

大夏书系·教育人生

JIAOSHI YIDING YAOKANDE
15 BU DIANYING

教师一定要看的 15部电影

邓志伟 著

这是15部教育电影
也是15部教育诗篇
更是15部教师的生命乐章

华东师范大学出版社
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY PRESS

中国美术学院美术考级教材

教师一定要看的 15部电影

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材

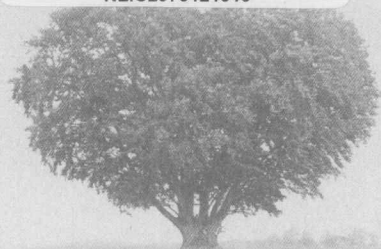
中国美术学院美术考级教材

大夏书系·教育人生

JIAOSHI YIDING YAOKANDE
15 BU DIANYING

教师一定要看的
15部电影

华东师范大学出版社
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

教师一定要看的15部电影/邓志伟著. —上海:华东师范大学出版社,2008

ISBN 978-7-5617-6464-0

I. 教... II. 邓... III. 电影—鉴赏—世界 IV. J905.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第163854号

大夏书系·教育人生

教师一定要看的15部电影

著 者 邓志伟
策划编辑 吴法源
文字编辑 林茶居 汪明帅
封面设计 大象设计
责任印制 殷艳红

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路3663号 邮编 200062
电 话 021-62450163 转各部
客服电话 021-62865537(兼传真)
网 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 北京密兴印刷厂
开 本 700×1000 16开
印 张 12
字 数 160千字
插 页 2
版 次 2009年1月第一版
印 次 2009年1月第一次
书 号 ISBN 978-7-5617-6464-0/G·3762
定 价 25.00元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话021-62865537联系)

导言：当代教育电影中的教师形象

二战后，西方电影界开始关注教育电影。教育始终是关涉家长、社会、政府的主要问题，有关学校教育中的师生关系、生生关系、校长与教师的关系等等都会有许多的传统和故事，教育的改革与发展总是会与传统产生戏剧性的冲突。因此，好的教育电影自然有包括教师、学生、家长在内的广泛的观众群体。1965年由罗伯特·怀斯导演的《音乐之声》（*the Sound of Music*）一经推出，就大受好评。影片也获得了第38届奥斯卡最佳导演、最佳影片、最佳配乐、最佳剪辑、最佳录音等五项大奖。1989年由彼得·威尔导演的美国电影《死亡诗社》（*Dead Poets Society*），获得了四项学院奖提名、奥斯卡最佳原创剧本奖、法国恺撒奖最佳外语片。1997年由格斯·范·桑特导演的《心灵捕手》（*Good Will Hunting*）荣获了当年奥斯卡最佳编剧奖。2000年，由伊朗年方20的女导演萨米拉·马尔马巴夫推出的《黑板》（*Blackboards*），获得了第56届戛纳国际电影节评委会大奖。由迈克·尼维尔导演的电影《蒙娜丽莎的微笑》（*Mona Lisa Smile*），2003年在美国出品，并在北美、亚洲相继上映，很快就引起了媒体和公众的广泛关注。

教育电影是以教育故事为主题，集中反映教育改革、学校风貌、师生关系，塑造教师形象和学生形象的艺术电影。其中，以刻画教师形象著称的外国电影有《音乐之声》、《霍兰先生的乐章》（*Mr. Holland's Opus*，又名“生命因你而动听”）、《弦动我心》（*Music of the Heart*）、

《放牛班的春天》（*Les Choristes*）、《死亡诗社》、《蒙娜丽莎的微笑》、《心灵捕手》、《黑板》等，国产电影有《孩子王》、《烛光里的微笑》、《凤凰琴》、《一个都不能少》、《美丽的大脚》和《我的教师生涯》等。以刻画学生形象著称的电影有《跑吧，孩子》、《草房子》、《天堂的颜色》、《家庭作业》等。本书选取了15部有影响力的中外教育电影，以教育学的视角进行解读，分为以下四辑。

一、教育信仰与教师人生

本辑主要介绍伊朗电影《黑板》，国产电影《凤凰琴》、《美丽的大脚》和《我的教师生涯》等。笔者以为，这些影片集中反映了中外乡村中小学教师在国家 and 民族最为艰难的時刻的教育追求、教育信念和教育修养。

《黑板》中的教师背着黑板四处寻找学生，实际上背负的是教育的信仰和民族的理想；《黑板》中那群背着黑板的流浪教师，就是信念理想型的教师。当看见一群背着大黑板的流动人群在人迹罕至的荒原上行走时，当知道他们是流动教师并且是在四处寻找学生时，我的心一下就被震撼了。

影片着力刻画了两位教师寻找学生的艰辛与苦难。一位名叫瑞波尔的教师的故事故绕着他遇到一群过境走私的伊朗少年而展开。从影片中我们看到，战争引发的生存困境，导致了少年对陌生人的不信任，对知识文化的冷漠，对教师行为的不以为意甚至敌视。瑞波尔老师及其黑板是教育启蒙的象征，代表了上一代人对下一代人的希望，希望他们能够通过学习改变自己的命运，从而改变民族的命运。也许，影片并不是说苦难中的教育必然要失败，而是表达苦难中的教育必然会付出巨大的代价乃至生命。瑞波尔想找到一种可以寄托全村人民希望的载体，却为此付出了生命的代价。虽然少年逝去了，瑞波尔老师也倒下了，但是还有

一群流浪教师在四处奔走，还有更多的少年需要认识自己。电影的悲剧安排恰恰是一种反衬，它隐喻着战争后的“生命再造”和“民族新生”。

在电影《凤凰琴》里，我看到了离去不久的那个时代我国民办教师的艰辛人生和执著追求；从《美丽的大脚》中，我看到了我国中西部乡村的基础教育仍然非常落后，然而却有着执著于教育事业、把自己的爱和生命奉献给学生的张美丽；《我的教师生涯》反映了我国 20 世纪承接陶行知和倪焕之的教育理想，把一生奉献给山村教育的教师的人生，从中我们看到了教师优秀的专业品质和专业智慧。

二、教育理想与音乐人生

本辑主要解读《放牛班的春天》、《音乐之声》、《霍兰先生的乐章》和《弦动我心》中音乐教师教书育人的感人故事和专业内涵。

说到以音乐为素材的教育电影，不得不提到 2004 年出品的法国的《放牛班的春天》。由克里斯托弗·巴哈提亚编导的这部教育电影一经推出就风靡全球。克莱门特·马修，一位秃顶的 50 多岁的不得志的音乐家，因为失业而暂时到“池塘之底”学校担任教职。面对学校里那些顽劣的问题学生，马修用音乐感动了他们。一次偶然的机会，马修老师听到学生喜欢哼歌，从孩子们纯真优美的嗓音中，他得到了教育改善的灵感。于是，他争取到校长的支持，运用自己的音乐智慧和对儿童的爱心，通过组织合唱团打开了学生们封闭的心灵，还给了他们快乐的童年，激发了他们对生活的美好憧憬。一位法国本土的评论家为该片写下了这样一段话：“不同于一般的运用悲情拼命煽情的悲情电影，或极尽夸张搞怪的爆笑喜剧，《放牛班的春天》是一部让人因为喜悦而泪流满面的电影。这也创造了法国电影新概念——阳光情感电影。这部没有美女、暴力，没有动作、凶杀和商业元素的好电影成为了本年度法国人的

心灵鸡汤。……我唱，你唱，他唱……影片《放牛班的春天》如一声响雷，让法国合唱事业如雨后春笋般地繁荣起来，时至今日，共汇集起几十万各个年龄段的合唱业余爱好者。”在电影《放牛班的春天》中，马修的教育智慧充分体现了中国古代的一句话——“正教者始于音”。

在《音乐之声》中，玛利亚老师的教育智慧更多地凸现了她的诗性魅力。《音乐之声》塑造了一位天性自由、善良的美丽修女形象——玛利亚，讲述了她面对一群天真可爱的孩子，在反抗他们的父亲的严厉刻板的教育下，借助音乐教育孩子们的故事。之所以得到观众的喜欢，除了电影中呈现的奥地利美丽的阿尔卑斯山山坡、清澈的湖泊、雅致的别墅等如诗如画、沁人心脾的风景外，除了玛利亚与男主人的爱情外，优美动听的音乐是关键要素。电影中《雪绒花》等悦耳动听的歌曲家喻户晓，传唱至今。而这些歌曲是与玛利亚老师融为一体的，她用音乐打破了与孩子们的隔膜，用音乐感动了生性死板的军官，用音乐让世界充满了爱，用音乐消除了纳粹恐怖的阴影。她就是音乐的化身，她是音乐感动型的教师形象。

1995年由导演斯蒂芬·赫瑞克推出的《霍兰先生的乐章》，讲的是心怀远大理想的作曲家格兰·霍兰为了挣钱完成他的事业，在一所中学谋到了一份音乐教师的工作。在面对调皮捣蛋的学生的一系列挑战和校长的批评时，一度心灰意冷的霍兰先生借助音乐的灵感和悉心的教育，使得原本对音乐一窍不通的白人学生格楚特·兰和黑人学生路易斯·鲁斯分别学会了单簧管和大鼓。霍兰不但提高了学生们的音乐素养，而且用爱心、信任和理解赢得了尊敬和爱戴。在他退休前，深怀感激之情的历届学生欢聚一堂，为他开了一场盛大的欢送会，管弦乐队奏响了一支激昂雄壮的《美国交响曲》，向他表示了最崇高的敬意。

电影中的霍兰先生，开始时不喜欢音乐教师的工作，后来爱上了这份工作，30年的教育生涯使他最终得到了学生们的认可和尊崇。“霍兰先生的乐章”，其实也是我们许许多多教师的人生缩影。而对于我们许

educational movies

能够按照自己的理解设计学生喜欢的课程，面对“优秀”或“天才”学生，他们也知道如何与之沟通，最终赢得了学生的尊重和喜爱。

例如，《死亡诗社》里的基廷老师就是诗性智慧型的教师。他是威尔顿的荣誉毕业生，后又毕业于剑桥大学。威尔顿学校强调升学教育，于是，学生们被要求按照升学的要求学习数学，学习经济，学习法律，学习各种规则，学会屈服。学生们逐渐丧失了生命中本有的创造力、反叛力、活力。对威尔顿学习的感受，基廷老师并没有忘记，“我也上过地狱学校并且生存了下来”。这是他与学生的共鸣。

他决心从自己的英国文学课的改革开始，让学生领悟“把握今天，让生命超越凡俗”的要义。他自谓“船长”，“如果大胆的话，你们可以叫我船长”；他要求学生把伊凡所·普利查关于诗歌理论的教科书撕掉；他鼓励学生站到课桌上从不同的角度看待事物；他激发了胆怯自卑的托德的诗性智慧潜质；他鼓励他的学生独立思考，自己选择生活。当学生组织“死亡诗社”时，他给予了默默的鼓励和支持。学生们在朗诵拜伦、惠特曼甚至是自己创作的诗歌中感受到了生命的原初力量。学生们的天性、梦想、勇气和爱情，冉冉升起，如骏马在原野上驰骋，如群鸟在天空中展翅飞翔。生命的意义、教育的价值由此凸显。尽管世俗的力量导致基廷老师被迫辞职，但是，基廷老师最终获得了学生的接受、喜爱和尊重。

《蒙娜丽莎的微笑》中的凯瑟琳·沃森老师从伯克利大学加州分校硕士研究生毕业，她美丽大方，对绘画艺术有独特的理解，对于女子教育和妇女命运有独特的思考。她不满意卫斯理女子学院的教育目标停留在“为人妻”上，她决定改革课程教学，将独到的生活理念经由艺术课程及教学传递给学生，本着自由女性的直觉与智慧，希望通过新的思想、新的课程、新的教学，来鼓舞、帮助学生找到人生的方向，实现人生的价值。

虽然开始时遭到了学生们的抵制，遭到了保守势力的非议，但她没有妥协。她运用自己非凡的教育智慧，最终让学生接受了她，大家都称

她为蒙娜丽莎。影片的结尾，当凯瑟琳老师乘坐的小车缓缓开出学校时，一群美丽的女生骑着自行车，追随着凯瑟琳，犹如自由飞翔的燕子，在追寻一个美丽的梦。那场景让我印象深刻并感动！影片的结尾是贝蒂最后一篇社论的画外音，让观众体会到凯瑟琳老师已经在这群女孩的心中播下了超越传统和追求真善美的种子，让人产生无限的遐思。这是凯瑟琳老师最好的写照：

凯瑟琳·沃森，我的老师，她由自己界定生活，永不妥协，也不为卫斯理动摇。我最后的社论，献给一个不平凡的女性，她迫使我们用新的眼光看世界。此刻你读这篇社论时，她将远行欧洲，不是因为懦弱而离去。我知道，她将在那里发现需要打破的新围墙，用新的理念取而代之。她永远是超越传统、超越界定、超越偶像而寻求真理的人。

《心灵捕手》中的尚恩教授属于理解智慧型的教师。影片中的另一主角威尔·杭特是一个数学天才，在其他方面也聪明过人，但是，他只是大学里的一位清洁工。他幼年时遭继父残酷虐待，终被遗弃，成为孤儿。童年的遭遇成了他一生的梦魇，使他终身怀有一种被遗弃的恐惧，而他又是如此地争强好胜，追求完美，这使他时时小心，处处设防，深恐被人看出破绽。他是孤儿，却谎称自己有12个兄弟，家庭生活充满了温馨。他破罐子破摔，宁愿与那些狐朋狗友一起喝酒滋事，虚度年华，再次沦为被遗弃的对象。

当数学教授发现了他的数学才华并且有意提携他时，他严重的心理问题和扭曲的人格成了一道似乎无法逾越的鸿沟。为此数学教授用尽办法企图打开他的心结，但是许多被请来为威尔做心理辅导的心理学家，都被这个毛头小伙子羞辱得无地自容。数学教授在无计可施的情况下，只好求助他的大学好友、心理辅导专家尚恩，希望他来开导这个前途岌岌可危的年轻人。

作为心理学家，尚恩老师明察秋毫，不愧为一个“心灵捕手”。他知道威尔之所以孤单子影，是因为过去的阴影遮蔽了其心灵；因为害怕再次被人遗弃，所以才选择在被别人抛弃之前遗弃别人。这是一种自我保护的行为，是心灵受过创伤之人的一种过度防卫，是心灵的迷障、思想的误区。而要拨开这些迷障，开启受伤的心灵，唯有取得这位天才的信任。于是，尚恩教授给予了威尔充分的理解，在友好沟通与交流中取得了聪明过人、怀疑一切的威尔的信任，尽管尚恩与威尔的交流与沟通遭遇过挫折，但是，尚恩最终还是以其宽容、爱心、智慧的理解，直抵威尔的心灵，让他找到了健康的自我和人生的航标。

四、学生成长与人间真情

第四辑主要解读电影《跑吧，孩子》、《天堂的颜色》、《草房子》和《家庭作业》。《跑吧，孩子》弘扬了穷人的孩子早当家的自强不息的精神品质；《天堂的颜色》反映了特殊儿童的心灵渴望，对爱的渴望，对学习的渴望，对光明和美丽的颜色的渴望；《草房子》是同学间纯真的友情的写照；《家庭作业》是从学生对于家庭作业的看法来反映学生的心声以及以家庭作业为个案的教育问题的严重性。

结语：教师形象是教育电影的灵魂

我国教育家陶行知先生在 20 世纪 30 年代曾就“乡村教师要怎样才算好”这一问题作了回答：

好的乡村教师，第一有农夫的身手，第二有科学的头脑，第三有改造社会的精神。他足迹所到的地方，一年能使学校气象生动，二年能使社会信仰教育，三年能使科学农业著效，四年能使村自治告成，五年能使活的教育普及，十年能使荒山成林，废人生利。这

种教师就是改造乡村生活的灵魂。^①

陶行知先生所言极是。无论是美国电影《死亡诗社》中的基廷老师，还是《蒙娜丽莎的微笑》中的凯瑟琳老师，其魅力都来自深厚的文化底蕴所迸发出来的教育激情、教育理想、教育理解和教育智慧。基廷对于英国文学课程及教育独特的理解使他充满诗性智慧而感动学生，凯瑟琳对于卫斯理学院女子教育及艺术课程有深刻的理解而最终受到学生的接纳与爱戴。感动学生的永远是有着丰富内涵的本质力量。感动不需要眼泪，感动不需要悲伤，感动是永久的回忆。就像多年以后，成为世界著名指挥家的莫朗重回故地出席母亲的葬礼时对启蒙老师克莱门特·马修的怀念，那是刻骨铭心和贯穿一生的。这正是当前我国教育界呼唤的中小学教师形象，也是我国教育电影应该塑造的教师形象。

^① 董宝良：《陶行知教育论著选》，人民教育出版社 1991 年版，第 198 页。

教师一定要看的15部电影I

JIAOSHI YIDING YAO KAN DE 15BU DIANYING

目 录

导 言 | 当代教育电影中的教师形象

第一辑 | 教育信仰与教师人生

《黑板》:背负信仰的教师 | 3

《凤凰琴》:守望教育 | 13

《美丽的大脚》:张美丽的“穷人教育学” | 27

《我的教师生涯》:中国的“瓦尔瓦拉” | 39

第二辑 | 教育理想与音乐人生

《放牛班的春天》:音乐开启心灵 | 51

《音乐之声》:玛利亚老师的诗性魅力 | 67

《霍兰先生的乐章》:生命因你而动听 | 79

《弦动我心》:教师成长的艰辛与灿烂 | 89

目 录

教师一定要看的15部电影I

JIAOSHI YIDING YAO KAN DE 15BU DIANYING

第三辑|教育追求与专业智慧

《死亡诗社》:何为好的教育? | 99

《蒙娜丽莎的微笑》:“我是自由女神” | 110

《心灵捕手》:“问题”天才的使者 | 123

第四辑|学生成长与人间真情

《跑吧,孩子》:跑出希望的少年 | 135

《天堂的颜色》:一个盲童的寻找 | 144

《草房子》:真情永驻 | 154

《家庭作业》:学生不能承受的生命重负 | 164

后 记 | 174

第一辑

JIAOYU XINYANG YU JIAOSHI RENSHENG

——教育信仰与教师人生——

