

《紅樓夢》教案

高中二年級 | 六堂課教學設計

課程主軸：從劉姥姥遊大觀園，看人物性格、階級差異與賈府盛衰

一、教學基本資料

領域／科目	語文領域／國文	年級	高中一年級
教材	《紅樓夢》及「劉姥姥遊大觀園」相關選文	教學節數	六堂課，每堂 45 分鐘
教材依據	教師提供之《紅樓夢》上課簡報	核心主題	人物群像、階級對照、繁華與衰敗
教學方式	講述、文本細讀、人物分析、場景閱讀、合作討論、活動探索	評量方式	口頭問答、人物關係圖、段落分析、小組討論、短文反思

二、教材分析與設計理念

本課依教師簡報的編排，先從《石頭記》、愛情與性愛、雙線劇情與作品價值切入，再以大觀園、賈寶玉、劉姥姥、賈母及金陵十二釵建立人物與空間網絡。簡報將劉姥姥四次進榮國府視為觀察賈府興衰的重要線索：她既是府外的平民視角，也是反襯賈府奢華與階級秩序的關鍵人物。選文八段則以綴錦閣、大觀樓、沁芳亭、瀟湘館、秋爽齋等場景推進，透過人物言語、動作、居住空間與席間笑態，呈現李紈、王熙鳳、劉姥姥、林黛玉、史湘雲、賈寶玉、薛寶釵等人的不同性格。因此教學不只停留在情節理解，更著重小說如何「不直接說破」，而以側寫、對比、空間、語言與群像描寫讓人物自己活起來。

三、七大教學目標

- **閱讀理解**：掌握《紅樓夢》的雙線結構、主要人物關係，以及選文八段的場景、事件與情節推進。
- **語文表達**：理解選文重要詞語與口語化表達，能以精確文字概括人物性格及段落作用。
- **文學鑑賞**：辨識誇飾、譬喻、飛白、雙關、側面描寫、對比與群像描寫，欣賞小說塑造人物的細膩技巧。
- **思辨能力**：能從劉姥姥與賈府眾人的互動，分析階級、權力、禮俗、奢華生活與人情世故。
- **文化理解**：認識大觀園、賈府家族秩序及金陵十二釵等小說文化元素，理解繁華背後的家族衰敗意涵。
- **人文關懷**：理解不同身分人物面對生活的方式，思考尊嚴、善意、幽默、體諒與人際分寸。
- **自主學習**：能利用人物判詞、居所、言行與情節線索主動建立人物圖譜，形成自己的角色解讀。

四、課程核心知識

- **劇情雙線**：主線為賈寶玉、林黛玉愛情悲劇；副線為賈家榮、寧二府由盛而衰。
- **作品價值**：愛情故事、四大家族矛盾、幻境神話交織、人物豐富多元，以及悲劇小說特色。
- **空間閱讀**：大觀園不只是美麗園林，也透過各院落與房間側寫人物性格、身分與生活方式。
- **劉姥姥的作用**：府外平民視角、反襯賈府奢華、串連賈府興衰，也是懂得人情世故的重要人物。
- **人物閱讀**：判詞、歎詞、居所、語言、動作與他人反應共同構成人物形象。
- **核心觀察**：繁華越盛，越能反襯日後衰敗；歡笑場景中也潛藏階級差異與悲劇伏筆。

五、選文八段結構

段落	場景	主要事件	閱讀重點
第一段	綴錦閣	李紈準備茶酒器皿、家具與船具，劉姥姥大開眼界。	李紈勤快謹慎；王熙鳳當家；以劉姥姥之眼反映賈府富有。
第二段	大觀樓下	賈母簪花，鳳姐第一次捉弄劉姥姥。	李紈守禮、鳳姐機靈受寵；劉姥姥詼諧自嘲、練達識趣。
第三段	沁芳亭	劉姥姥讚美大觀園與惜春。	誇飾與應酬話；富貴／平民對比；「畫」亦暗含幻境易滅。
第四段	瀟湘館	劉姥姥跌跤、自我解嘲，並觀察黛玉居所。	翠竹、窄路、書房側寫黛玉；劉姥姥善體人意、識人有分際。
第五段	瀟湘館	由房間布置比較貴族生活。	空間與家具顯示身分；以「書房」凸顯黛玉文才。
第六段	秋爽齋・曉翠堂	鳳姐、鴛鴦準備捉弄劉姥姥，眾人準備早飯。	賈府層級秩序；李紈厚道、鴛鴦受寵；生活排場講究。
第七段	秋爽齋・曉翠堂	劉姥姥裝傻賣笑，眾人笑態各異。	群像描寫高潮；笑態即性格；劉姥姥幽默背後反襯奢華。
第八段	秋爽齋・曉翠堂	鳳姐、鴛鴦賠罪。	劉姥姥善解人意、心胸坦然，使捉弄轉化為人情互動。

六、六堂課詳細教學流程

第一堂：走進《紅樓夢》——劇情、價值與大觀園

本堂目標：建立作品整體框架，理解大觀園作為人物生活空間與繁華象徵的意義。

- 引起動機（5 分鐘）：以簡報開場語「那些繁華繽紛，終究只是前世忘不掉的一次花季」提問：為什麼一部寫繁華的小說會成為悲劇？
- 作品概觀（10 分鐘）：介紹《石頭記》一說，以及簡報所列愛情、家族、幻境、人物與悲劇小說等閱讀面向。
- 雙線結構（8 分鐘）：板書「寶黛愛情悲劇／賈府由盛而衰」，說明兩線如何彼此交織。
- 大觀園（12 分鐘）：利用簡報大觀園配置，認識怡紅院、瀟湘館、蘅蕪院、秋爽齋、稻香村、櫳翠庵等主要空間與人物。
- 活動（10 分鐘）：學生完成「人物—居所」配對，並預測居住空間可能如何反映人物性格。

第二堂：人物網絡——寶玉、劉姥姥、賈母與金陵十二釵

本堂目標：建立主要人物關係，學會從判詞、居所與身分理解人物。

- 複習（5 分鐘）：快速配對人物與居所。
- 核心人物（10 分鐘）：介紹賈寶玉、劉姥姥、賈母，特別說明三人的身分差異與在賈府中的位置。

- 劉姥姥四進榮國府（10 分鐘）：一進求助、二進見證繁華、三進鳳姐托孤、四進義救巧姐；以時間線呈現賈府由盛至衰。
- 金陵十二釵（15 分鐘）：選擇林黛玉、薛寶釵、王熙鳳、探春、史湘雲等代表人物，示範如何從判詞／歎詞、居所、命運與性格建立人物卡。
- 收束（5 分鐘）：學生回答「如果要找一雙最能看懂賈府的眼睛，為什麼可以是劉姥姥？」

第三堂：第一至三段——府外人的眼睛，看見繁華與階級

本堂目標：細讀綴錦閣、大觀樓與沁芳亭場景，理解小說如何以言行與對比塑造人物。

- 第一段（12 分鐘）：李紈侵晨準備器皿，分析勤快、謹慎；豐兒持鑰匙呈現鳳姐當家；「五彩炫耀」透過劉姥姥視角顯現富有。
- 第二段（10 分鐘）：比較李紈對賈母的恭謹與鳳姐為取悅賈母而捉弄劉姥姥；分析「老風流」的自嘲。
- 第三段（10 分鐘）：解析「比那畫兒還強十倍」等誇飾；討論富貴人家炫耀、平民驚嘆與階級距離。
- 修辭整理（5 分鐘）：誇飾、譬喻、應酬話與側面描寫。
- 討論（8 分鐘）：劉姥姥是真沒見識，還是知道如何讓主人高興？要求學生以文本證據回答。

第四堂：第四至六段——空間會說話：從瀟湘館讀人物

本堂目標：理解環境、家具、動作與禮俗如何側寫人物性格與家族秩序。

- 第四段（12 分鐘）：分析翠竹、蒼苔、羊腸小路與黛玉性格的連結；劉姥姥讓路、跌跤自笑，呈現體貼與豁達。
- 黛玉居所（10 分鐘）：筆硯、滿架書籍與「上等書房」側寫文才；討論簡報所提示的孤高、不擅交際等人物解讀。
- 第五段（8 分鐘）：比較賈母正房與黛玉房間，觀察家具、大小與身分權力的關係。
- 第六段（10 分鐘）：由「早飯在哪裡擺」整理賈母＞王夫人＞鳳姐的家族層級；比較李紈厚道與鴛鴦受寵。
- 收束（5 分鐘）：學生完成一句：「在小說裡，房間不只是房間，因為_____。」

第五堂：第七、八段——一場笑宴，寫盡眾生

本堂目標：欣賞群像描寫與個性化動作，理解歡笑場景中的階級與悲劇暗線。

- 劉姥姥裝傻（10 分鐘）：分析「叉爬子」「老劉老劉」等誇飾、飛白、雙關；理解她為何願意配合取笑。
- 眾人笑態（15 分鐘）：逐一比較史湘雲、林黛玉、寶玉、王夫人、薛姨媽、探春、迎春、惜春、奴婢；討論「同樣是笑，為什麼每個人都不一樣？」
- 留白（5 分鐘）：討論簡報「未描寫薛寶釵」的解讀——以未寫之處反襯端莊自持。
- 奢華反襯（8 分鐘）：從鴿蛋、一兩銀子、金銀筷與飲食排場，看賈府奢侈及衰敗伏筆。
- 第八段（7 分鐘）：鳳姐、鴛鴦賠罪；劉姥姥「不過大家取笑兒」展現善解人意，討論她是否只是丑角。

第六堂：全文統整——繁華背後的人情、階級與悲劇

本堂目標：統整人物塑造、劉姥姥作用與《紅樓夢》的悲劇意識，完成閱讀反思。

- 八段地圖（8 分鐘）：依「綴錦閣→大觀樓→沁芳亭→瀟湘館→秋爽齋」重建遊園路線與事件。
- 人物塑造統整（10 分鐘）：語言、動作、笑態、居所、側寫、對比、留白七種方法，各找一例。
- 劉姥姥作用（10 分鐘）：府外視角、貧富對照、賈府盛衰見證者、人情世故與幽默智慧。

- 繁華與悲劇（8 分鐘）：回到雙線結構，討論「大觀園越美、宴席越熱鬧，為什麼反而讓日後衰敗更令人感傷？」
- 課程活動（5 分鐘）：可使用簡報中的「你是哪一位金陵十二釵？」活動作趣味延伸，但提醒人格測驗屬課堂互動，不作正式人物判斷。
- 出口短寫（4 分鐘）：題目「如果我是劉姥姥，我眼中的大觀園是_____」，要求同時寫出一項繁華與一項不安。

七、人物閱讀重點

人物	簡報中的核心形象	選文觀察點
劉姥姥	農村窮寡婦，懂人情世故；四進榮國府見證興衰。	詼諧自嘲、願意配合、體貼識趣、樸實直率；亦是賈府奢華的對照鏡。
賈母	賈府最高權位者。	眾人行動圍繞其喜好，呈現家族權力核心。
王熙鳳	目光銳利、手腕靈活、幹練潑辣。	當家、善察言觀色、為取悅賈母設計笑料。
李紈	寧靜淡泊、守禮本分。	勤快、謹慎、溫婉厚道，與鳳姐形成對比。
林黛玉	才情出眾、敏感而真性情。	瀟湘館環境與滿架書籍側寫文才；笑態亦具個人特色。
史湘雲	心直口快、豪爽真誠。	一口飯噴出，笑態直接豪爽。
賈寶玉	不以世俗標準為生活準則，深受賈母寵愛。	笑時滾入賈母懷中，顯示祖孫親密與受寵。
薛寶釵	穩重大方、善於人際應對。	笑宴中刻意未描寫，簡報以此解讀其端莊自持。

八、寫作技巧

- 側面描寫：由劉姥姥的驚嘆、居所陳設與他人反應，間接呈現賈府奢華及人物特質。
- 群像描寫：同一笑料下，每個人的動作不同，使多位人物同時具有鮮明辨識度。
- 個性化語言：劉姥姥的鄉土口語、自嘲與場面話，塑造幽默、練達的形象。
- 環境烘托：瀟湘館翠竹、窄路、書架等空間元素與林黛玉的性格、才情互相映照。
- 對比反襯：劉姥姥／賈府、李紈／鳳姐、平民生活／貴族排場，使階級與性格更鮮明。
- 留白：未直接描寫某人物的反應，也可成為性格塑造的一部分。
- 伏筆與反諷：極盛的繁華、奢侈的飲食排場，放在賈府由盛而衰的副線中，具有盛極而衰的悲劇意味。

九、核心提問

- 為什麼作者需要安排一位府外、貧窮的劉姥姥進入大觀園？
- 劉姥姥在眾人眼中像「笑料」，但她是否其實比許多賈府人物更懂人情？
- 大觀園的房間、家具與道路，如何成為人物性格的一部分？
- 第七段為什麼不只寫「大家都笑了」，而要逐一描寫每個人的笑態？
- 賈府眾人捉弄劉姥姥，這段情節只有歡樂嗎？其中是否也存在階級不平等？
- 「一兩銀子，也沒聽見響聲兒就沒了」除了好笑，還透露了賈府什麼問題？

7. 《紅樓夢》為什麼越寫繁華，越能增加悲劇感？
8. 你認為劉姥姥是小說中的配角、丑角、智者，還是見證者？請用兩項文本證據說明。

十、評量設計

- **形成性評量：**課堂問答、人物與居所配對、八段段旨與場景整理。
- **文本證據評量：**學生回答人物性格時，至少引用一項言語、動作、環境或他人反應作證。
- **小組任務：**完成「一場笑宴，寫盡眾生」人物笑態圖譜。
- **概念統整：**完成劉姥姥四進榮國府時間線與「盛→衰」家族曲線。
- **短文寫作：**可用〈我眼中的劉姥姥〉、〈大觀園的繁華與不安〉或〈一個空間如何寫出一個人〉。

十一、板書建議

《紅樓夢》雙線：寶黛愛情悲劇 | 賈府由盛而衰

閱讀視角：劉姥姥＝府外之眼 → 看繁華、看階級、看人情、看盛衰

遊園路線：綴錦閣 → 大觀樓 → 沁芳亭 → 瀟湘館 → 秋爽齋

人物塑造：語言 | 動作 | 笑態 | 居所 | 側寫 | 對比 | 留白

核心張力：笑聲與悲劇並存 | 繁華與衰敗並存 | 尊貴與卑微並置

主旨理解：借一場熱鬧遊園，照見人物百態與賈府繁華背後的危機

十二、教師課堂收束語

讀《紅樓夢》，不能只看誰和誰相愛，也不能只把劉姥姥當成逗大家笑的鄉下老太太。曹雪芹讓一個府外人走進最繁華的大觀園，於是我們跟著她的眼睛，看見華麗的園林、精緻的飲食與森嚴的秩序；也在一場笑宴裡，看見每一個人的性格、身分和彼此的距離。越是熱鬧，越讓人想到繁華終會散去。小說真正動人的地方，正是它能在笑聲裡寫悲涼，在富貴裡埋衰敗，也在看似卑微的人身上寫出難得的人情智慧。

十三、教學備註

本教案以教師提供的 64 頁《紅樓夢》上課簡報為主要依據，保留簡報中的人物定位、八段課文分析、修辭與教學解讀。部分人物判詞、歎詞及趣味人格測驗可依班級程度彈性選用；若課時不足，可將金陵十二釵完整介紹與人格活動改為課前／課後延伸。