作可視為全班「追劇共讀」的第一步，接下來要看什麼劇？我選擇的是《進擊的巨人》。(以下簡稱《進巨》)

《進巨》架構宏偉且布局精妙，故事敘述一個飽受巨人荼毒的小島，人類為了存活建起高牆，從此生活在三層高牆之類，平靜度過一百多年。

3 諫山創《進擊的巨人》漫畫第一集封面。

但有一天，城牆被破壞了，大量巨人闖入吃食人類。人類哭泣、逃亡，也有人選擇拿起武器，螳臂擋車似的跟巨人對戰；更有人對牆外的世界感到好奇，試圖走出牆外，探詢世界的真相。

《進巨》規格宏偉，裡面可供探討的議題非常多，而我在班上引導，則採用兩個切入點：

從《進巨》練習换位思考

《進巨》的前期故事接著圍繞主角所在的小島發生，以主角視角來看，巨人無疑是邪惡、可惡的存在，以巨人之力攻擊城牆的反派分子，更是不可饒恕的背叛者。

當我們正為主角群可敬可佩的犧牲感動時，「進巨」視角一轉，變成了「牆外的世界」。

為什麼反派角色要故意攻擊城牆，引入巨人入牆屠殺？當視角轉變為牆外的世界，我們發現，那些被主角群痛恨的反派人物，在海的另一頭，也有等待他們回去的家人。

為了家人，他們受訓成為戰士，為國、為家、為所愛之人奮戰。他們一樣都是十幾歲的孩子，被迫操弄成為士兵，在戰場上完成任務。

同時，主角艾連等人，也掌握了巨人之力，以復仇、自衛之名義來到牆外，向敵國發起毀滅攻擊。

到底誰是加害者？誰是迫害者？

《進巨》是個悲傷的故事，綜觀全局，找不到一個平面的邪惡反派。每個人都有不得已的動機，為了求生、為了個人價值，挺身而戰。

這是一個極好練習「換位思考」的作品，當我們以全知角度，知道了兩方人馬各自的生命歷程，就很難單方面的訴求「反派必須死」。

因為理解，所以慈悲。當學生們為裡面每個角色的選擇和行為爭辯討論時，我們無形間，正在練

習思辨中的換位思考。

從《進巨》看存在主義

在巨人壓倒性力量之下，舉起武器對戰的人們，在死亡下的個人價值思索，亦使《進巨》有著濃厚的存在主義思考。

正好，高二國文課本選錄了白萩老師的現代詩〈雁〉，也是一首頗有存在主義思考的作品。

雁 白萩

我們仍然活著。仍然要飛行
在無邊際的天空
地平線長久在遠處退縮地引逗著我們
活著。不斷地追逐
感覺它已接近而抬眼還是那麼遠離
天空還是我們祖先飛過的天空。

4 同學以《進擊的巨人中的存在主義》為主題，進行小論文成果發表。(羊咩攝)

廣大虛無如一句不變的叮嚀
我們還是如祖先的翅膀。鼓在風上
繼續著一個意志陷入一個不完的美夢

在黑色的大地與
奧藍而沒有底部的天空之間
前途祇是一條地平線
逗引著我們
我們將緩緩地在追逐中死去，死去如
夕陽不知不覺的冷去。仍然要飛行
繼續懸空在無際涯的中間孤獨如風中的一葉

而冷冷的雲翳
冷冷地注視著我們。

即使世界是那麼的殘酷，我們仍然要飛行；即使前途未卜，死亡隨行，人的價值決定於他們的意志，決定於每一個抉擇當下。

這首詩正好對應《進巨》中最可歌可泣的一戰「瑪麗亞之牆奪還戰」，為了出去牆外尋找真相，調查兵團在團長艾爾文的帶領下，成群結隊的往敵方做神風式攻擊，最後雖然成功到達牆外，全團也幾乎殲滅。

我在課堂上用兩部作品簡介存在主義，也引起了學生的興趣。後來有三個學生便以「《進巨》中的存在主義」為主題，大量閱讀尼采、沙特作品，並寫成小論文發表。

從漫畫引發到哲學初次體驗，書本果然是打開各種世界的最好橋梁。

第四式，走出教室，進入劇場我們追劇去

2020年，羊咩第一次帶學生看京劇《三岔口》；同年12月，我第一次邀請國光劇團老師進校演講，介紹京劇入門。

2021年，全班第一次進傳藝中心大劇場，欣

5 全班一起欣賞趨勢教育《三岔口》的演出，並和演員互動體驗京劇武打。(羊咩攝)

賞三個小時的《春草闖堂》正式演出。

高一因疫情暫停一年，2022年，升上高二後班級重組，班上有一半都是從未接觸過京劇的新手，我說：

「要不要跟老師去看京劇？」

在沒有威逼利誘前情提要下，學生反應通常很直接：「不要。」

而不要的原因通常以下幾種：聽不懂唱腔，咿咿啊啊唱很久不知道在唱什麼；看不懂劇情，尤其京劇重寫意，布景道具很少，看不懂比手劃腳在幹嘛；或者第三種原因－那不是老人在看的嗎？

知己知彼，針對這三大點，羊咩會建議，初學者挑戲最好先從以下幾點著手：

- 以折子戲為主（45分鐘），不要一口氣挑戰3小時長時間，看不習慣直接破壞胃口。
- 先從武打戲著手，所謂外行看熱鬧，看熟了再慢慢挑戰文戲看門道。
- 不看武戲，也可從丑角為主的喜劇著手，此類戲

多是念白，唱的較少，適合還不習慣戲腔的人。

- 表演前後最好是有人能「說戲」，初學者剛開始看經常會霧煞煞，有人「說戲」幫助會非常大。

第一齣入門戲很重要，這是對京劇的第一印象，第一齣印象不佳，接下來大概就很難再踏入劇場了。

第一齣戲的推薦清單

所有美猴王的戲

我自己入門就是先從美猴王孫悟空的戲開始（《鬧龍宮》、《鬧地府》、《鬧天宮》的鬧系列，光看戲名就知道一定很熱鬧）。孫悟空的故事家喻戶曉，而且只要有孫猴子在，一定是輕鬆逗趣，熱鬧滾滾，十八般武藝樣樣精彩。

先前由「台灣美猴王」朱陸豪老師，帶領徒弟徐挺芳、秦朗合演的《東方神奇－美猴王》，就非常適合闔家老少，下至6歲娃兒都能看的表演。傳統功夫加上現代科技的新式舞台，美猴王打到全場

6 國光劇團到校演講，並示範京劇身段動作。（羊咩攝）

歡聲雷動，掌聲不斷。

人生必看武戲《三岔口》

《三岔口》這齣戲劇情簡單，甚至連台詞都沒幾句，堪稱是東方默劇經典。

劇情講述義士「任堂惠」為投宿到三岔口一家旅店，而旅館老闆劉利華誤將任當作歹人，趁夜摸黑進了任的房間想刺殺他，二人在漆黑的房間裡大打出手。

看點在於，明明演出是在燈火通明的舞台上，兩位演員卻要演出黑暗中打鬥，用摸索等方式試探、迴避敵人。在整場精彩武打戲中，演員眼神絕對不能交會，只能靠絕佳默契對招閃避。

羊咩帶學生看的第一部戲就是《三岔口》。剛開始學生不抱期待，結果看戲當天連連驚呼叫好，洗刷了他們原本對京劇的負面印象。

第一齣戲的合作好夥伴

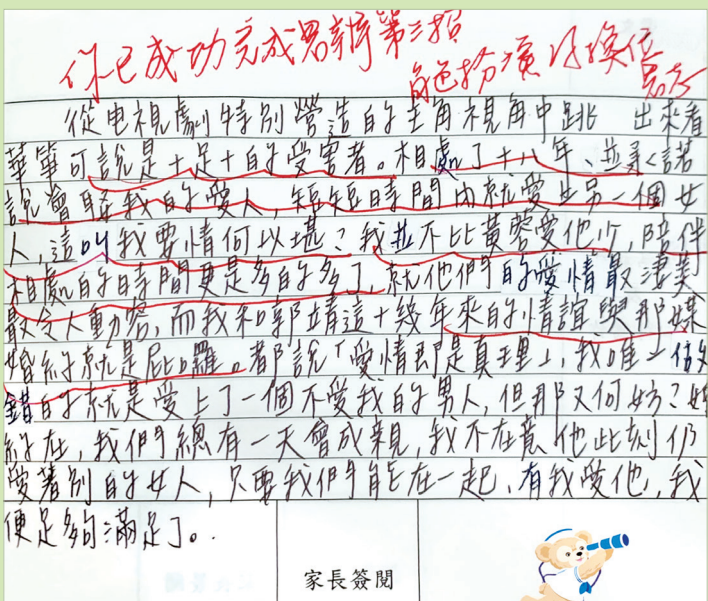
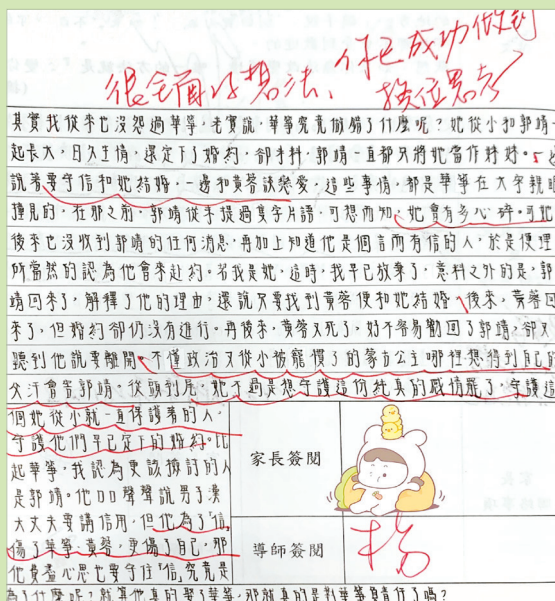
趨勢教育基金會·真劇場

趨勢教育真劇場，在台灣戲曲學院和京劇推廣中，我認為是做得很有系統，很適合初學者入門的管道。首先，趨勢教育在台北國家圖書館 B1 展演廳經常有表演，由戲曲學院的年輕學生們演出，同時會有朱陸豪老師、徐挺芳老師等演員「說戲」。

免費入場，演出時間在二小時內，劇目都是親民、活潑的武戲或喜劇，又有專人講解，同時也給學生演員們一個登台機會，是非常「互惠」的管道。

另外，真劇場也有推出和民眾互動、或是校園包場活動的推廣場，欣賞演出後，還能近距離認識樂團、臉譜，體驗京劇服裝等活動。羊咩第一次帶學生看《三岔口》就是真劇場的校園活動，全班包場近距離欣賞二十分鐘的表演，還有演員親自示範唱念科白，學生反應非常熱烈。

有一點很重要的是，真劇場校園包場活動通常是在「平常日的上課時間」，所以羊咩當時是調了一下午的課，帶全班出校。

7 華華辯護庭！學生寫的札記。(羊咩攝)

只要能不上課，不管對京劇有沒有興趣，學生都會乖乖跟著老師走，全班就這麼傻呼呼、毫無期待的被我拐進場，也因為毫不期待，所以看完《三岔口》後整個嗨翻，為我第二步進劇場正式看戲打下基礎。

承·功一 戲曲新秀舞台

「承·功一 戲曲新秀舞台」至今已至第五年，是跨劇種青年戲曲工作者相互切磋交流的場域新秀舞台，歌仔戲、豫劇、京劇、亂彈、客家戲等劇團連番上陣，多由青年演員擔綱演出，表演廳使用的也是傳藝中心小廳。

我非常推薦新秀舞台，青年演員扮相青春漂亮，投學生眼緣；演出小廳近距離欣賞，表演多為折子戲 45 分鐘，票價也親民（學生票五折，大約 200-300 元）

推廣必殺技，教師說戲

不管是趨勢還是國光，都非常熱心協助推廣校園活動，但再精彩的座談會最多不過兩小時，真正最能深入推廣的，其實還是教師自己。

我非常推薦兩個 Podcast 節目：《打開戲箱說故事》（親民入門）和《不只是崑曲》（進階較難）。

《打開戲箱說故事》是由王安祈老師和羅仕龍老師兩位主講，同時配合近期上演的戲劇，也會邀請各演員上節目「說戲」。兩位主持人學識淵博，聲音動聽，再加上不定時的特別來賓（譬如唐美雲老師!!!），我每週都聽得非常入迷。尤其是進場看戲前先聽頻道「說戲」，也更知道看點在哪，教師在介紹時，也更具說服力。

追劇是打開世界的一個媒介

這些年，新課綱重視跨領域閱讀，重視素養能力的培養。但什麼是素養能力？

最悲傷的培養方式，就是我不停出一堆跨領域文本的閱讀測驗，二文並置，文言白話對照，學生

不停作答，然後名之為素養命題。這真的就是素養能力了嗎？

從《射鵰英雄傳》開始，我利用影像作品、小說文本，到漫畫引入哲學思考，最後進入劇場看戲。

每一步，都很難用考試考出具體數字。考試會考嗎？不會。但我更相信這種說不清楚、考不出來的接觸體驗，才是素養的真正內涵。

我跟孩子們說，今天你跟著老師去看戲，看不懂也沒關係、看完不喜歡也沒關係，就當作被老師拐去騙了一個下午——

可也許，你會看到一個全新的舞台設計，你會被演員的身姿驚豔，你會被戲曲服裝強烈的撞色美學衝擊，突然懂得張愛玲說的「參差的美感」。

也許你會突然進入一個從來沒想過的世界，開啟一扇窗戶。

就算只有一次機會，都是一個打開窗戶的可能。不是很懂也沒有關係，越是一次讀不懂的東西，越有反覆咀嚼的滋味。

電影《日日是好日》有這麼一句話：

世上的道理分成兩種，一種是立即能懂的，一種是不能立刻明白的；立即能懂的，體驗個一次也就夠了；但不能立即理解的事物，卻需要花很長的時間才能漸漸理解。

就像小時候看不懂電影，現在再看，卻止不住哭泣；年輕時看不懂素樸侘寂，卻在有些年紀後越來越懂得大音希聲的美：

所謂素養，就是在這種「似懂非懂」中逐漸積累，反覆咀嚼，然後它慢慢積累成一種心靈的能量，美感的厚度，就像文言文、就像看展、就像閱讀、就像學習樂器……

很多事物，在厭棄它、拒絕它之前，不妨先給它一次機會，說不定，你也是在給自己一個發現新天地的機會。

而我深信，這才是真正的「素養教學」。