

結合當代議題並利用電影輔助教學的 大學國文課程： 以〈杜十娘怒沉百寶箱〉為例

李麗美

臺北市立教育大學中語系博士生

前言

大學國文教學的革新，一直是各校課程改革的重點。國文課得依各校規定，從四學分到八學分不等，原先的部定共同必修也轉變為尊重各校自訂必、選修的規劃。在課程名稱方面甚至不再統一稱為「國文」，各校得依教學目標、定位與教師授課內容的不同，自行改為「國文」相關領域下的課名，如「經典選讀」、「中文鑑賞與應用」、「文學與文化」等。隨著這些改革，以及教材的更新、教法的創新，教師與校方的共同努力，大學國文教育已不再像過去那樣，被認為是呆板、無趣、在就業市場毫無實用性、競爭力的課程。

在這些「百花盛開，百家爭鳴」的革新中，以現代觀點詮釋舊文章，引進多媒體輔助教學，是不少教師共同的努力方向，本文以國文課程中受到許多教師青睞的〈杜十娘怒沉百寶箱〉為文本，說明在教授此課時如何融合當代議題，並以兩部電影作為對照，用以深化學生對文本的理解程度，刺激學生的多元思考，希望國文課帶給學生的收穫，

不僅是抽象的心靈之美，還有對生命的尊重，以及能夠面對挫折與解決問題的能力。

一、《三言》反映明代後期的城市面貌

明王朝由朱元璋建立，歷時約兩百八十年。初期天下方定，以農業為經濟主體，獎勵開墾，實施屯田，養老助殘，讓戰後殘敗的社會逐漸穩定，人口也有長足的增加。中葉以後，商品經濟發達，商業市鎮紛紛興起，城市繁華，不僅帝王朝臣，一般民眾也競逐物質上的奢華與生活的享受，各種娛樂因此應運而生。妓院作為一特殊的營業場所，一方面滿足了男性追逐聲色刺激的需求，也帶動了一連串相關的產業如建築、飲食、藝術的變化，造就了一種新的消費型態。妓院一多，既吸引眾多男性至此尋歡作樂，妓女與男性之間的各種情愛糾葛也越來越常見。「三言」作為同樣應時代需求而出現的產物，自然也蒐集敘寫了不少與妓女有關的故事。

「三言」是晚明馮夢龍(1574-1646年)，

所編寫的《醒世恆言》、《警世通言》及《喻世明言》三本書的合稱。馮夢龍自年少時便有文名，行為放蕩不羈，常流連於煙花酒巷。兄長馮夢桂是當時著名的畫家，弟弟馮夢熊也是有名的詩人，三兄弟被譽為「吳下三馮」。可惜馮夢龍參加科舉屢試不第，浪跡四方，以教書為生。他本人的思想深受李卓吾的影響，反對用「存天理、去人欲」的理學傳統來限制人倫之道，強調人與人之間的關係應以真情作為基礎。他重視來自民間鄉野充滿生命力的文學，因此廣泛蒐集宋、元留下的話本以及當代的故事，並將這些資料加以整理、潤色，重寫、增訂成為擬話本小說，先後出版，即是前述所言《喻世明言》（原名《古今小說》）、《警世通言》和《醒世恆言》三書。這三本書有別於唐代傳奇好以士人階級作為主角的傳統，描述社會各個階層的百姓，以及百姓們的生活百態，市井意味濃厚，在當時獲得很大的迴響。對後代人來說，這三本書可說是明代中後期城市樣貌的反映。

妓女與妓院作為明代社會一個無法忽略的階級與場所，當然也在「三言」中可以找到。大家所熟悉的〈趙春兒重旺曹家莊〉、〈王嬌鸞百年長恨〉、〈玉堂春落難逢夫〉就都是以妓女為主角所發展出的故事。在為數不少的篇幅中，馮夢龍本著「借男女之真情，發名教之偽藥」的心情，塑造了好幾個堅毅、深情，散發著生命的光輝、連男子都無法與之相比的妓女形象。如同他在〈趙春兒重旺曹家莊〉的開頭所言：

自古道：「有志婦人，勝如男子。」

且如婦人中，只有娼流最賤，其中出色的盡多。有一個梁夫人，能於塵埃中識拔韓世忠。世忠自卒伍起為大將，與金兀術四太子相持於江上，梁夫人脫眷泅犒軍，親自執桴擂鼓助陣，大敗主人。後世忠封蕞王，退居西湖，與梁夫人諧老百年。又有一個李亞仙，他是長安名妓，有鄭元和公子嫖他，吊了稍，在悲田院做乞兒，大雪中唱《蓮花落》。亞仙聞唱，知是鄭郎之聲，收留在家，繡襦裹體，剔目勸讀，一舉成名，中了狀元，亞仙直封至一品夫人，這兩個是紅粉班頭，青樓出色：若與尋常男子比，好將中樞換衣冠。

妓女的社會階級雖低，但他們當中並不乏有勇有智、有節有守的人物。〈杜十娘怒沉百寶箱〉中的杜十娘，甚至不惜自身的生命控訴情人的負心，是「三言」眾多故事中能引發較多討論的一篇。

其情節主要是描述國子監太學生李甲在京城邂逅名妓杜十娘，十娘見李甲為人「忠厚至誠」，因此選定他為從良的對象。十娘先刺激鴛母以三百兩的價錢作為脫離妓院的代價，再要求李甲為其籌措三百兩為她贖身。李甲日夜奔走數天，分毫無獲，無臉面對十娘，好不容易被十娘派人找回妓院，在十娘自己拿出一百五十兩交付他後，才重燃信心，並得同學柳遇春幫助，湊足另外一百五十兩，順利為十娘贖身。十娘在離開妓院時，將自己的私蓄百寶箱，藉由姊妹贈送的形式，在不引起鴛母與李甲注意的情

況下，順利帶出。不料李甲帶著十娘乘坐舟船返回家鄉的途中，結識一個覬覦十娘美色的紈袴子弟孫富，在孫富的恐嚇與利誘下，打算將十娘以千金的價格賣給孫富。十娘知道此事後悲憤莫名，隔日特地脂粉香澤，刻意打扮，似已做出了重要的決定。果然，在孫富要上船迎接她的同時，她在孫富與李甲的面前，打開自己的百寶箱，將裡面的珍貴珠寶一一往江中丟，並且痛罵兩人，其後自己也毅然決然投江自殺。

馮夢龍以此故事突出了社會下層人物妓女十娘的機智、專情，以及身處上層階級李甲的懦弱、薄情，並藉他人的評論，將十娘譽為「千古女俠」。然而這樣的論點，這樣的判斷，是否能確實讓現代的學生理解、接受？是否經得起嚴密的檢視，是教師在課堂上必須努力的目標。

二、結合當代議題的〈杜十娘怒沉百寶箱〉

（一）性別教育

要了解十娘的種種作為與作為背後的動機，必須先對十娘的妓女身份有所認識。妓女，古稱「倡伎」，儘管也用來指稱藉才藝取悅他人以獲得報酬的女性，但主要仍是指以自己的身體作為賺錢手段的女子。這類女子，在歷朝歷代往往被政府歸為賤民階級，被妓院視為生財的工具，被男性視為玩物，被良家婦女所輕視，被衛道人士謗為禍水。其所面臨的苦楚與委屈，其實值得讓人同情，也引人同悲，如明人謝肇淛在《五雜

俎》中就言：

今時娼妓滿布天下，其大都會之地，動以千百計。其他偏州僻邑，往往有之。終日倚門賣笑，賣淫為活，生計至此，亦可憐矣！

一些高級妓院中的名妓，或許尚可保有一些挑選來客的空間，甚至吸引王公貴族的追求，然而大部分的妓女，是沒有這樣的尊寵的，《梅圃餘談》裡記載：

近世風俗淫靡，男女無恥，皇城外娼肆林立，笙歌雜還。外城小民度日難者，往往勾引丐女數人，私設娼窩，謂之窩子。室中天窗洞開，則向路邊屋壁作小洞二三，丐女修容貌，裸體居其中，口吟小詞，並作種種淫穢之態。屋外浮梁子弟，過其處，就小洞窺，情不自禁，則叩門入。丐女隊裸而前，擇其可者投錢七文，便攜手登床，歷一時而出。

從這些妓女如此不堪的生存的環境、接客情形來看，便可知道若不是迫於無奈，是少有人自願從事這個行業的。

古代妓女的來源主要有三，一是官妓的女兒，受陷於身份世襲的規定，一出生就注定為妓；二是犯罪被抄家的罪犯妻女，這些罪犯原都是貴族官宦世家，一旦得罪帝王，獲罪抄家，妻女往往無法倖免，名門閨秀流落風塵；三是受到家族落沒或戰爭影響，被轉賣的貴族女子，或是因家貧而被賣掉的平民女性。從這些來源中，我們可以發現，妓女並不是全都是毫無教養的粗人，他們當中也有一些是受過良好教育的，具有大家風範

的。而這些往往有很大的機會成為色藝俱全的「名妓」。

只是，就算是名妓，也難擺脫「妓」這個身份所帶來的污名。如同張岱《西湖尋夢·西湖總記》所說：「曲中名妓，聲色俱麗，然倚門獻笑，人人得而媒褻，故人人得而艷羨；人人得而艷羨，故人人得而輕慢。」作為一位普通的女性，在古代既無法參與科舉，改變自身的命運；受限於禮教的約束，也無法在社會上闖蕩，開創出一番事業，何況是所有女性中最為不堪的妓女。是以對妓女來說，找到一個合適的男人、成為他的妻妾，以擺脫妓籍的卑賤身份，通常是唯一的出路，也是他們最大的願望。不過，就算是要達成這樣的願望也是十分困難的。

先不論是否真能從來尋歡的男性中找到一個真心相對、兩情相悅的，就算有幸找到，如李甲之於十娘，也還需面臨這位男性背後的家族壓力。不管是按照社會的傳統還是法律的規定，古人的婚姻都講究「父母之命，媒妁之言」，對象的選擇完全聽從父母、祖父母的安排，兩個人結為夫妻，是「以義合」而不是以情、以愛合，「門當戶對」是基本的要求。李甲的父親李布政位居一方，是有頭有臉的官員，難以接受賣身的妓女十娘，本是情理中事，孫富之言並非無的放矢、空穴來風。何況，妓女在一般人的眼中，早已是水性楊花、貪財缺德的一群人，儘管李甲的父親始終未在故事中出場，但他的權威、看待十娘的眼光，早已籠罩整個故事。李甲向眾人借錢要贖十娘時，眾人皆畏於他父親可能的指責；李甲與十娘借宿十娘姊妹

謝月朗家時，也向十娘坦白過老父一定難以接受身為妓女的十娘，因此，這段感情，早就埋下悲劇的伏筆。李甲父親及其背後整個家庭、社會倫常所代表的，是對妓女斷然的拒絕與扼殺。也因此，十娘後來的投江，是對李甲與孫富的報復手段，也是對這個父權社會的反抗與指責。

性別教育是現今臺灣從幼兒園到大專院校都在積極推廣、並試圖融入課程中的重要議題，然而其內涵不僅只有單純的性別平等、性別尊重。各時代、各文化不同性別的社會角色、婦女所面臨的困境、男性所背負的社會期待、性別的歧視、節操的觀念、身體的權利等，都是值得介紹給學生認識、反思的部分。十娘為了擺脫性別與身份所帶給她的弱勢，有意識地儲蓄、運用機智脫離鴿母的控制，一心希望能和李甲廝守終生，從她這些行為中我們可以了解到，她是對人生、對愛情有理想的，她為此理想所作的種種努力值得讚美，也令人心疼。透過對十娘妓女身份的理解，學生對於性別教育當有更廣更深的認知，對於現今更開放、更公平的社會也能更覺可貴。教師也可期待他們當能以此敏銳、開闊、正向的心胸，去面對、解決生命中因性別而帶來的種種問題。

（二）生命教育

如前所述，杜十娘的投江自殺有其當下的情緒與背後更複雜的社會背景作為推手，她既恨李甲把她賣給孫富，也恨孫富一席話便破壞了她得來不易的幸福，是以她決絕地以百寶箱與自己生命之消亡，作為一種

反抗孫富、報復李甲的方式。她的死，除了讓兩人受到旁觀者的唾罵、輕視外，還讓眾人見到作為一個妓女的勇氣與難以動搖的心志。妓女不再是妓女，妓女杜十娘成為「千古女俠」，俠者，可以為理想不顧一切、乃至於以生命殉之者。十娘的死扭轉了眾人對「妓女」的刻板印象，反過頭來檢討男性的懦弱、父權的正當性、階級的合理性。她的死比起生更有價值、更顯光輝。

然而，在讓學生理解讓十娘之所以自殺的原因後與死亡所帶來的震撼後，教師應該更進一步帶領學生思考，十娘這樣「寧為玉碎，不為瓦全」的決定正確嗎？這樣的選擇值得嗎？如果杜十娘生在現代，她能不能有其他的選擇、其他的作法？每個人的生命都是可貴的，也是有價值的，人生理想的破滅，不代表生命的整體失敗，一時的困境，也不代表永遠就無法站起來。

和性別教育一樣，在各級學校獲得全面推廣的「生命教育」，強調生命是一個持續的、累積的過程，比起智力商數(Intelligence quotient, 簡稱 IQ)，在面對各種情緒時能適時處理的「情緒商數」(Emotion quotient, 簡稱 EQ)，更值得我們用心培養。以這些生命教育的中心思想作為起點，教師可以讓杜十娘當一次現代人，邀請學生一起進行腦力激盪，為被李甲轉賣掉的十娘設想對策，看是要以百寶箱作為資產，成為叱吒風雲的商界女王；或是如同韓劇經常上演的劇情，整容後以全新面貌出現在李甲面前，進行一連串報仇的舉動……。學生的創意無窮，所發言論時常令人耳目一新。課堂上熱鬧的氣

氛被帶起來了，學生的參與度也增加了。這樣的討論，無形中也涵養了學生面對挫折的能力，以及規劃未來的能力。

三、兩部相關電影輔助教學

(一) 胭脂扣

《胭脂扣》是由香港導演關錦鵬所導的一部電影，改編自作家李碧華的同名小說，以香港為背景，片中時間橫跨五十年。主要情節是敘述三十年代的名妓如花（梅豔芳飾）因為與富家子弟陳十二少（張國榮飾）情投意合，原抱著從良的打算要嫁給陳十二少，卻遭到陳母的羞辱。陳十二少為了維繫與如花的感情，毅然搬離原生家庭和如花同居，並放下公子哥的身段進戲班唱戲、跑龍套，過著被人呼來喚去的日子。這樣的艱辛與親友的恥笑，使十二少備感痛苦。與此同時，父母希望他回家的呼喚，以及如花對他的癡情，又讓十二少不知應該如何選擇，種種壓力，最終使得他同意與如花一起吞鴉片自殺。

如花死後，在陰間苦等十二少不果，五十年後其鬼魂從陰間重返人世，終於尋得十二少的消息。原來十二少當時雖然吞了鴉片，卻及時被家人救活，其後聽從家人的安排，與自己的表妹結婚。如花此次陽間之旅，本來是希望能把十二少帶走，可是當她眼見原本風流俊逸的十二少如今已是垂垂老矣、落魄不堪，並且五十年來都懷抱著對她的愧疚，她釋懷了，也放棄了原本的打算。她把自己戴了五十年的胭脂扣歸還給年

邁的十二少後，就此消失在人間。

此片之所以值得與〈杜十娘怒沉百寶箱〉放在一起討論，是因為十二少與李甲一樣，都因為與妓女發展出情感而面臨著來自家族、生活的壓力。不同的是，李甲在面對現實的考驗前，就先遇到了孫富。孫富對李甲所說的一番話，主要目的雖然是希望李甲能拋棄杜十娘，但這不代表他的這番話就毫無道理。對於主動放棄原本富裕的環境與家庭、轉而與妓女同居，可能會面臨哪些考驗、會有怎樣的結局，沒有受到身邊任何人提醒的十二少，對此是毫無概念的，也因此到了走不下去的時候，只能選擇和如花一起一死了之。

死亡，對十二少而言，是逃避種種壓力的一個選擇，也是能成全與如花這段感情、對如花不離不棄的方式，然而，沒有死成的十二少可惡嗎？從電影中我們可以看見，十二少確實吞了鴉片、要與如花共赴陰間的，只是他被救了。可以想見的是，被救活的他一定受到家人的嚴密照護，他既是獨子，又有年邁的雙親，如果再求死是怎麼也說不過去的。因此我們不能用他的活來指責他，甚至應該了解到，他的被救活對他而言並不是幸運，反倒是一種折磨。他最愛的如花不在了，他被迫娶了他不愛的表妹，這樣的痛苦讓他無心於家族事業、把家產敗光，落魄到自己親生的兒子都瞧不起他。歷來讀者都對李甲把杜十娘賣給孫富而加以指責，故事中的李甲也因為羞愧悔恨而發瘋，可是十二少的境遇可以讓學生重新思考，李甲其實並不是壞到極點的人，他只是一個無法背離家族

期待、無法面對親友恥笑、無法和妓女杜十娘一起過苦日子的人。他如果有錯，是錯在他沒有在一開始就體認到自己是這樣的人，錯在他已經對杜十娘有了承諾，卻又不願實踐這份承諾。

（二）Miss 杜十娘

《Miss 杜十娘》同樣是香港的電影，人物、情節的發展，與〈杜十娘怒沉百寶箱〉大致相同，由港星李嘉欣飾演杜十娘，吳彥祖飾演李甲。兩個和原著較為不同的安排，第一是電影裡新增了一個角色十兩。為了試驗李甲的真心，作為杜十娘用十兩銀子買回來當丫嬛的十兩，被杜十娘強迫要主動對李甲投懷送抱，無奈不試驗還好，一試驗卻弄巧成拙，激起李甲的色心，讓李甲在十娘看不見的時候，偷偷跑去找十兩，對十兩又親又抱，並承諾日後會回來帶十兩走。第二個有別於原著的地方，在於電影中的十娘在沉江後並沒有死，而是一身狼狽地回到了妓院，繼續與眾姊妹一同賣笑迎客，重新開始新的人生。

電影中強迫十兩以處子之身去試驗李甲的安排，主要是用來凸顯十娘對李甲的不信任，這雖然是原著中沒有的情節，卻非無的放矢，而是由來有自。如果我們能從「是否信任李甲」的角度去檢視原著中的杜十娘，確實會發現杜十娘雖然選擇李甲作為從良的對象，但她並沒有完全信任李甲。她先是隱藏百寶箱的存在，讓李甲為了要籌措幫她贖身的三百兩奔走數日，因完全籌不到錢而羞於回妓院。後來十娘終於脫離妓院，也

沒有讓李甲知道百寶箱裡面裝的是價值連城的各式珠寶。十娘之所以如此隱瞞她有如此多積蓄的用意，無非是為了避免李甲因為覬覦百寶箱所以才願意和她在一起。可是電影中藉由十娘要求十兩去試驗李甲的情節，擴大了十娘對這份感情的不安全感與焦慮，並讓觀眾開始思考，對李甲的懷疑、不信任是否也是這份感情之所以失敗的原因之一。電影中，十娘將各式珠寶丟入江中後，李甲對她說：「本來可以開開心心一輩子無憂的，你看，現在落得如此田地，你為什麼不早對我說你那麼富有？為什麼要我一睡醒就憂材憂米、一天到晚怕窮？分明可以一世無憂的，為什麼要這樣？」雖是狡辯之語，卻也不是全無道理。如果十娘能在離開妓院後便大方告知自己的財務優勢，那麼她和李甲是否至少能再過上一段開開心心的日子？如果十娘真的選擇開誠布公，那麼她應該如何規劃自己的財務、如何防止李甲可能會產生的揮霍心態與貪財心態？這些都是可以與學生一起動動腦的地方。

至於電影最後讓十娘沒死成，反倒回歸妓院的設計，則更加有意思。百寶箱沒了，大不了再賺，愛人沒了，大不了再找。決心不再尋死，重頭再來的杜十娘，究竟是比原著更聰明的杜十娘、還是更悲哀的杜十娘？編劇與導演是要以此來嘲諷現代人喪失了對愛情的巨大信仰與理想，還是意在為一些傳統的、癡情的女性指引一盞明燈？如果教師能以此作為題目，讓學生在思考後表達自己的看法，相信更能引起學生的學習熱誠與共鳴。

四、結語

臺北市立教育大學教育學院陳麗華院長在《打造世界公民的 12 個方案：全球教育理論與實踐》一書中有言：「作為一個教育工作者，我們不能以定格的過去思維，來教育現在的孩子去面對未來。」今日我們所教育的學生，是明日社會、國家發展的主要人力，他們所面對的，是比我們更加嚴峻的考驗，如同著有《世界是平的》的 Friedman 的觀點，由於網際網路的出現，3.0 版的全球化打破地理的限制，讓世界變得扁平。如今我們的學生面臨的不是只有本國同儕的競爭，還有整個亞洲、整個世界所有人才的同臺競技。在這樣的情況下，能否有永遠保持學習的熱誠不斷充實自己，能否以想像力、思考力去解決新的問題、創造出新的東西，就教學層面而言，是學生與教師共同的挑戰。

大學國文課程雖然以各式文學作品作為教學底本，或者強調培育學生的人文素養，或者著重在訓練學生的語文能力，但在科技日新月異，身處全球化時代的此刻，國文課程也可以結合當代各種當代議題，讓學生學習以不同的立場去檢視和處理問題，並且具備敏銳地、系統性的批判能力，相信自己具有掌握人生、進而為這個世界朝向正確的方向發展而盡一份心力的能力。本文以各大學國文課程中常見的選文〈杜十娘怒沉百寶箱〉為例，結合性別議題、生命教育的理念，並輔以兩部電影概述個人的教學重點，僅是最初淺的示範。國文教師在授課時，尚

可視乎文本的性質，適時融入各種議題，如人權問題、環境議題、移民議題、認同議題、戰爭議題、消費議題、跨文化議題，並利用各種不同媒材的藝術如電影、動畫、繪畫、音樂的作品輔助教學，一方面讓教師本身的教學更加靈活、更與時俱進，一方面也擴大學生的視野，讓學生在課堂上的所學能作為生命中不可或缺的重要參考，在面臨各式挑戰與決定時，能以前人的經驗為座標，輔以多元的、積極的思考，在「變化已是常態」的時代，掌握生存的關鍵，並且過得精彩、過得快樂。