

影响孩子一生的 100部电影 I

Top 100 Best Movies for Kids

(小学篇)

王晓琳 编著

中原出版传媒集团
大地传媒

 大象出版社

影响孩子一生的 100部电影(I)

王晓琳
编著

中原出版传媒集团
大地传媒

大象出版社

· 郑州 ·

图书在版编目(CIP)数据

影响孩子一生的100部电影. I / 王晓琳编
著.— 郑州: 大象出版社, 2016. 9
ISBN 978-7-5347-8676-1

I. ①影… II. ①王… III. ①电影—鉴赏—世界—青
少年读物 IV. ①J905.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第291228号

影响孩子一生的100部电影(I)

王晓琳 编著

出版人 王刘纯
策划编辑 梁金蓝
责任编辑 郑强胜
责任校对 毛路 李婧慧
书籍设计 王敏

出版发行 大象出版社(郑州市开元路16号 邮政编码450044)

发行科 0371-63863551 总编室 0371-65597936

网 址 www.daxiang.cn

印 刷 新乡市豫北印务有限公司

经 销 各地新华书店经销

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 15.25

字 数 220千字

版 次 2016年9月第1版 2016年9月第1次印刷

定 价 28.00元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 新乡县翟坡镇兴宁村

邮政编码 453000

电话 0373-5635065

电影的力量（代序）

十二岁那年，看露天电影。一个悲伤的故事。麦场上，人山人海。渐渐地，故事席卷了我，周围的人声渐渐隐去了，偌大的世界里仿佛只有我一个人。眼泪在黑夜中不停地流淌，似乎永远也流不完……

但是电影很快播完了，在一片呼儿唤女的狼藉中，麦场上渐渐空了，只有收拾银幕的工作人员的烟头，明明灭灭。我的心也仿佛被掏空了，失魂落魄地走在回家的路上。

然后，神奇的事发生了。我的心似乎一点点变得轻松起来，仿佛压抑了许久的东西，随着泪水被留在了麦场。而周围的一切，忽然从这夜里立体地浮现出来：秋夜皎洁清冷的月亮，清新如斯，仿佛生平第一次看到。路边麦秸上的清霜，青草上泛着的细微的白光，蟋蟀们自在的鸣唱，被惊到的夜鸟展翅穿过树叶的声音，一下子全部清晰起来。

我的脚步变得轻快起来，甚至禁不住轻轻地吟起歌来。虽然我千百次地走过这条路，但这个夜晚，我仿佛第一次踏入。或者说，从一个世界，忽然地踏入了另一个世界。回到家里，轻轻推门进去，我已经不知不觉地愉快起来。我想，母亲一定不知道，三个小时前，她的儿子出门了，但是现在回来的，其实是另外一个人，一个完整崭新的人。

这是一次刻骨铭心的体验，那时候还不知道“卡塔西斯”（净化）。

显然，电影自此构成了我人生的重要组成部分。从露天电影到室内的电影院，再穿过20世纪80年代的录像厅，接下来是VCD和DVD，是看盗版光碟的日子。最后，直到网上追电影。我想，看过的电影，总该数以千计吧！

这本书中的许多电影，都深刻地影响过我。

对我来说，政治学的启蒙始于《飞越疯人院》《浪潮》《楚门的世界》《杀死一只知更鸟》，尤其是从《十二怒汉》开始的。一桩普通的案件，一场逐渐走向成熟的对话，一次关于民主与责任的出色实践，整体地、丰富又尖锐地刺激着我。电影也是极好的提问者，《拯救大兵瑞恩》中，冒着牺牲一组士兵的危险去救一个人是否值得？这一个小问题，有时候需要穿越整部伦理史去回答。更多的时候，是没有答案的，就像《死亡诗社》，它只是把问题提供给你，这个问题如何回答曾在我的朋友们中间引发了巨大的争论。

从事教育工作以后，无论是做老师还是做研究者，电影都是我理解孩子、理解人性、理解世界及理解自我的重要来源。《自闭历程》《心灵捕手》《蒙娜丽莎的微笑》《地球上的星星》《叫我第一名》《海上钢琴师》《早熟》《回归》《十七岁的单车》《国王的演讲》……有时候，甚至一部电影，就仿佛一部教育学论著，这毫不夸张！像《放牛班的春天》《生命因你而动听》就当之无愧。我从中所受到的教益，比从大多数厚厚的教育专著中要多得多。

我在电影里欢笑、哭泣或沉默。

我喜欢岩井俊二的《情书》与《花与艾丽斯》，也震颤于他的《燕尾蝶》和《关于莉莉周的一切》。我喜欢《大鱼》中丰富绚烂的想象力，也沉醉于《美丽人生》中的人性温暖，偶尔，还会在《天堂电影院》里念会儿旧。

更重要的是，电影是有力量的，这力量，可能比想象中都更加深远。

这不仅是指类似《辛德勒的名单》这样的电影所发挥的道德力量，或者《勇敢的心》之类的电影所激发的勇气，更是指它对你的整体生命的摧枯拉朽般的冲击。例如作为隐喻的《指环王》三部曲，显现人的自由、尊严与勇敢的《肖申克的救赎》，

都看过数遍，尤其是在人生艰难的时候。另一种不同于西方式的勇气，则来自东方电影。例如《七武士》《黄昏清兵卫》，显示了另一种东方式的清洁与坚忍。《甘地传》对我的影响也很深，我甚至在一定程度上成了一个甘地主义者。

电影还是一面“存在之镜”。《盗梦空间》、《黑客帝国》对现实世界的意味深长的隐喻常常令我震惊，尤其是后者，似乎就是一本深厚的哲学作品。而很长时间，我对《大话西游》爱不释手。或许，人到中年才真正地看懂了它，像狗一样承担起了自己的命运。

那些认为“电影是假的”的人，是不懂电影，尤其不懂好电影的。重构现实对人类来说，是本质性的存在方式，套用一句名言，“小说比历史更真实”，似乎也可以说，在一定程度上“电影比生活更真实”，它让被日常琐碎遮蔽的本质世界显露出来，从而引起了我们灵魂深处的震撼。

二

我女儿读中学时，曾有过一段艰难的时光。

那时候，我陪她的方式之一就是看电影。《指环王》三部曲有十多个小时，我也陪她默默地看完了，我相信电影的力量。

今天是一个网络时代，世界变化太快了，麦场上看露天电影的时代一去不复返。现在的孩子，也不会再在秋夜去走那长长的路，去看皎洁的月亮，去听蟋蟀充满存在主义气息的鸣唱。“这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代”，好在它确实提供了海量的资源，让人类更具有可能性，坏在它不是秩序化的，而是像海啸一样铺天盖地而来，许多孩子的灵魂被撕得粉碎。再加上应试教育的盛行，一个具有自由与尊严的孩子似乎不见了，我们看到的，是一种奇异的碎片化生存，灵魂缺乏足够的磁铁将之整合起来。

电影业空前发达，亿元票房稀松平常，动辄突破10亿。孩子们似乎越来越不关心故事，那是编织灵魂的经纬线。大家关心的，是演员的“颜值”，是3D的视觉效果，是一切能够刺激感官的东西。当《速度与激情》火到了第七部，谁还有耐心重温《天

堂电影院》？

2009年，南明教育（原新教育研究中心）创立了南明教育网络师范学院（当时名为新教育实验网络师范学院），召集了一批志同道合者研习经典，切磋教育。两年后，又成立了“网师电影院”，一批电影爱好者，以每两周一部的速度，从海量的电影资源中，不断地淘出适合教师和孩子的作品，并进行深入的讨论。这些电影不仅润泽了老师们的生活，其中相当一部分还被他们推荐给自己的学生，影响日益深远。王云（网名西门小醉）和我分别担任过网师电影院的“经理”，最终，这根接力棒被长时间地交到了本书的编著者王晓琳（网名淡墨轻轻影）手中。在她的主持下，网师电影院就这样一天天地坚持下来，成了一道迷人的风景。

如今，在王晓琳老师的主持下，一批网师里的电影爱好者，也是各部电影的主讲人，一起将这几年的成果用心加以梳理，分为小学、初中、高中三部著作，可谓善莫大焉。

在这个影视时代，电影应该被引进家庭教育甚至学校教育之中，成为重要的课程资源。如果我们不能把那些美好的经典筛选出来，让它们成为孩子们的精神营养，在孩子们的生命中持久地发挥力量，那么，他们很容易简单地被票房电影所吸引，在“速度”与“激情”的撕扯下不断地成为碎片。

功利主义与感官主义不能成为教育的全部，家长和老师，经常地陪孩子看部精心挑选的电影吧！沿着这些影像走过去，以此为路标再进入更多的影像，生命就是在这个过程中逐渐变得深邃和丰盈起来的。

这是一种积极而主动的相互书写。或许，孩子的一生，将因这些电影的润泽而变得有些不同，或很大的不同。

是为序。

魏智渊

2015年6月18日于新乡

电影推荐目录精选（I）

第一阶梯	
《龙猫》	电影主题：认识环境变化导致儿童出现的分离焦虑，帮助顺利成长
《悬崖上的金鱼姬》	电影主题：理解儿童的恋母情结，引导儿童顺利克服这一危机
《勇敢传说》	电影主题：认识儿童与父母之间产生的叛逆情绪，学会和解
《爱丽丝梦游仙境》	电影主题：通过童话理解儿童的心理困境，通过电影重新认识自我
《绿野仙踪》	电影主题：寻找自我、完善自我的旅程
《木偶奇遇记》	电影主题：儿童在不断犯错中成长，引导儿童成长为一个真正的孩子
《大闹天宫》	电影主题：一个男孩子成长为一个男人的成长故事
《驯龙高手》	电影主题：最差的孩子通过理解与沟通，发掘自我潜能成长为英雄的故事
《千与千寻》	电影主题：克服童年的七宗罪，认识自我、发现自我的童话故事
《功夫熊猫》	电影主题：怎样拥有功夫熊猫的梦想

第二阶梯

《别惹蚂蚁》	电影主题：认识合作的团队精神，引导儿童具备同理心
《河童之夏》	电影主题：人与自然关系是一个永恒的话题，这个夏天带给你新的感受
《小美人鱼》	电影主题：认识自己
《花木兰》	电影主题：学会承担，在承担中激发自我潜能
《灰姑娘》	电影主题：灰姑娘的故事就是一个女孩子在家庭环境中成长的故事
《阿凡达》	电影主题：让人们产生对当今环境的思考
《小飞侠彼得·潘》	电影主题：儿童不得不长大，但美好的经历一直在永无岛
《疯狂原始人》	电影主题：电影模拟人类的处境，只有不断地开拓才有未来
《小鞋子》	电影主题：跑吧孩子，生活在这样的奔跑中一路向前
《草房子》	电影主题：关于童年的苦难与记忆是人生成长的营养

第三阶梯

《南极大冒险》	电影主题：人类需要冒险精神，更需要在冒险中形成信任与合作
《墨水心》	电影主题：关于阅读的力量，关于朗诵带来的奇幻魅力
《想飞的钢琴少年》	电影主题：成长需要保持自由的精神和梦想的力量
《潘神的迷宫》	电影主题：任何时代的儿童都需要童话，在地狱中寻找天堂
《外星人E. T.》	电影主题：学会宽容、接纳，保持对这个世界的好奇与信任
《地球上的小星星》	电影主题：生命各有密码，每个孩子都需要真正的理解和关注
《夏洛特的网》	电影主题：引导孩子学会帮助，让世界因你的奉献而美好
《城南旧事》	电影主题：英子的童年是每个孩子童年的浓缩，每个人的童年都有他们自己的故事
《狮子王》	电影主题：成长就是不可逃避，勇敢地承担，成为自己的国王
《怦然心动》	电影主题：引导孩子正确认识童年的那些情感

这本书适合推荐给哪些群体？

让孩子在合适的成长阶段遇到最适合他们心理发展的电影，以电影的榜样力量带动孩子人格的发展，给生命搭建成长的阶梯。

1. 这本书适合推荐给小学阶段的孩子看，让电影成为孩子生命成长的重要阶梯

对孩子而言，通过电影故事寻找人格榜样，树立人生目标，确知自己要成为哪一类人，长大后成为谁。阶梯电影给不同年龄阶段的孩子寻找到最适合他们观看的电影，给他们寻找了一个又一个人生蓝本，从而促使孩子们对自身处境和未来进行思考，以更积极的心态投入生活。

2. 这本书特别适合师生共读，让电影成为凝聚班级的共同精神密码

通过电影课程编织属于自己班级的教育叙事，是电影教育的目的之一。这本书特别适合师生共看共读，在共同穿越中形成独特的生命叙事。行走在电影课程中，师生之间因为一个又一个共同的故事而相互联结，从一部优秀电影开始，他们共同乘上一条小舟，汇入同一条思想的河流。拥有自己班级的精神密码，是我们开设电影课程的意义。每一个班级都能在这部书中寻找到属于自己班级的电影叙事，打造自己班级独特的精神文化。

3.这本书适合推荐给所有老师看，让电影成为理解职业的途径之一

优秀的电影打动我们的始终是人物的命运，我们总能从主人公身上看到我们自己，洞察我们自身的处境，所以，我们常常在别人的故事中流自己的泪。对教师而言，优秀的电影能教给我们一种叙事方向，认清我是谁，我的命运在哪里，是否有勇气自由地做出抉择。通过电影，我们从一个全新的角度理解生命，理解与自己朝夕相处的学生，更深刻地理解职业对于我们存在的意义。

一切好的电影，总是浸透着无穷的思考。通过优秀电影这种全息性的文本，我们感受着活生生的教育学，进而让观看电影成为学校明亮生活的一种方式。

4.这本书适合推荐给所有父母，营造积极向上的高品质的家庭生活

对家庭而言，与电视和电脑争夺孩子成为家庭生活的头等大事，结果是孩子的课余时间全面让位给电子产品，让电视和电脑控制了孩子。比粗暴语言更见奇效的是文化的力量，而优秀电影就是各个民族文化的精华之所在。作为孩子启蒙成长的最初之地——家庭，也应该营造一种精神文化。在家庭中，一家人围坐在一起，共同欣赏一部经典大片，通过电影相互启迪、共同教育、相互成长，打造一种有品质的家庭生活。优秀电影的力量正像春风化雨，悄悄地培育了一个又一个健康家庭的形成，成为家庭共同的语言和精神密码。

电影课程承载的是电影，穿越的是时代，经历的是成长。在小学和中学的各个阶段，利用丰富的电影资源开设电影课程，对学生进行理想教育和人格塑造是我们的责任之一。

开发阶梯电影课程的依据是什么？

心理学依据

儿童电影课程的核心是通过故事中的矛盾和人物内心的冲突揭示童年成长的秘密。经典儿童电影又揭示了儿童成长中的共性问题，电影让儿童通过角色代入作用直面这些问题，通过人物内心的挣扎和斗争来体验克服这些问题的可能性，寻找到解决这些问题的途径，从而让自己变成一个更好的人，成为美好事物的中心，这就是真正意义上的成长。

那么，生长在不同阶段的儿童通常会遭遇哪些心理和现实问题呢？何以我们精选的这部电影最适合此时此刻的儿童呢？心理学家埃里克森的八阶段理论刻画了个体成长的共相心理图谱。埃里克森认为生命是由出生到死亡八个阶段所组成的。八个阶段的顺序是由遗传来决定的，因而是不可变更的，这种由遗传决定的发展顺序被认为是遵循渐成原理的。无论何时我们要试图了解生长的含义，最好记住有机体的生长从子宫内就获得了的渐成原理。

生命发展顺序

年龄阶段	心理社会危机	对待危机的不同解决可获得不同品质	
		积极解决	消极解决
0~2岁	信任—不信任	安全感，希望品质	恐惧
2~4岁	自主—羞怯	自我控制，意志品质	自我怀疑

续表

年龄阶段	心理社会危机	对待危机的不同解决可获得不同品质	
		积极解决	消极解决
4~7岁	主动—内疚	自信, 目标的品质	无价值感
7~12岁	勤奋—自卑	能力和智慧, 能力品质	缺乏能力感
12~18岁	同一性—角色混乱	自我认同, 诚实品质	不确定感
成年早期	亲密—孤独	亲近他人, 爱的品质	泛爱
成年中期	繁殖—停滞	关心他人, 关心品质	自私自利
成年晚期	完善感—失落感	满足感, 智慧贤明的品质	失望

虽然生物基础决定了这些阶段产生的时间, 但埃里克森还指出正是社会环境决定了与任何特定阶段相联系的危机能否得到积极的解决。危机是划分每个发展阶段特征, 因而, 作为每个发展阶段特征的危机就同时兼有一个积极的解决办法和一个消极的解决办法。积极的解决办法有助于自我的加强, 有助于形成较好的适应能力。消极的解决办法削弱了自我, 阻碍了适应能力的形成。更进一步说, 在某个阶段中积极的解决办法增加了下一阶段危机得到积极解决的可能性, 而在某个阶段中消极的危机解决办法降低了下一阶段危机得到有效解决的可能性。

埃里克森说, 一旦某一阶段的危机得到积极的解决, 那这个人的性格中就形成一种美德, 美德是一些能够为一个人的自我增添力量的东西, 形成一个人重要的道德品质。

所以, 婴儿期重要的心理主题是克服恐惧, 获得安全感, 形成希望的品质。幼儿期重要的心理主题是学会自我控制, 形成意志品质; 学龄初期和小学低段的儿童, 重要的心理主题是认识自我, 知道我是谁, 形成自信感和目标的品质。这一阶段阶梯电影的主题是信任、探索、发现、勇气。小学中段和高段的儿童重要的心理主题是通过探索知道我是谁, 并知道我能做什么, 形成勤奋感和能力的品质。这一阶段阶梯电影的主题是认识自我, 合作、承担、勤奋。初中阶段, 面对角色同一性的形成和青春期

的来临，通过探索自我，认识人与自然、人与世界的关系，给自己准确的定位，形成自我的高期待。这一阶段阶梯电影的主题是了解青春期，培养使命感和担当精神，培养科学思维。高中阶段的学生，不仅有生理和心理上的巨大变化，更有着高考和升学的压力，这一阶段阶梯电影的主题是诚实，自我肯定，自我规划。

教育学依据

英国哲学家怀特海在《教育的目的》一书中把智力的发展归结为三个阶段：浪漫阶段、精确阶段和综合运用阶段。

浪漫阶段是开始领悟的阶段。所接触的知识具有新鲜的活力，以丰富的内容为探索者提供了若隐若现的机会，提供了丰富的背景和想象力。

精确阶段也代表一种知识的增加和补充。在这个阶段，知识广泛的关系居于次要地位，从属于系统阐述的精确性。在精确阶段，我们按照有条理的顺序获得其他事实，使学生一点一点地接受一种特定的分析事实的方法。新的事实不断增加，但这是一些适合于分析的事实。

最后的综合运用阶段相当于黑格尔的综合。这是结果，是精确性训练始终追寻的目标。这是最后的成功。

教育应该是这样一种不断重复的循环周期。智力的发展表现为一种节奏，这种节奏包含一种交织在一起的若干循环周期，而整个过程作为发展中的小旋涡，又受一个具有相同特点的更重要的循环周期的控制。教育各阶段的侧重不同，主要特质不同——浪漫，精确，综合运用，自始至终存在着，但是，占主导地位的阶段会交替出现。

所以，小学阶段侧重于浪漫，初中阶段侧重于精确，高中阶段侧重于综合运用。

根据怀特海的浪漫—精确—综合运用的教育学原理，我们给小学阶段提供的电影大多是童话，给儿童丰富的感知；初中阶段是侧重于自然、科学和逻辑分析的电影；高中阶段侧重于学生综合素养提升的电影。

根据埃里克森的心理八阶段理论和怀特海的浪漫—精确—综合运用的教育学原理，我们在不同的学龄阶段提供给孩子最适合他们成长的电影，让这些电影自觉潜进孩子的生命深处，成为生命勃发的积极的力量，有助于他们形成在人生每一阶段应该形成的美德和能力。

我们为什么要共看同一部电影？

正像狄金森在她的诗歌里反复吟唱的那样，这是另一片天空。

有另一片天空/永远平静而明朗/有另一种阳光/即使是在黑夜

不要介意森林的消逝/不要介意田野的寂静/这里有座小树林

林中树叶常青/有更明丽的花园/从没有霜冻严寒

在它不谢的花丛中/我听见蜜蜂欢快的嗡鸣/我的兄弟/请你造访我的花园

我们为何在网师电影院汇聚？在最初的相遇时，魏智渊老师用质朴的话语表达了一个朴素的道理：“我们不只看教育电影，还要看一切好电影，好的电影浸透着思考。”

从2011年3月20日第一期《生命因你而动听》到2015年8月20日第一百期，我们研讨了百部教育电影。一路走过，优秀教育电影的力量早已超出了这一范畴，它成为使我们生活明亮的一种方式，我们在网师电影院，通过优秀电影这种全息性的文本，感受着活生生的教育学。周日的夜晚我们在思想的河流中汇聚，而此之后真正的叙事沉淀在生命之中。

电影《肖申克的救赎》中有两个情节深深地震撼了我。

镜头一：安迪在监狱放风时走在广场上，与其他人不同的是他仿佛不是在监狱里，而像在花园里散步一样悠闲自得。

镜头二：安迪冒着生命危险进入典狱长办公室，通过监狱广播向正在放风的狱友们播放了一段歌剧咏叹调。圣洁高亢的女高音穿云裂石，众人就在广场上抬头仰望，