

“读·品·悟”感动系列 | 最新版

【最新版】

炫目的光影

GAN DONG ZHONG XUE SHENG DE 100 BU DIAN YING

感动中学生的 100部电影

总主编 刘海涛

九州出版社
JIUZHOU PRESS

“读·品·悟”感动系列 | 最新版

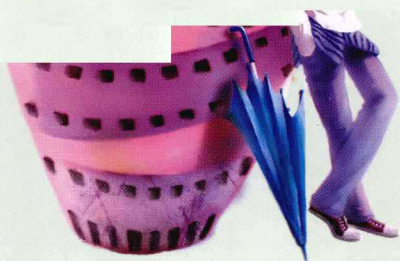
炫目的光影

GAN DONG ZHONG XUE SHENG DE 100 BU DIAN YING

感动中学生的100部电影

总主编◎刘海涛

本册主编◎肖 芙 林俊权

九州出版社
JIUZHOU PRESS

图书在版编目(CIP)数据

炫目的光影:感动中学生的 100 部电影 / 肖芙,林俊权

主编. —北京:九州出版社, 2009.4

(“读·品·悟”感动系列:最新版 / 刘海涛主编)

ISBN 978-7-5108-0034-4

I. 炫... II. ①肖...②林... III. 电影-鉴赏-世界-青少年
读物 IV. J905.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009) 第 053895 号

炫目的光影:感动中学生的 100 部电影(最新版)

作 者	肖 芙 林俊权 主编
出版发行	九州出版社
出 版 人	徐尚定
地 址	北京市西城区阜外大街甲 35 号(100037)
发行电话	(010)68992190/2/3/5/6
网 址	www.jiuzhoupress.com
电子信箱	jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷	北京市平谷县早立印刷厂
开 本	720 × 1000 毫米 1/16 开
印 张	15.25
字 数	208 千字
版 次	2009 年 5 月第 1 版
印 次	2009 年 5 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5108-0034-4
定 价	19.90 元

★ 版权所有 侵权必究 ★

新课程·新学法·新成果

刘海涛

这是一种与以往不同的新的学习方式。

在中小学语文新课标里这种学习方式被定义为探究式学习，在高中和大学里被理解为研究式学习。同学们在教师的指导下，确立了一个探究文学问题的目标，为了解决这个问题就需要重新整合自己过去已学过的知识，重新确定新的阅读材料和阅读方法，通过自己投入身心的感受、体验以及创造性的写作去表达自己的理性认识和审美态度。这种阅读、品味、感悟的全过程就是一种语文选修课（研究型课程）要经历的全过程。这样的课程和过程，有利于培养过去的语文教学中比较忽略的鉴赏能力和语文素养；有利于激活同学们主动地创造性地进行自主学习的积极性；有利于把“成功素质教育”的实施真正落实到教与学的实处。

在大中小学语文学科的教学改革中究竟怎样有效地开发出这种带有研究性质的文学类选修课？怎样引导学生的课外文学阅读？怎样构建同学们开展研究式阅读和创造性写作的教学平台？这样一种“读·品·悟学习法”开始引起了众多师生的关注。“读·品·悟学习法”是让同学们在自己感兴趣的文体中开展广泛的有选择性的文学阅读，在广泛的文学阅读中挑选出一篇或一组真正感动了他们、启迪了他们的文学精品，并把这些挑选出来的文学精品当做他们研究社会、研究人生、研究历史，甚至是研究他们自己的案例。在赏析、解读、研究、评鉴的过程中，他们的思想、感情被文学精品隐含的意蕴激活了，他们联想了自己已经经历的生活，他们想象了自己未曾经历过的生活，他们初步学会了用一种人文社科的研究方法去探究文学案

例,并创建一种他们用自己的眼睛和心灵观察过、体验过的生活世界和艺术世界。

多少年来一直被教育理论家倡导的“自主性学习”、“探究式学习”以致那种“快乐学习”、“快乐教育”的情景在这里显现了。同学们体验到了一种自己掌握自己学习的愉悦。他们好像是在大声喧闹着展开一场智力竞赛——看谁选的文章好看,看谁写的研究性文章分析到位,看谁编选的文集拥有的读者多。一种新的阅读方式在这种“竞赛”中启动了,一种真正的“我手写我口”、“我手写我心”的写作本体观在这种“竞赛”中重现了,一种“成功教育”、“快乐教育”的情景悄无声息地来临了……

他们在做着他们的老师在50岁时才开始做的主编工作,他们学会了用青少年的眼光和心灵去选择他们需要的文学精品和文学案例;他们选出来的文学精品甚至让他们的老师大跌眼镜——一些名不见经传的作者和作品频频亮相于他们的文集中——这并不奇怪,因为他们的选文标准是真正拨动了他们心弦的东西。经典的作品因为拨动了青少年的心弦他们选了,不那么经典的作品只要能拨动了青少年的心弦的他们也选。他们工作后的副产品能让许多社会学家、心理学家、青少年思想家颇感兴趣,因为这个“感动系列”已经成为一扇把握当代青少年学生的思想脉搏,了解他们那些或者是朴素的、或者是新潮的、或者是另类的价值观的一个窗口。他们的工作也可能会让一些当代文学的研究者、参与者颇感兴趣,他们实际上在做着一项分类准确、原则鲜明的当代文学选本工作,这样的选本可以说是为权威专家的文学选本贡献了一个特定的“补充”。他们的工作还可能会让一些课程理论专家和教学理论专家颇感兴趣,他们“读·品·悟”的全过程不正是一个典型的课程构建过程吗?

“读·品·悟学习法”催生了“读·品·悟感动系列丛书”。这套丛书的组稿与出版,显影了大中小学语文学科正在生长、发育的一种课程新理念,这就是——“审美型阅读、研究式学习、创造性写作”。这个语文新课程理念隐含着成功素质教育的内核,体现着现代教育的真正本质,也为基础教育、高等教育的课程改革培育了一个生动的教学案例。

目录

Part One 灵魂絮语

叩开心之迷层,诉说灵魂回归的絮语,轻轻的,静静的,我们就这样步入了灵魂的圣坛,让音乐指明我们回家的路途,让那些人,那些事,触动我们的弦,让世界在爱的旋律中荡漾……

- 002 《暴雨骄阳》/ 导演:彼得·韦尔
- 005 《天堂电影院》/ 导演:朱塞佩·托尔托列
- 009 《放牛班的春天》/ 导演:克里斯·巴哈蒂
- 013 《海上钢琴师》/ 导演:朱塞佩·托尔托列
- 017 《钢琴战曲》/ 导演:罗曼·波兰斯基
- 020 《菊次郎的夏天》/ 导演:北野武
- 023 《四百下》/ 导演:弗朗索瓦·特吕弗
- 028 《悲惨世界》/ 导演:荷赛·达阳
- 031 《巴黎圣母院》/ 导演:让·德拉努阿
- 037 《贫民窟的百万富翁》/ 导演:丹尼·鲍尔

目录

Part Two

盛夏光年

从单薄的青春里打马而过,穿过紫槿,穿过木棉,穿过时隐时现的悲喜和伤感,穿过那指缝透过的阳光,明媚而忧伤!永恒的夏天,永远青春年华,以及那些美好的情愫……

- 042 《和你在一起》/ 导演:陈凯歌
- 045 《克莱默夫妇》/ 导演:罗伯特·本顿
- 049 《城南旧事》/ 导演:吴贻弓
- 052 《黄土地》/ 导演:陈凯歌
- 056 《牛仔裤的夏天》/ 导演:肯·卡皮斯
- 059 《太阳照常升起》/ 导演:姜文
- 063 《阿郎的故事》/ 导演:杜琪峰

Part Three

美丽密语

打开一扇心窗迎向新的生命,在喁喁私语中,寻找人生的智慧果,用爱解开心灵的枷锁,在精神的乌托邦,撩开生命的面纱,诗意地栖息。在有光的地方,在风口浪尖上,我们尽情地舞蹈……

- 068 《生命奇迹小狐狸》/ 导演:河野圭太
- 071 《练习曲》/ 导演:陈怀恩
- 075 《零下八度》/ 导演:弗兰克·马歇尔
- 079 《博物馆惊魂夜》/ 导演:肖恩·利维
- 082 《人猿泰山》/ 导演:克里斯·巴克
- 085 《精灵鼠小弟》/ 导演:罗伯特·明科夫
- 088 《帝企鹅日记》/ 导演:吕克·雅克
- 091 《狗狗与我的十个约定》/ 导演:本木克英

Part Four
彼岸花开

摘下这朵花,不要迟疑,她是那样的娇艳鲜活,撩人心弦。爱就是答案,这朵花就是通向爱情的门户,纤细的记忆,成长的礼物,在月光下,手捧着一束彼岸花,伫立在柔风中……

- 098 《八月照相馆》/ 导演: 许秦豪
101 《开往春天的地铁》/ 导演: 张一白
105 《罗密欧与朱丽叶》/ 导演: 乔治·丘克
108 《胭脂扣》/ 导演: 关锦鹏
111 《大城小事》/ 导演: 叶伟信
114 《雏菊》/ 导演: 刘伟强
117 《云水谣》/ 导演: 尹力

Part Five
梦幻时空

午后阳光令人襟怀暖暖,肩并肩坐着,你爱谈天,我爱笑,风在林梢,鸟儿在叫,我们不知不觉睡着了,也许,会见到怪物史莱克? 会遭遇冰河世纪? 但愿我们能找到魔法石,拥有一段地心奇缘……

- 124 《千与千寻》/ 导演: 宫崎骏
126 《风之谷》/ 导演: 宫崎骏
130 《怪物史莱克》/ 导演: 安德鲁·亚当森
134 《冰河世纪》/ 导演: 克里斯·韦基
136 《哈利·波特与魔法石》/ 导演: 克里斯·哥伦巴斯
138 《人工智能》/ 导演: 斯蒂文·斯皮尔伯格
141 《地心游记》/ 导演: 埃里克·布里维格
144 《麦兜的故事》/ 导演: 袁建滔

目录

Part Six 燃情岁月

人类的历史一直伴随着铁血硝烟和田园牧歌，一部文明史就是一部战争与和平交相辉映的长卷，在爱与恨、生与死的土地上，营造惊天动地的诗篇，谱写感人至深的乐章，在光与影中，铭记那些激情燃烧的岁月……

- 150 《诺曼底登陆》/ 导演：帕梅拉·戈登
- 155 《冷山》/ 导演：安东尼·明格拉
- 159 《卡萨布兰卡》/ 导演：迈克尔·寇蒂斯
- 163 《特洛伊》/ 导演：沃尔夫冈·彼得森
- 166 《集结号》/ 导演：冯小刚
- 169 《东京审判》/ 导演：高群书
- 172 《夜袭》/ 导演：安澜
- 175 《黄石的孩子》/ 导演：罗杰·斯波蒂伍德

Part Seven 标杆人生

人生诸多悲喜，在百转千回后，化作黯然流落的泪水。在风雪弥漫的道路上，一些悲伤哀愁，一些酸咸况味，转瞬飘零在光影的记忆中。拥有今生今世不够，我们还要拥有一个诗意的世界和美丽的身影，总有那么一些人为平凡的生活添上一抹亮色，抚慰你的心灵……

- 180 《乱世佳人》/ 导演：维克多·弗莱明
- 183 《小公主》/ 导演：沃尔特·朗
- 186 《一个都不能少》/ 导演：张艺谋
- 189 《外婆的家》/ 导演：李贞香
- 192 《三峡好人》/ 导演：贾樟柯

195 《梅兰芳》/ 导演: 陈凯歌

198 《天那边》/ 导演: 韩延

200 《红高粱》/ 导演: 张艺谋

Part Eight
晨露未染

清晨的露珠是如此的晶莹剔透, 没有丝毫浸染, 它抵抗住了阳光的诱惑, 开出一朵黎明之花, 让情感与心灵有家可归, 沉睡的感动已经苏醒, 一滴晨露, 滋润迷茫的心灵, 让黑夜不再惧怕……

206 《暖春》/ 导演: 乌兰塔娜

210 《回归》/ 导演: 安德烈·萨金塞夫

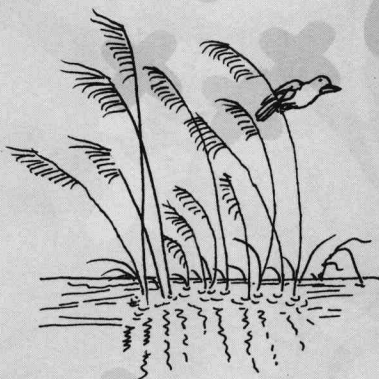
212 《漂亮妈妈》/ 导演: 孙周

215 《那山那人那狗》/ 导演: 霍建起

218 《汪洋中的一条船》/ 导演: 李行

221 《生命因你而动听》/ 导演: 斯蒂芬·赫里克

224 《阳光小美女》/ 导演: 乔纳森·戴顿

Part One 灵魂絮语

叩开心之迷层,诉说灵魂回归的絮语,轻轻的,静静的,我们就这样步入了灵魂的圣坛,让音乐指明我们回家的路途,让那些人,那些事,触动我们的心弦,让世界在爱的旋律中荡漾……

走自己的路——让别人说去吧。

《暴雨骄阳》

【导演】彼得·韦尔

【主演】罗宾·威廉姆斯 罗伯特·肖恩·伦纳德 伊桑·霍克

乔希·查尔斯 盖尔·汉森

【国家】美国

【首映】1989年6月2日

梗概

这是一部反映校园生活的青春片。20世纪50年代末的美国，古老传统而富有声誉的威尔顿贵族学校隆重举行1959年度的开学典礼并纪念该校100周年华诞。讲坛上，校长诺伦博士骄傲地追述着学校的辉煌成就。他强调威尔顿成为美国最好的大学预备学校就在于100年来始终坚持四大信条：传统、荣誉、纪律和卓越。会上，他向众人介绍了从伦敦回来执教的新教师约翰·基廷。基廷也是威尔顿的荣誉毕业生，此番回校接替退休的英文教师。

这位特立独行的新老师基廷，他的到来给古老的、死气沉沉的学院带来了新的教学方法，并且引领年轻人摆脱传统思维方法的桎梏和窠臼，唤醒了心中创造的激情和欲望。

“船长，我的船长！”基廷以惠特曼的诗句开始了他的第一堂课，并且说“如果大胆的话，你们可以叫我船长”。“我们都是凡人。总有一天，我们都会停止呼吸，僵冷、死亡，所以要‘CARPEDIEM’（拉丁语，意即‘及时行乐’），让生命超越凡俗。”基廷一番惊世骇俗的宣言在这些长期被窒息的心灵中无异于引发了一场地震。从此，“CARPEDIEM”便成为许多人在需要作出人生选择时用以自勉的座右铭。

在课堂上，基廷用自己特有的方式鼓励学生，要从不同的角度看待事物，读诗的时候，不要只想到作者的见解，还要有自己的见解；是他，带领托德走出懦弱的囚牢，勇于在众人面前表达自己；是他，那句“CARPEDIEM！”给纳克斯鼓足了勇气，拎起了自己心爱的姑娘克莉丝家的话筒……

在基廷老师大胆的言行影响下，小伙子们撕去了教科书上一篇关于“如何理解诗”的导论；高才生尼尔连同几位志同道合的年轻人重建了名为“死亡诗社”的秘密团体。深夜他们悄悄聚集在山洞里或朗诵伟大的诗歌作品，或吹奏乐器抒发自己的理想和抱负。这一切都是威尔顿所不能想象的。“刚果河缓缓地在黑色大地上流动，金色的小径穿过树林……”和着优美的诗句，“死亡诗社”的成员们不由得扭动起节奏强烈的非洲原始舞蹈，生命在这一刻得到了尽情的释放。

基廷的到来，令威尔顿的一切都在悄悄地发生着变化，就像基廷告诫学生们的那样，每个人都要寻找自己行走的步调，把握对生活的选择。托德扔掉了父母送给他的文具组合——一套和去年完全一样的生日礼物，他终于有了表达自己看法的勇气；尼尔已经被确定为《仲夏夜之梦》中的主角，为此他假借父亲的名义给诺伦写了一封信表示同意其参加演出；纳克斯在丹伯利家的舞会上遭到了卓特的一顿毒打，尽管如此他还是庆幸刚才壮着胆子亲吻了心爱的姑娘；查理更是出手不凡，他在校刊上以“死亡诗社”的名义发表了一篇文章，主张威尔顿招收女生入学，由此引起轩然大波，查理为此受到了

威尔顿一顿结结实实的体罚。

查理的麻烦事解决了，尼尔的麻烦却来了。

《仲夏夜之梦》公演的这个夜晚，尼尔获得了巨大的成功，但怒气冲冲的父亲来了，他朝正在向尼尔道贺的基廷吼道：“基廷，你离我儿子远点！”然后强行将尼尔带回了家中，他向尼尔宣布自己的决定：明天他将去威尔顿为儿子办理退学手续，随后将尼尔送入军校。尼尔想反对，却欲言又止，对如此固执、古板的父亲他还能说些什么呢？尼尔宁死也不愿再这样活着了。半夜里，尼尔用父亲的手枪让自己的灵魂飘向了遥远的天国。

尼尔的死讯震惊了威尔顿。基廷在尼尔的课桌中发现一本诗集：“我到森林里，因为我要过真正的生活。我要活得充实，吸取生命中的精髓。当我死时，才不至于发现白活了一生。”基廷不禁泪如雨下，这曾是他当年参加“死亡诗社”时说过的啊。

校方迫于舆论的压力，决定要调查导致尼尔自杀的原因。异端分子基廷老师自然就成了众矢之的，替罪的羔羊，被学校堂而皇之地开除了。在他准备离去，回到教室拿走属于自己的东西的时候，托德按捺不住向基廷说出他们被迫签悔过书指证他的事，并大胆地站上了书桌，大声喊出：“船长，我的船长！”托德的行动鼓动了大家，男孩子们一个接着一个站到了课桌上庄重地注视着他们所热爱的教师。除了卡麦隆等几个胆小鬼以外，几乎每一张桌上都站着一个挺直了的男子汉的身躯。他们以这种方式目送着基廷老师的离去。“谢谢你们，孩子们！”基廷深情地留下了一个微笑，离开了威尔顿。

（林佩琼根据同名电影整理）

基廷，我们思想的开拓者 ◎ 林佩琼

约翰·基廷是一个异端分子，更是一个伟大的开拓者。他告诫他的学

生们,每一个人都要寻找自己行走的步伐,不论任何方向、步法,自豪或傻气。他要他的学生学习独立思考,要用不同的角度看待事物,要有自己的见解,寻找自己的声音。

他,是生活的智者,他“要过真正的生活。要活得充实,吸取生命中的精髓。当死时,才不至于发现白活了一生”。

基廷的智慧、基廷的勇气、基廷对学生无私的爱、基廷对教育的热忱,都深深让我震撼,感叹——为人师不易。

但我仍立志成为基廷那样的人、那样的教师,教我的学生寻找自己行走的步调,把握对生活的选择,用自己的步伐走自己的人生!

走自己的路——让别人说去吧。

获奖情况

1990 年第 62 届奥斯卡最佳编剧奖

1991 年第 16 届恺撒奖最佳外语片奖

一个人不仅需要生活在电影构造的情感体验中,更需要生活在电影之外。

《天堂电影院》

【导演】朱塞佩·托尔托利

【主演】菲利普·诺瓦雷 雅克·佩兰 萨尔瓦列托·卡西奥

005

灵魂絮语

【国家】意大利 法国

【首映】1989年9月12日

梗概

这是萨尔瓦列托常有的夜归。身为著名电影导演，他日夜忙碌。只有回到寓所，在没有灯光的黑暗里，他才能流露出疲倦的神情。被惊醒的女友慵懒地讲述这一天的经历，当她说到他母亲打来电话告诉他阿尔夫莱多死了时，萨尔瓦列托沉默了。窗外快要下雨了，风铃在风中摇动，闪电一次次照亮萨尔瓦列托不眠的眼睛……

那是二战中的西西里，萨尔瓦列托还只是一个调皮的孩子，人们叫他托托。在托托心中，全镇最有意思的地方就是那个叫做天堂的影院，最能干的就是那个名叫阿尔夫莱多的放映师。每当神甫叫一声“阿尔夫莱多”，他就会从那个狮子大口似的放映口里放出神奇的光和影。

尽管充任电影审查官的神甫总是按自己的标准删剪胶片，小镇上的人们还是如痴如醉地沉浸在这些并不完整的电影里。他们并不计较胶片的质量，只是投入地观赏着，与电影一起笑，一起哭，哪怕他们根本看不懂字幕，哪怕他们早已记熟了片中的每一句台词。托托总把母亲给他买食物的钱买了电影票。直到电影院熄灭了最后一盏灯才看清街头母亲的怒容。与神奇的电影相比，母亲的责骂又算得了什么呢？何况还有善良的阿尔夫莱多屡屡为他解围。

可是善良的阿尔夫莱多并不大喜欢托托当电影放映员，每当托托提出要学放映，他都绷起脸，认真地把赶出去。“你会永远没有休息的日子。”阿尔夫莱多把自己多年来为电影所受的辛苦一一讲给小托托听，可是在托托眼里，电影是那充满魅力的海报，是那难以言表的快乐。托托终于找到机会实现他的电影梦，在一次考试中，他和什么也不会的阿尔夫莱多达成默契。当他把考卷给阿尔夫莱多抄袭之后，托托就正式当起了

阿尔夫莱多的助手。

为了让更多人看到电影,阿尔夫莱多把影像引到大街上,广场上的人们兴奋地看着那神奇的光影穿越广场,欢乐的笑声此起彼伏。托托兴奋地看着这一切,直到胶片被火烧出了黑洞。天堂影院淹没在一片火海里。

人们茫然地聚集在天堂影院的废墟前,谁也不知道,没有了电影,没有了阿尔夫莱多,未来的日子会怎样。

在重建的天堂影院里,双目失明的阿尔夫莱多坐在小托托身边,现在这个身高不到放映口的小男孩已经是小镇唯一的放映员了。在这里,阿尔夫莱多仍然可以感觉到电影的魅力,那熟悉的机器运转总让他回想起和托托走过的悲欢岁月。可是,他仍不赞同小托托把全部精力放在这小小的放映间里。“托托,这不是你真正的工作,有一天你会去做更重要的工作。”可是,小托托怎么听得懂老人的话呢?他热情地投入这项充满魅力的工作,渐渐长成了一个英俊少年。

小镇的天堂影院年复一年地放映着影片,只是神甫再也不会删剪影片了,只是影院中睡觉的人越来越多了。阿尔夫莱多颤抖着手抚摸新型的安全胶片,喃喃地说“新事物总是迟到一步”,似乎只有托托,一直保持着对光影的兴趣。他用自己的摄影机,拍下他所听到的一切。有一天,一个美丽的金发女郎闯入了他的镜头,就像电影中那么浪漫传奇一样,托托开始了他的爱情。他痴痴地望着自己拍下的艾列娜的样子,沉浸在爱的遐想中。聪明的阿尔夫莱多感觉到了少年的变化,他温和地鼓励托托向这个富家少女示爱,可是浪漫爱情常常没有好的结局,就像影片中的爱情悲剧一样。托托只能捧着那叠被退回的情书,就像捧着 he 破碎的爱情。

飞驰的火车把阿尔夫莱多、母亲和托托的少年时光永远地隔绝在了记忆里,他不再踏上故乡的土地,尽管从罗马飞回故乡只需要一个小时。是阿尔夫莱多的死使托托 30 年后踏上了归乡之途,是那个善良的老人把托托与往事已断的种种联系重新续了起来。

