

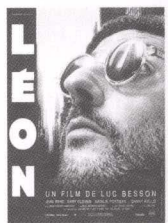
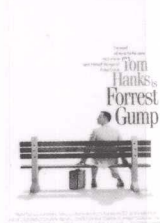
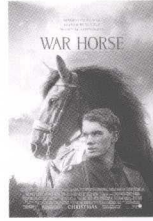
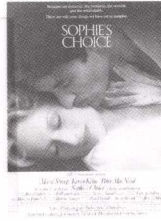
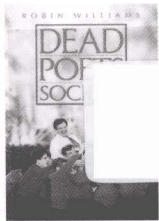
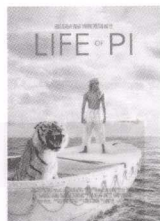
核心素养·名师课堂

王开东 著

Zhongxue
Yuwen
Dianyingke

每一部
经典电影
都是一堂
生动的语文课

中学 语文 电影课

核心素养·名师课堂

3

中学 语文 电影课

王开东 著

Zhongxue
Yuwen
Dianyingke

漓江出版社
Liang Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

中学语文电影课 / 王开东著. —桂林: 漓江出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5407-7425-7

I. ①中… II. ①王… III. ①中学语文课—教学参考资料 IV. ①G634.303

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 308237 号

中学语文电影课

作 者 王开东
策划组稿 文龙玉
责任编辑 章勤璐
书籍设计 石绍康
责任监印 唐慧群

出 版 人 郑纳新
出版发行 漓江出版社
社 址 广西桂林市南环路 22 号
邮 编 541002
发行电话 0773-2583322 010-85893192
传 真 0773-2582000 010-85890870
电子信箱 ljcbbs@163.com
网 址 <http://www.Lijiangtimes.com.cn>
<http://www.Lijiangbook.com>
印 制 北京鹏润伟业印刷有限公司
开 本 710×980 1/16
印 张 18
字 数 270 千字
版 次 2015 年 2 月第 1 版
印 次 2015 年 2 月第 1 次印刷
印 数 1—7 000 册
书 号 ISBN 978-7-5407-7425-7
定 价 29.80 元

漓江版图书: 版权所有, 侵权必究

漓江版图书: 如有印装质量问题, 可随时与工厂调换

[自序] 没有电影的人生是残缺的人生

我对电影刻骨铭心的感受，来自童年。

那个年代，农村一年会放一到两次露天电影。

放电影的那一天，对孩子而言，比过年还要兴奋。这也充分证明了一个道理，精神大于物质。

有一次，我妈妈的娘家放露天电影，我们一家理所当然都去了。电影就在我大舅家的场地上，妈妈的娘家是在六舅家。外婆在哪里，哪里就是娘家。六舅家与大舅家只隔了一户人家。

可是，老天不遂人愿，到了晚上却停电了，我们心急如焚，等啊等，可电就是迟迟不来。我们就随着爸妈到六舅家聊天……先是说7点半来电，没来；后来又传言8点来电，结果又没来；再后来说是8点半，再后来说是9点，但电终究没有来。我在心里想，电是个什么东西呢？为什么那么多人等，它就是不来呢？

后来，眼皮子老是打架，我实在撑不住了，妈妈只得安排我先睡。我叮嘱妈妈，那个电来了，一定要叫我啊……

后来，在睡梦中，我突然听到外面的大笑声，猛然间惊醒过来，外面就是电影轰隆隆的放映声。啊，电，已经来了；电影，已经开始了……

我忘记了开灯，也不知道灯在哪里，连滚带爬地下床来，摸到门边，却发现门是被锁住的！

那时候农村的门，还是有门扣子的，门扣一搭，大锁一锁，中间有一道很大的缝隙。我拼命地想钻出去，可是，脑袋卡在中间。我再拼命钻，脑袋又卡上了，我再钻，再钻，尝试了很多次，脑袋上全是汗水和血水。然后，我就拼命地喊叫，先是妈妈，后是舅舅，后来就是咒骂，再后来，就是凄惨的抽泣——哪个好心人，来开开门啊！

再后来，我踹门，一次又一次，门哗哗地响，但就是纹丝不动。

耳朵里，只有我大舅家门口传来的一阵一阵幸福的笑声……

当大人们回来的时候，打开门，发现我匍匐在门边地上，身下一摊泥水，已经是半死过去了。

那一年，我只有6岁。

在那个晚上，我的童年消逝了，而且永远没有找回来。在我生命的6岁时，我懂得了生活中的悲剧，知道了绝望和悲悯是什么味道。

我不知道没有这一切，我会是一个什么样的人，但我想，一定不会是今天这个样子。一个在童年，就经历过哭天天不应，叫地地不灵，被绝望噬咬过的人，他一定会变得敏感，或许也会变得冷酷，他一定懂得有一种美好的东西，一旦失去了，就永远不可能重来。所以，他会异常珍惜。

正是因为这样的际遇，我对电影总有着奇异的感情。

人的一生是短暂的，短暂的人生无法重来，不可复制。每个人的一生，就是自己所写的一本书，无论精彩还是暗淡，都是自己一笔一画书写出来的传奇。

生命枯萎了，人生的大书也就合上了。只是这样的人生华章，无法删改，不可以虚构。这是多么无奈的事实。

光影世界给我们提供了另一种人生的可能。我们看电影，也是看自己人生的另一种走向，电影从来不是在演别人，而是在演我们自己。电影就是我们的镜像，我们在电影中流着自己的眼泪。

这几年，我带着自己的孩子和我的学生，一部部经典电影看下去。人生因此逐渐丰厚起来，心灵因此润泽起来，情感因此细腻起来。每一部电影，都是一个丰富的文本。观阅电影，就是解读文本，积淀人生。

每一部电影还是一部伟大的写作。大导演花了那么多的精力，有的甚至为了一部电影呕心沥血，倾家荡产。在这样伟大的电影营造中，导演一定会把自己的哲学、情感和生命理解寄托其间，每一个主题的挖掘都深邃而动人。

任何一部电影，都包含了文本写作的手法，每一部电影都是文章写作的一个全息系统。

可以说，没有多少孩子喜欢写作，但却很少有孩子不喜欢看电影。通过作文电影课，我能够很好地衔接文本解读和写作，孩子喜欢电影，热议电影，自然在电影的评析中，学会了文章的解读和作文写法。

生命就这样丰富起来，进而光彩照人，明艳不可方物。文章就这样丰盈起来，进而倚马可待，下笔千言。

在我看来，电影中包含了一切，代表了所有。

没有电影的人生，是残缺的人生；没有电影的人生毫无光彩。

目 录

Contents

自序

没有电影的人生是残缺的人生 / 001

第一辑 青春篇

[1] 少年派的海上取经之路 / 003

——《少年派的奇幻漂流》解读

每一个簇新的青春，都是一段奇幻漂流。你必须撒播信仰的种子，如同建造一座小房子，面朝大海，春暖花开。

[2] 青春，不沦陷 / 011

——《致我们终将逝去的青春》解读

青春一散场，我们都变成了自己厌恶的样子：不再能温柔岁月，也不再能惊艳时光。

[3] 爱你如同爱生命 / 026

——《山楂树之恋》解读

比山楂树更要酸甜的，是那个时代的初恋，如红酒，一点一滴都要醉人。

第二辑 教育篇

[4] 谁曾经如此绽放 / 047

——《三傻大闹宝莱坞》解读

生命不是为了取悦他人，而是为了绽放自己。

[5] 每一个孩子都独一无二 / 062

——《放牛班的春天》解读

没有最真的爱，就没有最深的教育。

[6] 一个差生的成长史 / 075

——《国王的演讲》解读

每个人内心都有一个伤痕，卓越从揭开自己的伤疤，露出痼疾淋漓的血肉开始。

[7] 狂飙为我从天落 / 092

——《恰同学少年》解读

人在青春的时候，是要疯狂活一次的。春来我不先开口，哪个虫儿敢作声？

第三辑 战争篇

[8] 勇敢和承诺：一匹马的战火浮生 / 107

——《战马》解读

未曾哭过长夜的人，不足以谈人生。

[9] 美丽是一场战争 / 120

——《西西里的美丽传说》解读

美丽落幕了，孩子成长了。与单纯的孩子相比，成人不是憎恨一种意识形态，而是嫉妒一种真正的美。

[10] 你不能让一只受伤的知更鸟重新飞翔 / 132

——《苏菲的抉择》解读

每一个选择，都是死亡。选择，就是承担死亡。

第四辑 励志篇

[11] 黑暗中，灵魂发出一束光 / 149

——《肖申克的救赎》解读

希望、勇气、坚持，还有发光的友谊，能够冲破一切。

[12] 阿甘的奔跑与美国式的童话 / 166

——《阿甘正传》解读

阿甘美国式的奔跑，是一个国家成长的寓言。

[13] 失火的天堂 / 174

——《小鞋子》解读

这是一个民族对一双鞋子、一个理想的坚守和执着。

第五辑 爱情篇

[14] 爱上爱情 / 185

——《周渔的火车》解读

有时候，我们拼命爱着的东西，未必是爱上的那个东西。我们常常走得太远，以致忘记了我们为什么而出发。

[15] 金蔷薇和棕榈树 / 194

——《棕榈树丛》解读

注意潜移默化的力量，沧海变成桑田，碎石堆成海岛。

[16] 一场风花雪月的宿命 / 205

——《如果·爱》解读

我们常常在主角和配角之间穿梭，忘记了所有人都是生命的道具。

[17] 把纯真安放在一个地方 / 213

——《纯真年代》和《西雅图未眠夜》的比较阅读

节制是一种美德，对爱情的节制，是最美好的事。

第六辑 伦理篇

[18] 被压迫者的教育学 / 227

——《死亡实验》解读

情景，或者是自己的定位，会使自己入境，人都是由自己塑造的。

[19] 当死亡突然来临 / 233

——《九死》解读

未知死，焉知生？当死亡突然来临，我们往往更靠近生存的本质和真谛。

[20] 遇见，在最美丽的时刻 / 237

——《返老还童》解读

人生最美好的部分出现在生命之始，而最糟糕的部分则在晚年，如果时光倒流呢？

[21] 所有的孤独都有一把钥匙 / 254

——《这个杀手不太冷》解读

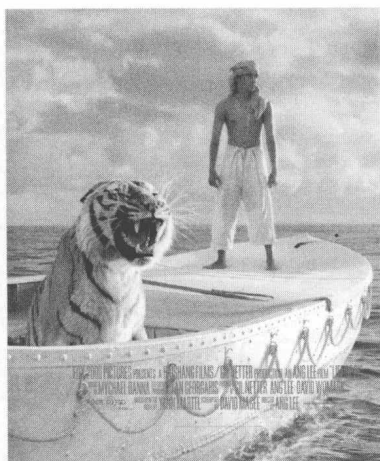
生活的残酷，不在于一以贯之的苦难，而在于巨大幸福来临之后的被剥夺。
死亡是对爱的回馈，亦是对灵魂的救赎。

[22] “余震”绵绵无绝期 / 266

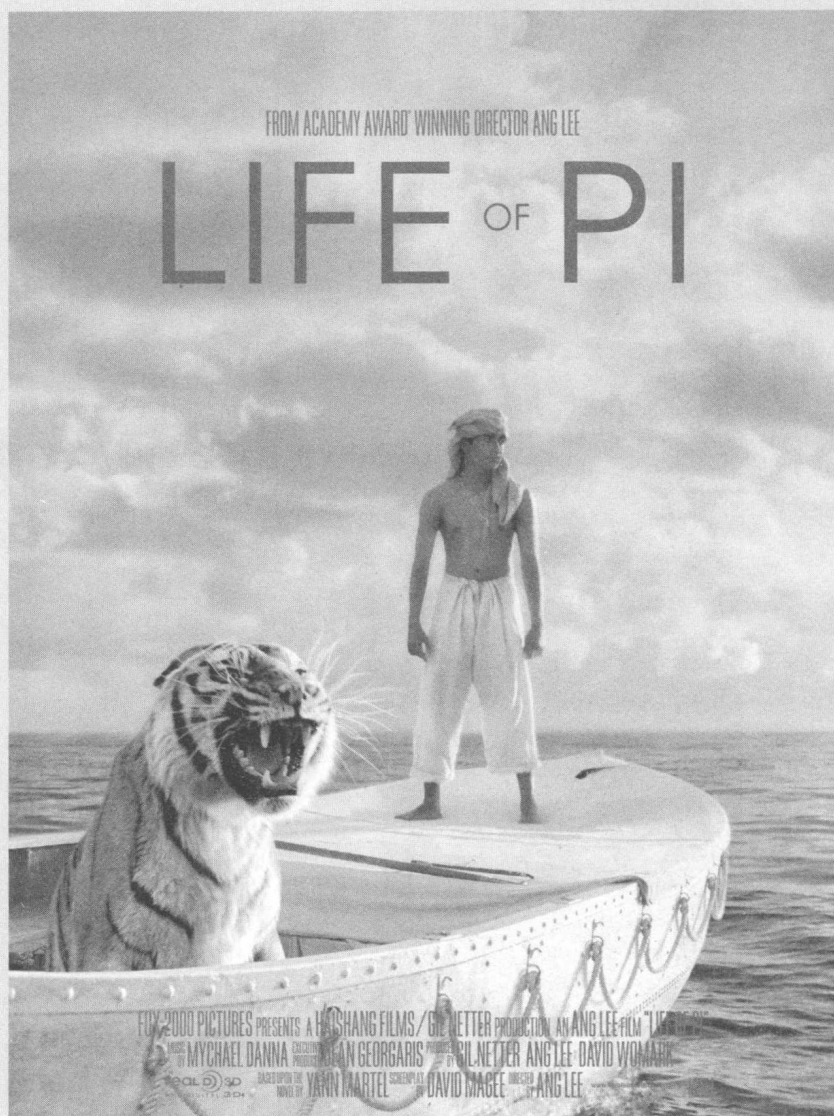
——《唐山大地震》解读

地理上的废墟很好清理，心灵上的废墟，需要用一辈子来清理。

附录：学生阶梯观影目录 / 277

第一辑 青春篇

《少年派的奇幻漂流》海报

每一个簇新的青春，都是一段奇幻漂流。你必须撒播信仰的种子，如同建造一座小房子，面朝大海，春暖花开。

[1]

少年派的海上取经之路 ——《少年派的奇幻漂流》解读

李安精心构造的《少年派》，第一时间让我想起了《西游记》。

一、外国版的取经之路

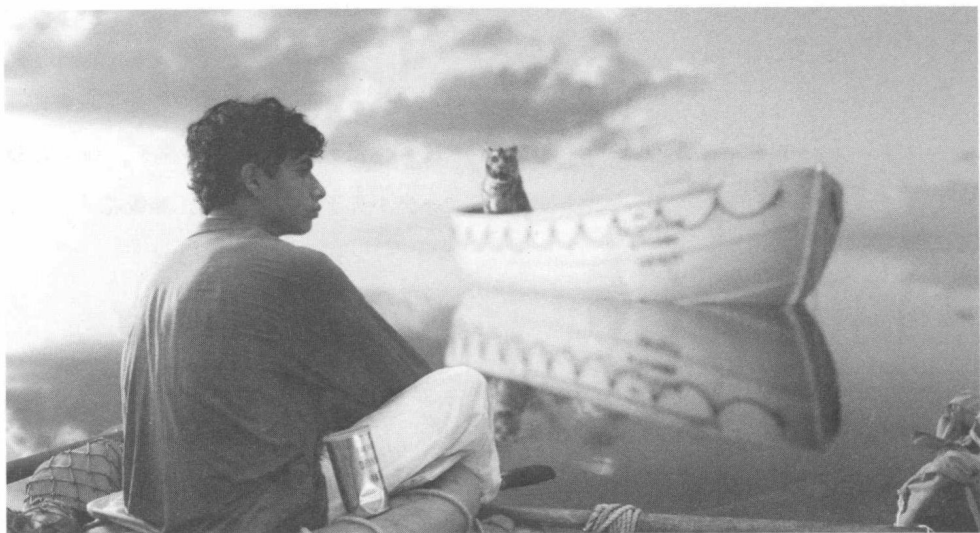
少年派的海上漂流，是外国版的西天取经。

《西游记》中有猴子、猪、马等动物，但它们其实都是人。通过师徒四人的取经之路，《西游记》隐喻了一切人的成长历程。

《少年派》中有老虎、猩猩、斑马、鬣狗等动物，它们其实也都是人。通过派的奇幻漂流，《少年派》隐喻了人理性和信仰的构建。

唐僧、悟空、八戒和沙僧，可以看成一个人。八戒代表着本我，悟空代表着自我，唐僧代表着超我，沙僧麻木、木讷，可以看成是人的肉身。

本我，是原始欲望的自然表现，八戒好色、贪吃、自私，呈现的都是人的原始欲望。自我，是自己意识的存在和觉醒，这种存在和觉醒能够产生巨大能量，悟空在五指山下五百年的修炼和觉醒，可不是闹着玩的。超我，代表着道德和理想人格，唐僧是当仁不让的代表。

《少年派的奇幻漂流》剧照

小时候，我喜欢悟空，讨厌唐僧不辨忠奸，人妖不分。但随着一天天长大，我越来越崇敬唐僧。悟空有火眼金睛，当然能够认清妖怪，然后“金猴奋起千钧棒，玉宇尘埃万里清”。但唐僧没有火眼金睛，他根本认不出妖怪，凭什么置他人于死地？因此唐僧宁肯自己有可能被吃掉，也绝不冤枉一个好人。这就是佛心所在。

权力必须要有制约。一个拥有火眼金睛和金箍棒的人是危险的，只要他认为对方是妖怪，那对方就是牛鬼蛇神，就能一棍子打死。所以，金箍棒之外，必须要有紧箍咒，紧箍咒是金箍棒的边界所在。

西天取经之路十万八千里，悟空一个跟头恰好十万八千里，但真经的取得岂能如此简单？

每个人必须要经历九九八十一难才能真正成长，助人就是助己，征程就是真经。

少年派的取经之路则是派和老虎生死相搏、生死相依，慢慢建立起理性之路和信仰之路。

电影叙事别具一格，包含两个故事。

二、真假故事互相映衬

1. 浪漫的虚幻故事

动物园被没收，少年派举家迁往加拿大。一场巨大的海啸，使得派全家遇难。只剩下派、一条鬣狗、一只母猩猩、一匹断了一条腿的斑马，还有一只成年孟加拉虎“理查德·帕克”，侥幸苟活在一个小艇上。

活生生的丛林法则很快就在小艇上发生了，凶残的鬣狗先是咬死了猩猩，又吃掉了斑马，老虎雷霆一怒，又吃掉了鬣狗。接下来就是少年派和老虎理查德·帕克之间的缠斗故事。7个月的时间，少年派每天都要收集淡水，捕鱼捕虾来喂养老虎，否则饥饿的老虎就要吃掉派。

有一天，一场惊心动魄的飓风席卷而过，一浪又一浪打来，小艇多次被海水淹没，少年派和老虎被海水灌得精疲力竭，所有的食物都被冲走，两者再也没有气力互相伤害了。少年派抱着奄奄一息的老虎流下大颗的热泪，他呼喊着：“拉维、爸爸、妈妈，我要来了！”

在最危急的关头，突然间风停雨歇，海平浪静，天空中星光点点，小船竟然被飓风冲到了一座天堂小岛。一对难兄难弟在岛上好好饱吃了一顿；但这个岛白天是天堂，夜晚却是屠场，这是一个食人岛。于是，派和老虎又开始漂流，直到在墨西哥的海滩上获救。

在漂流过程中，少年派和老虎经历了“敌对—共存—驯服—依赖”四个阶段。当满脸都是黄沙的派，艰难地从沙滩上挣扎起来，看着曾经生死相依的老虎，眷恋不舍；经历过沧海桑田的老虎却径直离开，走向密林深处，居然没有回一次头……

2. 残酷的真实故事

派要获得保险，必须要经过保险公司的核实，当派讲完第一个版本的故事后，两个保险人员打死也不相信，于是派又讲了第二个版本的故事。

其实，救生艇上并没有什么动物，只有一个厨子、一个断了腿的水手、派和他的母亲。

故事叙说至此，惊心动魄，血腥味扑面而来。

我们不难想到，水手是斑马、厨子是鬣狗、猩猩是母亲，而派自己是老虎。厨子利用水手断了腿，轻松杀死并吃掉了水手，还用水手的肉来钓鱼。派的母亲是素食主义者，不耻厨子的恶行，厨子一不做二不休杀死了派的母亲，派内心中的恶被彻底激发出来，愤怒之中派杀死了厨子，并通过吃他的肉才活了下来。

这个故事很可能是真实的故事，因为第一个故事中有大量伏笔，草蛇灰线随处可见。

最核心的证据是，这只孟加拉虎名叫“理查德·帕克”。“理查德·帕克”原是历史上真实吃人海难故事的主人公的名字。1884年，Mignonette号沉没，4名幸存者被困在南大西洋，除了3名船员，还有一个名叫理查德·帕克的17岁男仆。在茫茫的海上漂流中，3名成年船员杀死了理查德·帕克，分食了他的肉，因此得以生还。凡是“理查德·帕克”出现的地方，总是与人吃人相关。这个故事也不例外。

在救生艇落海前，水手大喊“斑马、斑马”，事实上，水手就是那匹斑马。而厨子性格暴虐，在船上曾经与派的父母发生冲突，与鬣狗的穷凶极恶一模一样。

猩猩是派的母亲有三个证据，第一，影片中有猩猩乳房的特写镜头；第二，猩猩是唯一由少年派拼命救上船的动物；第三，在猩猩被咬死后，作为派象征的老虎才突然暴怒，咬死了鬣狗。

老虎和派是少年的两面，老虎是本我，派是自我与超我。老虎象征着少年身上的兽性和恶，派象征着少年身上的理性和善。派和老虎的共存，象征着少年身上人性和兽性的并存；派和老虎的争夺，意味着人性中善和恶的较量。

每个人心中都有猛虎在细嗅蔷薇。

派最后告诉那个作家，他在老虎的眼里看到了另一个灵魂。我相信这是一个真理。但影片开头，派的父亲告诉他，在老虎的眼里，你只能看到自己。我觉得这是一个更大的真理。

《少年派的奇幻漂流》剧照

老虎走进了丛林，消失了。这是人从生存绝境回归理性社会后的必然选择，老虎必须走，兽性不能留。但人怎么能在绝境处存活下来？让人难堪的是，人其实是靠兽性战胜自然和自己，然后再战胜恐惧和绝望的。换句话说，人活下来不是因为人性，而是因为兽性。但当人性回归，并逐渐从人性趋向神性，人的兽性必须被驱赶，被遏制，被消弭……

影片前面派在教堂里与神父曾经有一段对话。

派问神父：“神将自己的儿子派到世上，让他为人类受尽了苦难，这叫爱吗？”

神父回答：“你所要知道的就是，神爱我们。”

神的儿子带领人，脱离了自相残杀的苦海，一步步消除兽性，这就是上帝的爱。

中年的派回忆女友说：“我记得那一天的一切细节，但奇怪的是，我却不记得我们是怎样告别的。”

因为派把那些残酷的真相、暴戾的场景和血腥的画面，筛选掉了。生命有不能承受之轻，照样也有不能承受之重。

三、李安的奇幻漂流

在观影过程中，我常常感叹，这不是少年派的奇幻漂流，这是李安的奇幻漂流。

在正常处境下，少年派是理性的人，他渴望与动物做朋友，渴望获得一份爱情，还与神父探讨生命的价值。但在极端处境下，在暴风雨来临的时候他跪地长啸：“你带走了我的家，我的亲人，我的所有，你还想要什么？！”以此来表达对神的质疑。这时候，派是非理性的、野性的、兽性的人。当派历经千辛万苦回到正常社会，猛虎远去，派的理性回归，看山还是山，他又成了一个理性的人，并逐渐获得澄澈的神性。

与理性相对，派还经历了一个信仰存在、信仰迷失、信仰重建的过程。

出事前，少年派信仰好几个宗教。父亲告诉他，什么都可以接受，也等于什么都不接受。信仰的东西越多，就等于没有信仰。

在九死一生的过程中，派的信仰迷失，重新找回，然后又重新构建，这一点弥足珍贵。

没有省察的人生不值得一过。

李安曾经和妻子一同闯荡美国，毕业六年，一事无成，只能在家带孩子，吃“软饭”。凄惶的李安，忍受着事业的默默无闻，也忍受着亲朋的不理解甚至歧视。

在异国的文化中，李安一定如同海难中的派，面对变幻莫测的大海，忍受着内心中猛虎的撕咬，焦灼、惊慌、恐惧、孤独、绝望。

能够抵抗孤独的，或许是人身上的兽性。能够抵抗绝望的，却必须也只能是人的信仰。

李安在采访中曾经说过：“我觉得信仰对人生很重要，不然人生是非常空洞的、破碎的。”

这是少年派的信仰，也是李安的信仰，包含着李安过往的全部苦难、挫折、坚持和梦想。人生不是用来战胜的，而是用来相处的。