

感性體會，理性認知： 以古典文學啟發人生態度

語文與創作學系・陳葆文・副教授

【文／林竹方（文化創意產業學系碩士生）】

精簡意深的古典詞句，透過陳葆文老師生動的敘述，轉化成一則又一則引人入勝的優美故事。無論是作者特色、小說結構、人物分析、時代背景，陳葆文老師將其融會貫通，流暢地呈現在課堂中，學生們聚精會神的聽著陳葆文老師說故事，隨著故事的高低起伏，搭配老師抑揚頓挫的詮釋，情緒也隨之波動，共同分享書中人物的喜怒哀樂。在一年級與二年級的課程中，陳葆文老師常常以日常生活的用詞舉例說明，拉近學生與古典文學的距離，如 7-11、IKEA、甚至近日火紅的雷神巧克力，都在陳葆文老師的巧妙運用融入課堂中，讓古典文學課程更為靈活，進一步引發學生學習興趣；而高年級的課程，陳葆文老師則注重內容的專業度，希望以深入的分析，頗析古典小說的內涵，讓學生對於古典小說與中國文學的發展更為瞭解。

分析與詮釋 開啟古典小說新視野

古典小說的課程是陳葆文老師的專業領域。陳葆文老師提到，自己對於文學很有興趣，所以大學一開始就選擇文科，義理重辨析，原本想要走

義理方面的，像是春秋左傳等相關內容，但因為自己的個性較為坐不住，卻又很喜歡分析人事物，加上自己的論說文寫的比抒情文好，所以就選擇小說這門領域，其中又以《聊齋誌異》最為擅長。「專書課程：聊齋誌異」是老師最喜歡上的內容，陳葆文老師表示，這堂課大多開在高年級，由於一、二年級課程的累積，所以這堂課講述的內容更為深入，加上是專業選修課程，在課程的設計上就更為重視專業知識的傳授，希望學生對於文本能夠有更充份的掌握，陳葆文老師說到：「我上課方式其實很單調，沒有玩太多花俏的手法，不過就是分析與詮釋文本，但上課前必定要深入掌握作者、原典特色、經典篇章的文獻與詮釋。」大學就讀本校語文與創作學系，目前是語創所二年級的學生林妤認為，陳葆文老師所準備的課程資料之完備為其他老師所難以企及，上老師的課即能充分感受到她對於教學的熱忱。

為了活絡上課氣氛，同時也可以迫使學生閱讀文本，陳葆文老師的教學歷程中也曾以分組報告的方式進行，但陳葆文老師認為這是輔助教學的方法之一，最根本的還是以授課的方式學習，透過老師的分析帶領學生閱讀，學生所獲得的效益也較大。心理與諮商學系大學部二年級的學生劉倫賓說到：「這學期的『唐傳奇選讀』，是他

透過「細讀」帶領學生閱讀文本為陳葆文老師最根本的授課方式。

第一次接觸到陳葆文老師，因為老師讓我在大學生涯重拾對文言文的興趣，而且開始會用不同的、更深入與融入的視角去閱讀故事，彷彿可以將故事化作畫面在眼前播放一般，是老師的課讓我養成了這樣的能力，也令我了解原來可以這樣閱讀文言文的小說！」對陳葆文老師而言，這樣的授課方式可以讓學生學習到更深層了解小說的方法，未來學生可以依此方法隨自己的興趣閱讀小說。一篇話本小說的篇幅約兩三萬字，可能需要花二至三週的時間，老師才可上完一篇小說，陳葆文老師說：「這也是我講課最大的缺點，我講的文本量不多，可是我希望透過『細讀』，讓大家知道小說應該『怎麼看』，這對大家比較重要。」

循循善誘 奠定基礎能力走向專業知識

不同年級或是不同領域的課程授課方式必定也會有所差異，陳葆文老師認為大一、大二或是開在通識的課程，上課的詞彙及表達方式就需要更能吸引學生的興趣，在專業中要講得淺顯易懂，如果學生對於古典小說產生興趣自然也會往這個領域鑽研；相對地，陳葆文老師覺得若是在高年級授課，想來聽的學生自然是做好心理準備，知道這是一門不大輕鬆的課程，她也認為對於古典小說的認識應在大一、大二就打好基礎，所以高年級上課的內容則強調小說的文體特質，人物類型、性格、符號等分析，甚至再深入中文的知識領域範疇，與該篇文章相關之延伸，或對照的內容一併納入課程補充說明。

學生林妤在大學期間即修習過陳葆文老師的課程，如傳記文學、金瓶

梅、聊齋誌異、閱微草堂筆記、筆記小說選讀、唐傳奇選讀、話本小說選讀，以及旁聽紅樓夢和中國文學批評；研究所則上過古典小說專題研究、世情小說專題研究。林妤表示，「基本上只要是老師的課我都有興趣，也樂意盡全力去學習。但若一定要選最喜歡的一門課的話，應該是《金瓶梅》，這門課是我首次選修的老師的課，也是進入古典文學的第一站，意義重大。」也因陳葆文老師的薰陶下，讓原本擅長現代創作的林妤改為專攻古典研究，進一步向上攻讀研究所。

要求嚴謹 培育學生邏輯思維

「雖然陳葆文老師在作業、評分方面相對嚴謹，但從中獲得的收穫卻相當豐富且紮實。」學生林妤對於陳葆文老師的評分標準及考試內容說到。每學期開課的第一週，陳葆文老師便與同學訂定該堂課的遊戲規則，主要以學期考試、書面報告、或小論文，以及出席率做為評分標準，授課過程中也會依據課程的難易度和同學可吸收的程度，對於遊戲規則稍作調整。陳葆文老師對於學生之評量、作業要求及出席率相對較為嚴格，這點老師也在選課期間直接和學生說明：「如果要申請獎學金或是雙主修，會因此影響成績的可能要好好考慮，歡迎旁聽，大家都知道我『名聲不好』，你自己選擇。」

選擇修習陳葆文老師課程的同學大多也都知道老師的分數不好拿，所以一班的人數大多維持在 20-30 人左右。陳葆文老師表示，「我的課現象很好玩，一開始選課人數會額滿，聽到我的規定和要求過後，期中就會退

掉，退掉的人當中，部分會希望轉為旁聽，大家都知道這不是營養學分，但我覺得人數少也很好，因為那些都是真的對課程有興趣或是認同老師教法的學生。」而陳葆文老師的期中與期末考則是以「申論題」出題，訓練學生邏輯思考與分析方法，陳葆文老師希望學文學的學生也要有思考的邏輯，很多事情能夠以感性的體會，但他的出發點是需要理性的認知，否則就變濫情。對於擅長寫文章的同學來說，邏輯思考這方面的要求可能較為吃力，但陳葆文老師認為邏輯的思考是可以靠勤奮練習彌補的。批改完畢後一定會發還學生並全盤檢討其中缺失，陳葆文老師表示「不教而戰謂之殺」，考試不是要考倒學生，是要讓學生明白自己為什麼得到這樣的分數，老師給這個分數的背後意義何在，也藉此點出學生思考的盲點，讓學生清楚知道自己可以改善的方式。

閱讀古典小說 道出生命經驗的體悟

小說是現實人生的反映，無論是寫實的小說或是運用想像寫成的小說，想像的基礎建立於現實的人生，仍然可見現實人生的影子。每一本小說由於作者寫作的時代背景、動機、取材、技巧不同，各書自有其特色。古典小說的閱讀，無論是為了欣賞小說創作藝術，或為了研究當時社會，以補史料之不足，或為了明瞭人情事故，作為處世的參考，或者僅僅為了娛樂消遣，都能有所收穫，而自身的人生經驗，更可豐富每個人閱讀古典小說後的體悟，不同人閱讀同本古典小說所得到的感觸皆不同，這也是古典小說的魅力，透過思辨與分析再反思自我人生，也是另一番品味古典小

說的滋味。

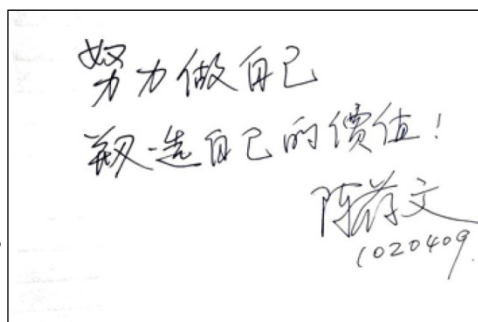
陳葆文老師認為人跟人的接觸所碰撞出來的事情，其實就跟小說裡人際關係是一樣的。在每個人的人生中，會在不同時期扮演不同角色，甚至一人分飾多角，身分的轉換，也會影響每個人從不同的視角看事情。葆文老師說：「當妳扮演女兒這個角色，自然會以自己為軸心看事情；但某天妳是某個女生的女朋友，或妻子甚至當媽媽了，妳會發現要開始配合別人，退讓自己，這對妳去體會小說裡面的描寫是很有幫助的。換言之，當你去退讓或調整自己的身分角色的時候，人會變得成熟，很多古典小說內容都是千錘百鍊人生經驗淬煉出來的東西，以前你（不是那個角色）沒看到的，現在（扮演該角色）就會看到了。」人生中扮演不同角色的體會，對於閱讀古典小說裡不同人物角色的詮釋有很大幫助。陳葆文老師表示，小說與人生是很切合的，自己的人生有助於自己更敏銳的和自己的專業扣合，因為自己生命經驗的不同就會讀出不一樣的滋味出來，不同的生命體會從不同角度去看事情，再回頭看自己以前不能理解的東西，就能理解作者為什麼會用這樣描寫，對小說裡面人物的行為會有更大的同情，可以更直接從這個人物角度看事情。同時陳葆文老師也說到，故事就是故事，自己的人生會對小說的理解有更多的觸感，但小說不會因此而影響了人生。

曾有一次在講授詩經的課堂上，陳葆文老師講了一篇關於棄婦被家暴的故事，後來有位坐在角落的女學生淚流滿面。雖然詩經距今已有三千多年的歷史，但可能某部分對應到這位女學生的生命經歷，陳葆文老師說：「那時我才發現，文學與性靈是相通的，它是真的可以打動人，即使這麼

年輕的一位女學生，一個小小的點就會觸動到她，所以當我們在講文學的課時，其實修辭、詞章那些形式的東西，可以提到，但不必花太多的時間講述，更應該講文字更深刻的部分，關於情感、人性的部分，才更能引發學生的感受，原來古典文學也能那麼動人！」對陳葆文老師來說，文學有其文體規範，但這些修辭的華麗技巧，都僅是形式，最重要的是故事講述的意義，也因此，陳葆文老師課堂上授課較少提到古典小說撰寫的技巧，她更重視的是小說內容的解釋，以及其背後象徵意涵。如〈李娃傳〉中，陳葆文老師帶著學生字字句句的共同閱讀，並補充相關背景知識、字詞解釋或是人物、動作代表意義等等，更提供學生思考作者觀點以及社會階層意識等。

學習為長期投資 成就操之在己

回憶自己的求學歷程，陳葆文老師談到，博士班期間因為結婚，又有了小孩，是媽媽又是女兒，是太太又是媳婦，是學生又是老師，身分多重要兼顧家庭，加上自我要求較高，所以自己給的心理壓力也較大，但正因角色的多元，時間的規畫也更為重要。也因此她最感念的是碩博士班的原指導教授葉慶炳先生，葉先生不但給她很大的發揮空間，也非常能體諒女

陳葆文老師給予畢業導生班之勉勵。(照片：畢業學生提供)

學生念博士班的處境，而葉先生常常安慰陳葆文老師「做媽媽、做太太比較重要」多所鼓勵並給予學生肯定。其次陳葆文老師要感謝的是指導她完成博士論文的何金蘭教授，因為葉先生在陳葆文老師博士班期間不幸因癌症過世，何金蘭教授不但很義氣的接手指導，而且非常詳細的看過她的論文。陳葆文老師說：「這兩位指導教授都令我深深體會一位老師對學生的助益或影響，有時不僅來自於學問，更來自於為人。」兩位老師不僅傳授陳葆文老師專業知識，也影響了陳葆文老師作為教師之風範。

指導學生林妤表示，在上課時，陳葆文老師具有強大的氣場與控場能力，在講解方面井井有條，且會用較風趣的話語使同學得以確實理解，所以不會顯得死板生硬。而課後向老師詢問問題時，老師會親切地回答並適時點出其癥結處，並在該問題方面補充相關的書籍及思考（研究）進路供學生參考。學生林妤說：「老師行事從容不迫又沈穩的樣子，感覺非常可靠。」

陳葆文老師自博士班起開始擔任兼任教師，至今已投入超過二十年的教職工作，對於學生的期待，陳葆文老師表示，學習是對自己的長線投資，獲益如何其實操縱在自己的手裡；如果自己不努力，就不必期待天降奇蹟。所以陳葆文老師非常期待同學能多自我督促，不要抱著得過且過的心態。而談到家人，陳葆文老師提到：「他們是我的支持者，有時更是我的資訊來源。對我而言，家人或者家庭是我的終極價值。」