

沉浸式教學體驗紅樓夢中的大觀園 ——從手作文創產品到紅樓夢AI特展

張玉明*

摘要：本論文為筆者分別在廣西師範大學文學院開設《紅樓夢影視改編》，與廈門工學院開設《明清小說導讀》「紅樓夢專題」的課程教學實踐。經由一整個學期的引導，學生熟讀《紅樓夢》前八十回小說文本，並依託自身對於紅樓重要人物的理解，全班分組且動手設計紅樓文創，完成紅樓夢特展，實踐紅樓文化的當代轉化與國際傳播。

全文分為四節。第一節為教學理論，除培養學生跨領域認知學習能力和實踐能力，設計面向新文科建設的課程與教材體系，提高教育的時代性、學術性和針對性外，另外結合沉浸式教學的概念，翻轉式教學設計各個教學步驟，以合作學習教學策略完成紅樓夢特展。第二節為新文科建設下的《紅樓夢》課程教學實踐，以「影視改編」與「手作文創」為主要探討對象，詳列其學術基礎、跨領域合作教學、合作師資等。第三節為沉浸式教學與情意教育教學歷程，分述教學步驟：「從蓮葉羹直播談寶玉挨打」、「黛玉葬花到紅樓夢人物花簽學習單」，「劉姥姥進大觀園與人物剪紙燈籠」。第四節談紅樓夢特展，完成紅樓夢文化的當代轉化與國際傳播。

關鍵詞：紅樓夢 紅樓夢特展 文化傳播 當代轉化 情意教育

一、前言

這篇論文累積了四次紅樓夢特展的策展經驗，經由一整個學期的教學實踐，打磨出豐富的學生成果展的教學改革紀錄。^①筆者先前在廣西師範大學開設《紅樓夢影視改編》課程，且和廣西師範大學出版社獨秀書房合作舉辦《紅樓夢》特展，從2021年開

* 張玉明，廈門工學院博雅教育與藝術傳媒學院副教授。

① 本文係廈門工學院2024年校級教育教學研究項目「閩臺人工智能與紅樓夢的深度融合」（項目編號：XJJY24012），與廈門工學院2024年教學質量工程建設項目（AI教改專項）「AI智繪紅樓」（項目編號：AIJG-24021）的階段性成果。

始，共舉辦了三屆特展；2024年在廈門工學院開設《明清小說導讀》，與金門大學華語文學系的學生合作，共作紅樓文創與AI生成紅樓人物圖像，在源緣美術館舉辦第四屆紅樓夢特展。筆者在課堂上帶領進行《紅樓夢》的整本書閱讀，用小說文本與影視文本對讀的方式，啟發學生的學習興趣，鼓舞起他們的熱情，結合手作文創與AI藝術的形式進行當代傳播，是筆者推動《紅樓夢》特展的積極目的與教育意義。

課堂內容側重於《紅樓夢》主旨與書中重要人物及情節，與紅樓影視文本間的對讀，強化「《紅樓夢》整本書閱讀」^②落實在教學的實踐，善用數位平台還有影視文本等教學資源，納入「沉浸體驗」、「混合課堂」與「合作學習」等教學策略，完成紅樓夢的當代轉化，文末並藉由紅樓夢特展進行對泰國留學生的國際傳播。

筆者帶領學生對讀小說文本及影視/直播文本，進行十數個單元的翻轉教學設計，諸如：「天香樓」結合《脂評》做劇本改編；把「從蓮葉羹談寶玉挨打」結合紅樓夢直播談情意教育；^③「抄檢大觀園」結合小說文本改編成影視文本，由人物形象與電視畫面談鏡頭語言及改編策略；「黛玉葬花」結合文創商品做紅樓人物滴膠花籤……這些經過設計的深度提問及創意教學，可帶領學生經由影視文本，與小說文本形成互動，這種互文性學習能促使學生更加精熟小說原文。經由課前精讀、課中討論、課後答疑且實踐創作，完成《紅樓夢》翻轉教學精義。此課程同時涵蓋兩岸現有的紅樓影視文本改編，是紅學研究實際應用在課堂，且推廣紅學的重要教學模式。

這些豐富多元的教學設計，一整個學期皆緊扣著兩個教學理論進行：一個是「沉浸式教學」，一個則是「合作學習」理論。沉浸式教學原指外語環境對於學習者的作用，後來經過轉化，從語言教學模式，到通用的教學策略。本文即截取沉浸式教學的模型框架，扣合整個學期的教學模式：

（沉浸式教學的模型框架）主要包含三部份，第一部份是沉浸式教學開展的理論基礎與必要條件；第二部份是沉浸式教學活動的主要內容與評價體系，旨在通過主客體與環境三者之間的交互，實現學生身心整體發展的目標……；第三部份則是沉浸式教學開展的具體步驟，按課前、課中、課後

② 中國高考指定整本書閱讀的有兩本，一本是《鄉土中國》，一本即是《紅樓夢》。《普通高中語文課程標準》有十八個學習任務群，第一點即是「整本書閱讀與研討」，強調要通讀全書，整體把握思想內容和藝術特點，梳理小說的感人場景乃至整體的藝術架構，探究人物的精神世界；並要求學生能用自己的語言撰寫，通過口頭、書面形式或其他媒介與他人分享。中華人民共和國教育部制定：《普通高中語文課程標準》（北京：人民教育出版社，2017年版，2020年修訂），頁11-12。

③ 《從蓮葉羹談寶玉挨打》，見學習通的直播回放，<https://zhibo.chaoxing.com/6326028?appId=1000>，2025年3月8日瀏覽。

將其分為沉浸式教學準備階段、沉浸式教學實施階段和沉浸式教學評價階段……課後是沉浸式教學效果的檢驗階段，教師需要設計相應的分層作業，將作業作為檢驗效果的依據之一。^④

本課程開學即將學生分組，各自認領《紅樓夢》中喜愛的主要角色，經由一整個學期的教學、期中分組上台匯報、期末口頭上台匯報，四個學習單及兩個紅樓夢手作文創產品，每一個教學步驟皆深化其認知人物情節，進行沉浸式學習理解。個人與小組成員對話、小組面向全班的匯報，與小組最後面向全校、甚至是面向不同國家的留學生進行報告展演，將個人對於這個角色的所思所想，用學習單的文字傳達、用手作紅樓文創產品表達，最後用紅樓夢特展中的人物專區展場呈現，這樣對學習者進行一整個學期的沉浸式教學，達到非常好的學習效果。

第二個緊扣的教學理論，為知名的「合作學習法」：^⑤本研究所使用之合作學習，為「共同學習法」（Learning Together）。^⑥「共同學習法」係參照Johnson & Johnson（1999）所提出之教學流程來進行。^⑦在合作學習的過程中，教師扮演著極為重要的角色，不僅要配合學習目標選擇或自編學習的素材，而且要在學生的學習過程中，引導學生使用舊有的知識主動去探索新的知識，最後要確定學生所獲得的新知是學生自己的知識及經驗建構而成的。學生在合作學習的過程中也扮演著相當重要的角色，因為學生要綜合運用交談、書寫、解決問題、藝術表現……等等行為，才能有效建構起自己的知識。而落實到具體的教學步驟，則是在學期初將全班進行分組，各組分屬一個紅樓人物專區，而全學期學習單撰寫、上台匯報、花簽製作、人物剪紙、AI生成人物圖像、紅樓夢特展，皆圍繞著這個人物專區的紅樓人物進行開展，逐漸深化理解，並且搭建合作平台。這樣的教學模式，能引起學生強烈的學習動機，在小組合作中促進團隊合作，為著期末共同的策展目標邁進，陶冶學生感受文化之美的性靈，也因著對紅樓的喜愛與認

④ 艾興、李葦：〈基於具身認知的沉浸式教學：理論架構、本質特徵與應用探索〉，《遠程教育雜誌》第5期（2021年9月20日），頁59-62。

⑤ 黃政傑、吳俊憲：《合作學習：發展與實踐》（臺北：五南圖書出版社，2006年）。

⑥ 共同學習法是由D.W. Johnson及R.T. Johnson所發展出來的合作學習法，它特別強調積極互賴（positive interdependence）、面對面助長性互動（face-to-face promotive interaction）、個別責任（individual accountability）、人際與小組技巧（interpersonal and small group skills）及團體歷程（group processing）等五大基本要素的落實，適用於各學科及領域。實際之實施流程包括：課前決定、說明活動程式與完成作業的方法、學生進行小組合作學習、確定個別責任及表揚、小組反省檢討、及老師綜合講評。

⑦ David Johnson, and Roger Johnson, "Making Cooperative Learning Work," *Theory into Practice*, 38 (1999), pp. 67-73.

同，彼此助長互動，借由特展的形式將所學呈現給大眾。

二、新文科建設下的《紅樓夢》影視改編課程教學實踐

2021年起廣西自治區高中國文課本開始使用部編本，其中一個單元是《紅樓夢》的整本書閱讀。^⑧各師範大學學生可能沒讀完《紅樓夢》，但未來若成為一名高中國文老師，屆時就要帶領高中生去讀完，這將會是一個教學困境。如讓學生借由修習這門課程，熟悉《紅樓夢》小說文本，並且鼓勵學生主動閱讀《紅樓夢》，則不能僅停留在聽課的角度，而要指導學生真正成為一名理解者、創作者和講述者。唯有讓學生精熟小說文本，熟讀《紅樓夢》全書，並且沉浸其中，甚至進行再創作，沉浸式的學習體驗至關重要。因此以期末舉辦紅樓夢特展的形式讓學生增加參與感和獲得感，以學生為本位，擴大影響力，實現教學相長。

1. 以影視迅速帶動學生的學習動機，再依影視改編結合翻轉教學

在教學實踐上，除了以手作使學生沉浸式理解紅樓人物、展出紅樓文創產品之外，課堂上強化小說文本與影視文本對讀，深化學生思考文本，理解原文的能力。影視媒介比起文字媒介，更具有現代化優勢，且更利於傳播。影視能在短時間內，對人的聽覺、視覺等多重感官進行刺激，學生經由影視媒介迅速被帶入情境，學生進入狀況之後，此時教學者再適度引導並拋出問題讓學生思考，再對讀小說文本，就可以產生學習互文性，調動起學生深入精讀小說文本的積極性。

每一個摘取出來的重要段落，都能夠帶領學生閱讀十幾回小說，借由一個個《紅樓夢》電視劇的經典片段，如黛玉葬花、寶玉挨打、紅樓二尤、抄檢大觀園等情節，帶領學生細讀文本，用一個學期的時間讀完前八十回。借由每一個經過設計的深度提問，讓學生主動預習小說文本，並且鼓勵他們在課堂當中回答問題，借由影視對讀及深度提問，更刺激學生思考，思考後又回去細讀《紅樓夢》小說文本，回去又可以再深入思考並複讀小說文本，達到互文性學習的效果，為此教學設計的核心目的。此外，結合跨領域設計學院老師的課程，經由帶領學生手作紅樓相關文創小物，深入理解紅樓人物形象，及深化紅樓重要情節。用影視與小說文本的互文性對讀，深化學生的理解，再推動跨學科的交叉融合課程建設，這是將文學之美具體化，亦是新文科建設下，可視化成果的最佳體現。

⑧ 根據《教育部關於做好普通高中新課程新教材實施工作的指導意見（徵求意見稿）》，北京、上海、天津、山東、遼寧、海南等6省份確定於2019年秋季開始使用部編版高中語文新教材，此後新教材陸續在全國鋪開使用，計劃2022年前高中統編新教材在所有省份全覆蓋。

2. 跨領域轉化，新文科建設成功推進紅樓夢文化

紅樓夢特展包括紅樓文創花箋、人物橡皮圖章、紅樓手工書、剪紙作品，且作品旁邊放置個人學習單Qrcode，觀眾可掃描Qrcode瞭解學生的設計理念和創作心得。如此佈置一整個學期任務，是「沉浸式教學」與「合作學習法」理論貫串整個學期的具體教學成果呈現。相比傳統的講授式教學，紅樓夢特展的各個環節都是師生互動交流中生成的，此為交往生成方法論。紅樓夢特展展訊發佈後網友紛紛留言感歎作品精美，作者用心至極，勾起了許多人對《紅樓夢》的嚮往或回憶，這是推廣中華優秀傳統文化《紅樓夢》的極大成效。

圖一：寶玉與黛玉人物專區特展展場

圖二：讀者可掃碼閱讀學習單

2023年是筆者主辦「紅樓夢特展」的第三屆，開幕式於12月2日早上舉行，邀請廣西師大剪紙協會、廣西師大茶藝協會、雅南吟誦協會的成員加入特展開幕式，極大地豐富了《紅樓夢》推廣形式，以古雅且別致的方式帶領學生品味百樣紅樓，為推進紅樓夢現代化藝術表達提供了絕佳的教學實踐。^⑨

本次紅樓夢特展以手作、歌舞等形式多維度地向觀眾們展現了豐富立體的紅樓世界，充分挖掘出這部文學巨著的藝術價值和現世魅力，使人在視聽享受中提高精神涵養、在文化交流與理解中致敬經典，品紅樓盛會，歌中華之韻。

⑨ 在開幕式中，茶藝協會的同學為觀眾獻上茶藝禮儀表演。琴聲嫋嫋，茶韻悠揚，帶領著觀眾品味茶道中的紅樓。隨後，雅南吟誦協會也獻上一曲悠揚頓挫的《秋夜即事》，全詞語言華美而不失自然，雕琢而不留痕跡。基調輕柔，情景相生，景淡情濃。觀眾們都沉浸在這場絕佳的視聽盛宴中。精彩的展演告一段落，一場由雅南吟誦協會主持的飛花令又使會場熱鬧起來。主持人先後提出了「花」「秋」「紅」三字，觀眾們熱情高漲，紛紛舉手應答。其中，代表紅學的「紅」字詩句應答不斷，文江詞海的翻湧充分展現出師大學子豐厚的詩詞底蘊。參李俊嫻、陳戎、張玉明：〈品紅樓盛宴，傳中華文化〉，《紅迷會》，2023年12月7日，<https://mp.weixin.qq.com/s/k6AFKfklMrk2dlFDY7UEtA>，2025年3月8日瀏覽。

3· 結合新文科建設，從在地化的特展走向國際化的傳播

結合設計學院覃千航老師的文創課程，帶領學生手作紅樓夢相關文創小物，以紅樓文創產品與手作推動跨學科的交叉融合課程建設，最後期末舉辦《紅樓夢》特展，從校園走向社會，讓在地市民亦能經由紅樓特展，深化對於《紅樓夢》的理解。在特展開幕式中，邀請廣西師大國際交流處的泰國留學生53人共襄盛舉，一同領略紅樓、理解紅樓、愛上紅樓，將能量借由影片及外語翻譯，從在地化的特展，放上網路平台形成國際化傳播，以期收到更大影響力。

無論是錄製蓮葉羹直播談寶玉挨打，更深入理解《紅樓夢》的精雅生活；或者是在特展，觀眾看到《紅樓夢》文創展場，是被創新繼承的中華傳統文化。從課堂走向校園的特展，從校園走向社會的影響，最後搭建平台，走向國際化的傳播，是本課程最大的亮點。

學生基於自身對於紅樓人物與重要情節的理解，沉浸式手作紅樓文創產品，諸如紅樓文創花簾、紅樓人物剪紙與人物造型燈籠，這些使學生從單純的接受者，成為理解者，最後達到設計者與詮釋者。《紅樓夢》特展開展後，相繼得到《廣西日報》、《人民政協報》、《新華社》和《桂臺之聲》、《紅迷會》等媒體的報導，半日內校園報名人數破千人，獨秀書房首發推文僅活動當天就有3000多人次參與網上互動，吸引了廣大民眾的關注。而2024年在廈門工學院源緣美術館進行的紅樓夢特展，《廈門衛視》、《天下集美》等多家媒體也對特展進行了專訪與報導，影響頗鉅。依此模式推廣至社會，有利於推動深化民眾對《紅樓夢》文化的理解。

三、沉浸式教學與情意教育教學歷程

綜觀全學期的教學設計，本課程特別偏重沉浸式教學與情意教育的內容。張春興認為，情意教育的目的在使學生學到適當的感情表達，學到與人相處時的同情與體恤的情操，從而培養其自愛、愛人、被愛的能力。而經由人本心理學的思想影響，近年來教育學者普遍關切應如何透過知識教學以陶冶學生的情意，使學生能真正養成樂於求知的興趣（情）與勤奮求知的態度（意）。^⑩前文強調扣緊小說文本設計的翻轉教學，借由依照小說與影視文本對讀的深度提問，深化學生的同理能力與認知能力；此節則強調沉浸教育，帶領學生進入情境。

1· 從蓮葉羹直播談「寶玉挨打」的情意教育

「寶玉挨打」是《紅樓夢》的關鍵情節，筆者結合學術研究與小說文本，統整出「小說敘事策略」與「兩種愛情樣貌」兩條主線。前者參照俞曉紅的〈從「寶玉挨打」

^⑩ 唐淑華：《情意教學——故事導論取向》（臺北：心理出版社，2004年），頁20-21。

看《紅樓夢》情節經營藝術》一文，^⑪後者參照筆者的〈純真的堅持，世俗的傳承——論《紅樓夢》中的木石前盟與金玉良緣〉一文，^⑫依照兩篇文章，設計深度提問的題目。

用說故事的方式引起學生的興趣，並根據他們對故事人物、情節的反應了解學生的想法並挑戰他們的價值觀，將更能夠敏銳覺察對話中的情意教學時機。^⑬由蓮葉羹直播，談到金玉良緣與木石前盟，再到「蓮葉羹」其實是寶玉愛林黛玉的象徵，^⑭這樣的教學策略，著重「情意教學」及「說故事」的文本引導，有效引起學生興趣。課後學生自在討論區分享，如：關於紅樓夢直播的看法與心得，形成良好的網路互動。回家作業完成〈寶玉挨打·情意教育學習單〉，選擇親情或愛情主題進行書寫，深化情意教育的精義。

無論是在「天香樓」進行劇本改編時，換位思考續寫情節；或者是在「黛玉葬花」觀看〈葬花吟〉影視版本，體會黛玉心境；又或在「寶玉挨打」時經由深度提問，引領學生進行親情與愛情的感受和反思……這些強化「情意教育」落實在教學當中的實踐，連結了個人經驗、內在情感，深化了生命教育的內涵，完成情意教育的核心目標。

最後筆者進行教學評鑒，2023年有效問卷有59人：

題目：「寶玉挨打」的蓮葉羹直播、親子故事分享、情意教育學習單等課程的內容，增強了我對於紅樓人物和紅樓故事，同情共感的能力：					
選項	非常同意	同意	普通	不同意	非常不同意
人數	37人	21人	1人	0人	0人
百分比	62.7%	35.6%	1.7%	0%	0%
李克特量表（Likert scale）計算後之平均數：4.57（滿分為5）					

李克特量表平均數算出來高達4.57（轉引自筆者另一篇論文，見註16），顯見這樣「說故事」的教學策略、觀看直播，再到課堂的深度提問、親子故事分享，回家作業：〈情意教育學習單〉自由選擇親情或者愛情主題書寫，經由一系列的教學步驟及情意教

⑪ 俞曉紅：〈從「寶玉挨打」看《紅樓夢》情節經營藝術〉，《蘇州科技大學學報（社會科學版）》第37卷第2期（2020年3月），頁72-108。

⑫ 張玉明：〈純真的堅持，世俗的傳承——論《紅樓夢》中的木石前盟與金玉良緣〉，第十二屆臺灣師範大學研究生論文發表會會議論文集《思辨集》第9集（2006年4月），頁187-206。

⑬ 唐淑華：《情意教學——故事導論取向》，頁98-99。

⑭ 林黛玉所抽到的花簽，是「風露清愁」的芙蓉，而水芙蓉即為蓮花。筆者在直播當中，提及無論是贈舊帕、只想吃蓮葉湯，還是睡夢中說「和尚道士的話如何信得？什麼金玉良緣，我偏說是木石姻緣。」都是在說，他愛的對象是林黛玉。書中也因「寶玉挨打」此一情節的開展，使寶黛之間的愛情進入了成熟期，詳細論述參見張玉明：〈純真的堅持，世俗的傳承〉，頁187-206。

育模式，能成功激發學生「同情共感」的能力。而這樣的教學法，亦緊緊扣合整本書閱讀與研討當中的要求：「學生能用自己的語言撰寫，通過口頭、書面形式或其他媒介與他人分享」，^⑮完成了《紅樓夢》整本書閱讀與研討的課程標準與教學目標。^⑯

2. 黛玉葬花到手作文創花簽，與紅樓人物剪紙燈籠

《紅樓夢》影視改編課程，順應當今經典文學影視化的時代潮流，貼近同學們的生活，學生樂意接受並傳承紅樓文化。課堂分組進行紅樓人物剪紙、手作文創花簽等教學實踐，將《紅樓夢》創新性融入到課程中，有助於增強課程的有趣性和豐富度，加深學生的沉浸式體驗，推動中華優秀傳統文化的繼承與發展。經由手作《紅樓夢》花簽，進行沉浸式教學，讓學生先預習書中與所作人物花簽相關的花和意象，自行創作文創花簽，再完成紅樓夢花簽學習單，最後再將學習單內容製作成Qrcode，使觀眾在參觀紅樓夢特展時，也能借此理解學習者／設計者的詮釋與理念。先深化理解小說人物，再進行手作創造，之後再進行詮釋，讓書中的角色經由手作，在心中更加具象化且完整，形成沉浸式學習。

圖三：探春人物專區展覽場上的探春花簽

圖四：學生除手作花簽，另需完成學習單

中國剪紙引入紅樓夢課程的設計，基於傳承優秀中國非物質文化。^⑰人類非物質文

^⑮ 中華人民共和國教育部制定：《普通高中語文課程標準》，頁11-12。

^⑯ 本節部份行文數據，教學理論引自張玉明：〈紅樓夢整本書閱讀與情意教育—從蓮葉羹直播談「寶玉挨打」之教學案例〉，《曹雪芹研究》第2期（2022年），144-153。

^⑰ 根據聯合國教科文組織頒發的《保護非物質文化遺產公約》的定義（第2條），非物質文化遺產是指被各社區、群體，有時是個人，視其為文化遺產組成部分的各種社會實踐、觀念表述、表現形式、知識、技能以及相關的工具、實物、手工藝品和文化場所。按上述定義「非物質文化遺產」包括以下方面：1. 口頭傳統和表現形式，包括作為非物質文化遺產媒介的語言；2. 表演藝術；3. 社會實踐、儀式、節慶活動；4. 有關自然界和宇宙的知識和實踐；5. 傳統手工藝。（含中國剪紙）。

化遺產的傳承，能夠保護世界文化的多樣性、確保民族精神和民族特性的世代相傳。中國剪紙是一種用刻刀或剪刀在紙上剪刻花紋，用於配合民俗活動或裝點生活的民間藝術。紅樓夢人物剪紙要求紅樓人物圖像清楚，形象要鮮明簡練而清晰，線條要流暢且虛實分明，常帶有人物相關花卉等意象。

圖五：剪紙協會所提供的紅樓夢十二金釵作品

圖六：剪紙協會指導手作紅樓夢人物：探春剪紙作品

圖七：紅樓夢人物剪紙貼在造型燈籠上（探春展場）

最後針對手作課程進行教學評鑒，有效問卷有60人：

題目：透過手作（包括紅樓文創花籤、紅樓人物燈籠、紅樓手工書等等），能加強我對於紅樓夢重要人物和重要情節的理解					
選項	非常同意	同意	普通	不同意	非常不同意
人數	36人	20人	3人	1人	0人
百分比	60%	33.3%	5%	1.7%	0%
李克特量表（Likert scale）計算後之平均數：4.51（滿分為5）					

題目：透過手作（包括紅樓文創花籤、紅樓人物燈籠、紅樓手工書等等），能提升個人興趣，強化我對於紅樓夢經典之美的感受					
選項	非常同意	同意	普通	不同意	非常不同意
人數	35人	23人	2人	0人	0人
百分比	58.4%	38.3%	3.3%	0%	0%
李克特量表（Likert scale）計算後之平均數：4.55（滿分為5）					

李克特量表平均數算出來有4.51與4.55，顯見這樣的手作實踐課程，從《紅樓夢》小說文本與影視文本的對讀，到分組紅樓夢人物專區，再到小組合作學習，從個人手作文創

花簾，到小組協同合作進行紅樓人物剪紙燈籠，最後是小組同心協力共同佈置人物專區展場、全班一起策紅樓夢特展，再加上課後與期末作業：每個學生書寫〈紅樓夢文創花簾學習單〉，及期末的紅樓手工書。經由一系列的教學步驟及手作實踐模式，能成功深化學生對於紅樓夢重要人物和重要情節的理解，還能提升個人興趣，強化對於紅樓夢經典之美的感受。

四、小結

本課程注重實踐教學，不僅在課上進行分組手工製作，在課後還鼓勵學生參加「紅樓夢特展」的策劃與實施。課程期間，筆者與策展學生共同合作，和各社團、創新創業學院、國教院及獨秀書房、源緣美術館、北京曹雪芹學會等各方資源和平台，自發性地完成推進「紅樓夢特展」開展的多個實踐專案，並在各大社交媒體和網路平台上進行宣傳，鍛煉學生組織溝通、合作共贏和創新創造等能力，提高文化修養和綜合素質，貫徹全面發展教育理念，讓學生真正意義上學有所得、學有所成。紅樓夢特展搭建中華優秀傳統文化的平台，整合校內外優秀資源，為學生提供豐富的學習資源和實踐場所。本課程聯合學校、獨秀書房和剪紙協會、雅南吟誦協會、茶藝協會等，充分運用校內外資源和平台，開創「紅樓夢特展」，讓學生得到實踐與鍛煉的機會。

「紅樓夢特展」，讓學生的學習成果變成可視化的展覽，究竟能夠達成怎樣的教學成效呢？「Gallery Walk for students」裏提到三個學習益處：

1. 學生能更深入地參與和學習。
2. 培養學生的高階思維能力。

Gallery walks可以讓學生以小組的形式密切合作。學生可以分享想法，並對有意義的問題、情景或文本做出回應（Ridwan, 2015）。他們可以對同伴的回答提出回饋意見，討論誰的回答更好，並投票選出最佳答案。因此，學生可以學習並瞭解其他人是如何解決相同問題的。這有助於他們洞察解決問題的其他方法，從而幫助他們發展批判性思維能力和複雜問題的解決能力。

3. 培養學生的勞動技能。^⑱

這門課程要求並訓練學生多方面的能力，深化他們的參與度與學習，培養更高階的思維能力，及手作的勞動技能，最後還要求公開給大家參觀他們整個學期的學習成果。學生對於這樣的紅樓夢課程，有怎樣的回饋呢？針對整門課的教學策略進行教學評鑒，有效問卷有61人：

⑱ Shreya Verma, "3 Benefits of e-Gallery Walk for Students," *InteDashboard*, 2 June 2022, <https://www.intedashboard.com/blogs/tbl-learning/egallery-walk>, accessed 8 Mar. 2025.

題目：我喜歡老師帶領大家學習的方式					
選項	非常同意	同意	普通	不同意	非常不同意
人數	39人	22人	0人	0人	0人
百分比	63.9%	36.1%	0%	0%	0%
李克特量表（Likert scale）計算後之平均數：4.64（滿分為5）					

李克特量表平均數算出來有4.64，是相當高的肯定了。這門課程要求學生更多的時間精力與多元投入，還要求公開學習公果到紅樓夢特展，還能得到這麼高的評價，學生是如何思考的呢？以下附上一位代表性同學黃小曼的回饋：

修完這門課，我覺得最大的感受就是：很充實。通過同學們的分享，我對《紅樓夢》中的人物有了更深層次的理解，也讓我看到了一個個性格鮮明的可愛的角色。通過閱讀《紅樓夢》書籍，我感受到了曹雪芹的絕妙文筆；通過觀看相關影視作品，我更直觀感受到了人物的性格特徵；通過對比不同版本的影視作品，也讓我看到了原著和影視改編的差異……這門課給我最大的驚喜是，我們能夠做這麼多的手工藝品：人物花簽、燈籠、剪紙、紅樓手工書，這些作品花費了我們很多時間和精力，但我很願意在這上面花時間，只希望能夠做得精美些，再精美些。在十二月一日，當我們這些作品共同擺放在策展台上時，似乎所有的努力和付出都有了意義，只覺得一切都是值得的。看著精美的手工藝品，我莫名感到欣慰，也莫名地感動。張老師不僅引導我們去閱讀《紅樓夢》，還引導我們愛上了《紅樓夢》。老師的每一節課內容都很精彩，都講述得生動活潑，每一次我都覺得時間過得飛快，而我們還聽不夠。老師為紅樓夢真的付出了很多，我們都看在眼裏，記在心裏，在這裏向您真摯地說一聲：老師辛苦啦！在這一過程中，我看到了老師對《紅樓夢》的熱愛，也看到了老師希望把紅樓故事講給大家聽的不懈追求。老師，謝謝您！帶領我們共用這紅樓盛宴！希望未來還能參加如此精彩的紅樓盛宴！

從這段文字裏可以看出，學生花費不少時間與心血，但是當這些展品按照各組紅樓人物專區，放在獨秀書房各自的展場上，展現專屬全班的紅樓夢特展時，所有過往的努力和付出，這一刻都得到了昇華，也覺得無比值得，富有意義。這是借由紅樓夢特展，所能帶給學生最大的回饋與感動。

此外，紅樓夢特展的花簽、燈籠、剪紙、紅樓手工書等充滿文化元素的物品，深深地吸引著留學生們，他們或駐足凝視，或認真翻閱，或合影留念，或激動地和身邊的好友與遠方的家人分享自己的喜悅。「今天的展會氛圍非常好，有小小的手工書吸引著大

家來欣賞，還有幾位中國同學幫我們介紹《紅樓夢》的故事，甚至展示了紅樓人物關係圖幫助理解，我們覺得非常開心，也深深感受到了中華文化的魅力。」泰國留學生李璐恩說。^{①⑨}顯見這樣對真、善、美的共同追求，是跨越國界，也是超越時代的。

2024年，第四屆紅樓夢特展，則進一步將人工智能與課堂教學相結合，引導學生利用AI工具結合《紅樓夢》文本生成紅樓人物圖像。相較於一般意義上的數字圖像，生成式AI圖像作為一種典型的人工智能生成內容（AIGC），不僅改寫了數字圖像的形成規則，而且改寫了圖像與技術之間的生成模型。^{②⑩}利用AI生成的圖像與學生的預期會有差距，因此筆者與金門大學的李瑄老師，共同指導學生使用AI生圖，並不斷修正指令對人物形象進行細緻修改，在多次調整之後形成較為完善的紅樓人物形象，且在多個媒體進行報導，^{②⑪}礙於篇幅，未來會再就AIGC的部份再做深入探討。

總結本課程特色，一來宣傳中華傳統文化，將紅樓文化進行當代藝術轉化，符合最新潮流；二來強調以學生為本位，手作紅樓文創商品，主打沉浸式學習，使學生從做中學，刺激學生的創新思維；三來課堂成果不僅限於教室，從教室走向學校，從學校走向社會，以特展的形式向社會大眾宣揚紅學，從舉辦特展中更好的融合專業與創意；四來從在地化走向國際化，特展開幕式和國際交流處合作，邀請泰國宋卡王子大學留學生們參加，以紅樓夢特展為媒介，講好紅樓故事，向世界展示《紅樓夢》文化經典之美。使特展形式，走到國際交流平台，是紅樓夢文化當代轉化與國際傳播的最佳體現。

①⑨ 詳見〈著名文學作品《紅樓夢》：通往中泰友誼的橋樑〉，《新華社·泰國報》，2023年12月14日，https://www.xinhuaithai.com/china/404192_20231214，2025年3月8日瀏覽。

②⑩ 劉濤：〈失聯的「蹤跡」：生成式AI圖像與圖像闡釋學的知識框架重構〉，《南京社會科學》第8期（2024年8月），頁87。

②⑪ 詳見〈AI與手工技藝相結合，廈金兩所高校師生合作的《紅樓夢》特展受到多家媒體關注！〉，《廈門工學院》，2025年1月16日，<https://mp.weixin.qq.com/s/atRs-gCjqhvwtVvko cv4MA>，2025年3月8日瀏覽。