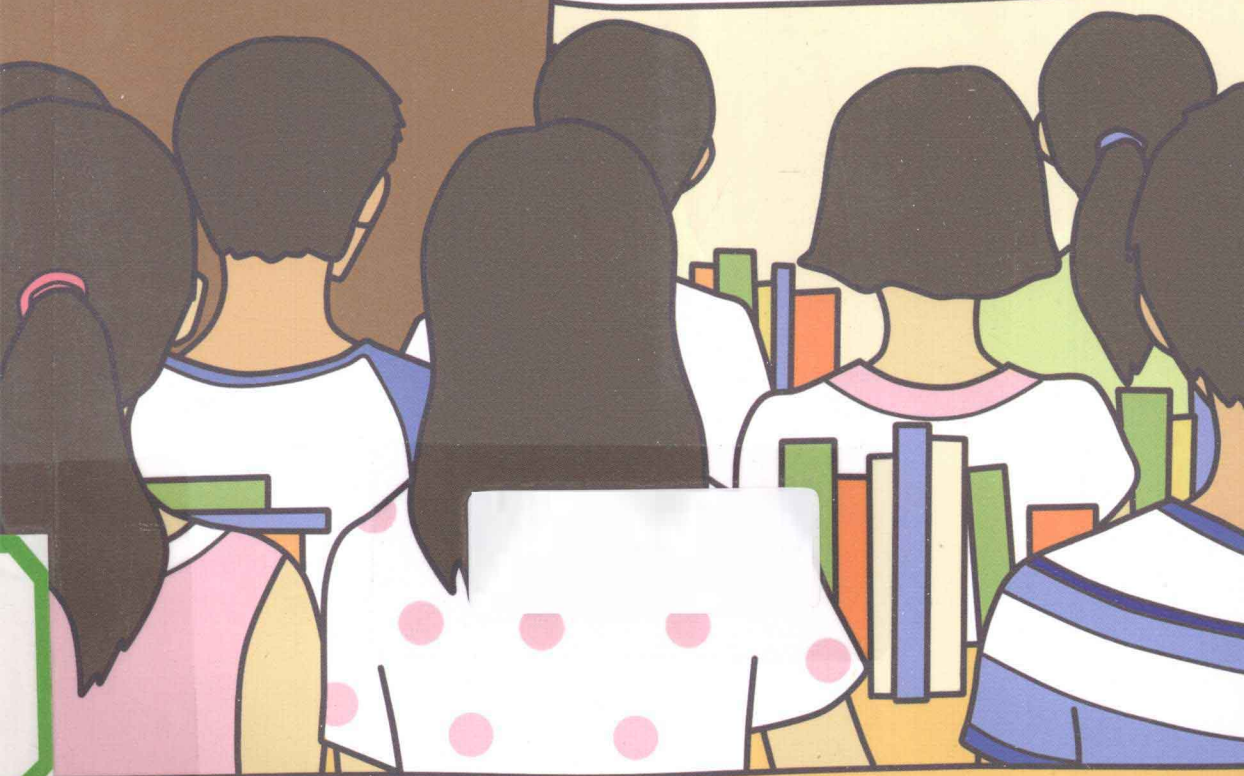

教室里的 电影院

夏昆◎著

电影课，为学生打开一扇窗。
“国子监四门博士”与学生的电影之旅。

中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

教室里的电影院

夏昆◎著

 中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

教室里的电影院/夏昆著. —北京: 中国轻工业出版社, 2013.10

ISBN 978-7-5019-9345-1

I. ①教… II. ①夏… III. ①电影评论—高中—
教学参考资料 IV. ①G633.950.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第148068号

总策划: 石 铁

策划编辑: 王慧超

责任终审: 杜文勇

责任编辑: 吴 红 王慧超

责任监印: 吴维斌

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 三河市鑫金马印装有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2013年10月第1版第1次印刷

开 本: 710×1000 1/16 印张: 15.50

字 数: 156千字

印 数: 1—5000

书 号: ISBN 978-7-5019-9345-1 定价: 32.00元

读者服务部邮购热线电话: 400-698-1619 010-65125990 传真: 010-65262933

发行电话: 010-65128898 传真: 85113293

网 址: <http://www.wqedu.com>

电子信箱: wanqianedu1998@aliyun.com

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部(邮购)联系调换

130482Y1X101ZBW

自序：感谢电影

从心而觅，感无不通。

——《六祖坛经》

二十多年前，一个跟今天差不多的周日下午，我一定是在立体电影院的画室里度过的。

那时候几乎每家电影院都有这样的一间画室。一般是很狭窄简陋的小屋，里面有张很大的案子，上面胡乱摆放着画布、画笔和一些或完成或未完成的画。案子一定是被各色颜料染得早已看不出本来面目的。里面一定还有一位画师，在电脑喷绘出现以前，他们的任务就是为电影院画电影海报。我曾经不止一次地看到《庐山恋》、《戴手铐的旅客》、《佐罗》在画师的笔下徐徐展开，或者一根根抽象的线条逐渐变化出巴黎圣母院的钟楼、拉兹住的监狱的铁栏杆。画师在画海报的时候，我就这样在旁边看着，有一搭没一搭地和他聊天，等着我的会员来。

那是在大学，我担任中文系影视评论协会的主席，这大概也是我这辈子当的最大的一个官了。协会有几百名会员，主要活动就是到对口电影院看电影，然后回来写影评，优秀的作品会被发表在省影评协会的一个内部刊物上。而我们对口的电影院就是成都东大街上的立体电影院。

我不知道这家电影院为什么叫这个名字，因为那里根本不放立体电影。多年后我又经过那里的时候，电影院已经不见踪影，大概早已拆了。虽然如此，那段生活在记忆中依旧“立体”。记得那时因为会员人多，一部电影往往要分几批看，作为影评协会主席，我得负责每次活动的具体事宜，所以经常会把同一部电影翻来覆去看上好几遍，记得张艺谋的《古今大战秦俑情》我居然就看了五遍。

也就是在那时候我发觉，好的电影和好书是一样的——“旧书不厌百回

读”，好的电影多看几遍，不断会有更多的收获、更深的感悟。也就是在那时候，我开始试着写影评；也因为我是影评协会主席，我看了很多会员的影评，其中不乏让我汗颜的精品。记得那时候一个高我一级的会员谢云写的影评总让我佩服得五体投地。二十年后，我甚至还记得他的有些文章的段落。现在他已经是四川绵阳乃至全国颇有名气的教育专家了。那次见面我谈起此事，他说他早已忘记，但我没有忘记，因为那是我走近电影的开始。

此话一出，忽然觉得自己有些武断，因为我与电影结缘的时间似乎在更早的时候，那时候我正在读高三。

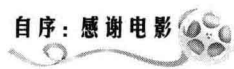
同大多数中国的中学生一样，我的高中生活也是紧张而艰难的，特别是在高三。为了考大学，我基本上拒绝了一切娱乐活动，每天从早到晚都埋头于书山题海中。可是有一天晚上，我居然主动跟父母要钱，说晚上要独自出去看电影，因为那天晚上我们那个小镇上唯一一家电影院放映《最后一班地铁》。我从班上订阅的《中国青年报》知道这是一部好电影，即使赔上一晚上看书的时间我也得去看。父母竟也爽快地同意了。也就是这部电影让我认识了大鼻子杰拉尔·德帕迪约，从此几乎疯狂地迷恋上他演的片子，从《大鼻子情圣》到《请你闭嘴》，一直看到他在《少年派的奇幻漂流》里打酱油。

也就是那时候，我有一种强烈的冲动，想把自己看电影的感受写下来，由于当时学习实在太忙，一直没有下笔，也许就是在那时候，我意识到电影其实也是一种艺术，跟文学、音乐、绘画并无两样。好的电影不亚于一本好书，好电影也可以照亮头上的天空以及前方的路。

不过，电影的路应该在更早的时候就已在我面前展开了吧。

早在物质和文化生活都极其匮乏的 20 世纪 70 年代，父母带着我和妹妹住在成昆铁路的一个小站上。那时对于那里所有的人来说，看电影就是一个最重要的节日。在没有网络、没有手机的年代，很难想象那些关于放电影的消息是怎么传出去的，反正只要方圆几十公里内的地方放电影，消息很快就会被所有的人知道。于是在晚饭后，人们用各种方式奔赴放映场地，远的搭卡车，甚至火车，近的就步行。

电影是在露天放映的，往往在放映机还没架设好的时候，场地已经被各种椅子、凳子占满了。各家的孩子总是承担起了占位子的任务。有些家里没来得及摆放椅子，孩子就用砖头石块圈出一块地盘，然后在里面警惕地守卫着，如同非洲狮守护自己的势力范围。大人们总是吃了晚饭后慢悠悠地踱来，一边批评孩子占的位子不够好，一边和乡亲朋友打招呼。有些没有占到位子的人，只好蹲在地上或者干脆爬到树上、围墙上，而更惨一些的根本找不到银幕正面的空地，只好到银幕背面去看。得到这种待遇的大多是我们这样的孩子，银幕后面的空间很窄，因此头要仰得很高才能看到银幕，如果头再仰高一点，看见的就是满天的繁星。

20 世纪 70 年代的电影品种并不多，少到大部分电影的台词观众都能完整地背出，每当电影里的人物说一句话的时候，就会有观众接下一句话。而那时候我们的游戏，经常也是扮演电影里的人物，一个小屁孩也会惟妙惟肖地背出《南征北战》里的台词：“张军长，看在党国的份上，拉兄弟一把！”但是即便如此，人们每次还是津津有味地看每一部电影，哪怕这部片子已经看过几遍甚至几十遍了。他们知道，能看上电影就已经是很美好的事情了。很多时候，大人们带着孩子伙同邻居浩浩荡荡长途跋涉，只因为听说某个地方今晚放电影，可是到了之后看见的却是“冷锅冷灶”——没有电影，于是只好浩浩荡荡地回来。路上有人问：“今天放什么电影？”回答都是：“今天放‘英雄白跑路’！”

那时候除了中国那几部“百看不厌”的电影之外，偶尔也会放一些外国的电影。当然都是当时的几个“同志加兄弟”的国家的，每个国家的电影都自有其特点，大人们总结说：“越南电影，飞机大炮；朝鲜电影，又哭又笑；罗马尼亚电影，搂搂抱抱；阿尔巴尼亚电影，莫名其妙。”再加上个“中国电影，新闻简报”，我关于电影流派的最初认知大概就来源于此。不过就在这千篇一律中，居然也有些例外。

记得那时候我们那里曾驻扎了一支部队，几乎每周都会放电影，当然这也就意味着我们每周都会过一次节。最让人惊奇的不是他们放电影的频率，而是他们的电影菜单。他们每次都会放两部电影，第一部总是那个时候正在“热

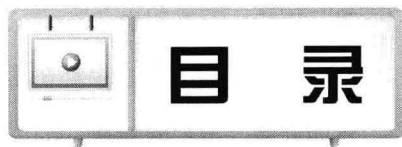
映”的一些电影，第二部竟然全是卓别林的作品！也就是在那个时候，我第一次看到了那个戴着礼帽，拄着拐杖，穿着肥大的裤子和大皮鞋的夏尔洛先生——从《摩登时代》到《大独裁者》，从《寻子遇仙记》到《凡尔杜先生》，从《发工资的日子》到《一个国王在纽约》。我们和父母一样，在星空下的银幕前放肆地大笑，经常笑得跌下板凳，惹来周围人更开心地大笑。很多年后，当记忆的湖面浮起那些镜头时，我的心中还荡漾着满满的温暖。后来，我重看儿时看过的卓别林，却发现曾令儿时的我捧腹大笑的《城市之光》、《淘金记》等影片却让已过中年的我潜然泪下。

也就在这时，我看到苏珊·桑塔格说：

“电影既是艺术，也是生活……电影的诞生是个奇迹，奇在现实竟能如此奇妙地瞬间再现。电影的全部就是在努力使这种神奇感永存和再生。”

2013年5月14日

于新都家中

自序：感谢电影	I
---------	---

电影课是一种可能性

一、国子监四门博士	2
二、关于电影课	6
三、窗户前的守望者	11

我们的电影课

第一板块 爱、沟通与救赎	16
一、爱与生命：《天堂里遇见的五个人》	16
二、爱与扶持——美好生命之源：《为黛茜小姐开车》	27
三、从那天后，开始下雪：《剪刀手爱德华》	40
第二板块 艺术惊鸿	53
四、灰飞烟灭的乌托邦：《海上钢琴师》	53
五、艺术的世界，想象无禁区：《毕加索的奇异旅程》	65

第三板块 艰难时世	77
六、每个人的故乡都在沦陷：《三峡好人》	77
第四板块 另眼看教育	87
七、一个人的愚人船：《三个傻瓜》	87
八、差生是怎样炼成的：《放牛班的春天》	100
九、船长，我的船长：《死亡诗社》	113
十、往前一步，便是纳粹：《浪潮》	126
第五板块 自由与尊严	137
十一、关不住的飞翔鸟：《肖申克的救赎》	137
十二、不自由，毋宁死：《勇敢的心》	148
十三、爱人或是爱国：《与狼共舞》	158
第六板块 别具一格的结构	174
十四、妙不可言的构思：《贫民窟的百万富翁》	174
十五、黄色的树林分出很多条路：《罗拉快跑》	186
十六、时间不逝，圆圈不固：《暴雨将至》	199

电影课改变了我和我的学生

一、电影课教育是慢的艺术	212
二、电影，是一份惊喜	227
后记	239

电影课是一种可能性

电影有门徒追随（如宗教），
电影是一场圣战，
电影是一种世界观。
——苏珊·桑塔格

一、国子监四门博士

虽然当了二十多年高中语文教师，我却经常自嘲自己是国子监四门博士，因为我给每一届学生都上四门课：语文、诗歌鉴赏、音乐鉴赏和电影鉴赏。这一切要从十多年前说起。

1997年，我第一次当班主任，而且是中途接班。我遇到了执教五年以来最头疼的一个班，那两年的生活可以说是我教师生涯中最恐怖的噩梦。面对一群无心向学的学生，老师的任何教育和苦心都是无力的。我看到了一群被家长和老师放弃，然后自己放弃自己的学生会是多么可怕，多么可悲。

当我终于把这个班送出高中大门，我不禁在思考一个问题：究竟是什么把这些原本天真可爱、对未来充满理想和憧憬的孩子变成现在这个样子的？我们的教育问题出在哪里？而深入思考这个问题之后，我给自己提出的问题是：除了课堂知识，我们还能、还应该给学生点什么？

第二个学年开始了，我接到了一届新的高一，带着上一届的伤痛和疑惑，我决定在这一届里一定要做些什么。于是我制定了一张特殊的课表，课表上的课程不是学校规定的，而是我自己添加的。课表一共有三门课。

第一门课是学生主讲的诗歌鉴赏课。内容：每节早读、正课、晚自习之前，拿出几分钟时间，学生按照座位顺序给其他同学上诗歌鉴赏课，内容自定，资料自己寻找，时间是从高一到高二。

做诗歌鉴赏课的原因很功利：希望学生们能够自己下去查找一些诗词，多积累一些，以此作为我课堂教学的补充。但是，课文都经常出错的学生能够自信地上台讲解吗？对此我也没有信心。于是每个班第一轮，我允许他们照着书念；到了第二轮，就要求他们至少把资料抄在纸上念；到第三轮时，则要求能够脱稿。一个班一般五十多个学生，一学期下来，每个学生至少能上讲台三

次，而每次都能看到他们的进步。伴随着他们进步的，则是给老师不断提出的“挑战”。

1998 届一个平时成绩很差的学生，那天上台之后在黑板上写了一首现代诗，很有水平。讲解完了之后他才说：“今天这首诗我没有写作者，因为作者就是我自己。”那一瞬间，我和孩子们都惊呆了，然后爆发出一阵热烈的掌声。我想象不出，这个几乎每科都挂红灯的孩子，居然有这样的灵气，有这样的才华。

2006 届的几个学生一天上课前找到我，说他们要求几个人合作讲一首诗。我不明白他们的意图，但还是答应了。等他们登台的时候我才知道，他们要讲的是泰戈尔的一首诗，他们把这首诗改编成了诗歌剧，没有舞台，没有专门的服装、化妆、道具，但是他们的表演一举手一投足都是那么细致而认真。表演结束了，雷鸣般的掌声中我在思考：如果我们给孩子们一个舞台，他们将会创造出多少奇迹？

而孩子们的创造力似乎是没有止境的。每届都有那么几个学生，第一轮还没讲完就问我：“老师，是不是只能讲古诗词？能不能讲现代诗？”

之后又会有学生来问：“老师，是不是只能讲诗歌？我能不能讲散文？”

然后又会有学生来说：“老师，我很喜欢这篇古文，但它是课外的，我希望能课堂上给同学们介绍。”

之后又会有学生来说：“老师，我觉得歌词其实也是诗，我觉得某首歌的歌词太棒了，我想给大家介绍……”

后来甚至还有学生提出：“老师，有一部动漫真的很经典，我太喜欢了，我想给大家推荐。”

对几乎所有的请求，我的回答都是一句话：当然可以。于是就有学生把几首诗歌放在一起做比较阅读；有学生花很多时间准备，给大家开设了“泰戈尔诗歌讲座”、“日本俳句讲座”、“客家话讲座”、“自由与民主讲座”；有学生自己花钱打印了讲座资料，开讲的时候让老师充当课代表，发给每个同学；还有的做了多媒体课件，讲座的时候给大家现场演示；还有的甚至刻了光碟，全方

位进行介绍；有的学生干脆带来了 U 盘、手机、MP3、MP4，给大家介绍歌词、动漫……

于是，我们的诗歌鉴赏终于演变成了百家讲坛式的分享课。

这时候我开始思索开设诗歌鉴赏课的缘起：学生鉴赏诗歌，固然能为高考的诗歌鉴赏以及作文做准备，但是，鉴赏的意义难道仅止于此吗？人生如果有美的东西相伴，不管这美的是音乐还是诗歌，是绘画还是舞蹈，那么，人生都会因此而更精彩。当毕业以后的学生回忆高中的时候，能够想起那么多美丽和温馨的瞬间，那就是我最大的成功。

第二门课是音乐鉴赏课。内容：利用晚自习时间和自习课时间，由我给學生上音乐鉴赏课，主要进行中国和外国古典音乐欣赏、介绍，时间是整个高一阶段。

开设音乐欣赏课，原因大概是因为我自己有这个爱好，而且从中获益良多，于是忍不住就想把好东西拿来和孩子们一起分享。高中三年都是有晚自习的，而我的晚自习是从来不讲課的，如果不是留给学生做作业，那肯定就是用来做音乐欣赏。十多年来，音乐欣赏的器材变化了不少，从最初的录音机，到后来的 VCD，再到 DVD，再到 MP3，再到网络播放，工具在不断变化不断进步，但是曲目几乎没有什么变化。音乐鉴赏课目录如下：

音乐鉴赏课目录

① 序言。

（音乐是什么，主要音乐类型，音乐组成的要素，鉴赏音乐的技巧）

② 飓风下平静的海面——摇滚。

（梦回唐朝，看看黑豹，听听崔健，轻摇滚与重金属，六根弦——吉他上的魔术）

③ 永恒不朽的爱情悲歌——《梁山伯与祝英台》。

- ④ 欸乃一声山水绿——《春江花月夜》。
- ⑤ 大师也恶搞——圣-桑《动物狂欢节》。
- ⑥ 凝固美的瞬间——柴可夫斯基芭蕾舞剧《天鹅湖》。
- ⑦ 童趣的美丽——柴可夫斯基芭蕾舞剧《胡桃夹子》。
- ⑧ 如果青春能等待——柴可夫斯基芭蕾舞剧《睡美人》。
- ⑨ 为了自由——贝多芬《哀格蒙特序曲》。
- ⑩ 那场浓浓的思乡——德沃夏克《第九交响曲》(自新大陆)。
- ⑪ 为了祖国——柴可夫斯基《1812 序曲》。
- ⑫ 牺牲：英雄永远的宿命——贝多芬《第三交响曲》(英雄)。
- ⑬ 音乐中的历险——里姆斯基·柯萨科夫《一千零一夜》。
- ⑭ 魔力弦音——门德尔松《e 小调小提琴协奏曲》。
- ⑮ 神圣天籁——巴赫《托卡塔与赋格》。
- ⑯ 面对命运的挑战——贝多芬《第五交响曲》(命运)。
- ⑰ 吾土吾民——爱尔兰传统音乐《大河之舞》。
- ⑱ 何处无艺术？——STOMP 乐队的音乐《破铜烂铁》。
- ⑲ 永恒乐章：爱——贝多芬《第九交响曲》(合唱)。

这显然不是一个全面的音乐鉴赏菜单，只是在学生紧张繁忙的学习生活空隙中见缝插针的一次启蒙。我不奢望学生经过这些之后就爱上音乐，但是我希望他们至少知道，这世界上还有这些大师，还有这些经典，经过无数岁月的淘洗，穿越尘封的时间和广阔的空间来到我们面前。

第三门课是电影鉴赏课。可是我仍旧很“贪心”，我希望我的学生们在高中三年中能获得更多的东西，于是，我在想为他们开设第三门课。到高二的时候，音乐鉴赏课就改为电影欣赏了，不过，我固执地称我们的电影欣赏是电影课，是我们的电影课。

二、关于电影课

在很多人眼里，电影似乎只是消遣的工具。一些老师给学生放电影，也只是出于放松学生心情、调剂生活的目的。甚至一些老师认为，相比于读书，看电影只不过是一种娱乐，是登不得大雅之堂的。

当然，捧着爆米花、端着可乐去影院看电影可能是出于娱乐和消遣的目的，但是一个不可否认的事实却是，电影是现代社会综合性最高的一种艺术形式。它整合了文学、音乐、美术、舞蹈等各种艺术门类，采用了声、光、电等各种现代化手段。每部电影都是一个各种艺术和技术综合的整体，这也就意味着电影的发掘价值其实是十分巨大的。事实上，早在1911年，意大利电影先驱乔托·卡努杜就发表了《第七艺术宣言》，将电影列为音乐、文学、雕塑、绘画、建筑、舞蹈之后的第七艺术，一百多年来，这个观点已在全世界范围内被广泛接受，而在中学阶段，教育有责任为学生提供适当的艺术熏陶，而如果没有电影的参与，则是不可想象的。

而从我多年的教育经验来看，目前学生的电影鉴赏能力是堪忧的。不少学生缺乏基本的艺术熏陶，品位低下，相当一部分人到了高中还只痴迷于动漫，有些学生看电影只是为了寻求刺激。我的一位同事有一次打算给学生放电影，他问学生喜欢看什么，大部分学生众口一词：喜欢看恐怖片，而且越恐怖越好，让这位老师无言以对。

可是我却固执地认为：电影作为一种综合性的艺术，其价值是不可估量的。好的电影能够改变人的一生，在这个层面上，一部好电影不亚于一本好书，而要鉴赏一部好电影，同样需要有较高的审美水准和相关的知识。

1. 选片

开设电影课要解决的第一个问题是选片。

(1) 选片标准

①在世界范围内被公认为优秀影片的电影，特别是戛纳电影节、柏林电影节、奥斯卡获奖影片；

②适合学生年龄层次和认知水平的影片，有些电影虽然经典但太过晦涩，因此不适合给中学生播放；

③有助于学生形成良好向上的人生观、审美观，能带给学生正能量的影片；

④能够拓展学生视野，放飞想象力的影片；

⑤能够带领学生对人生、社会、教育进行反思的影片；

⑥在艺术技巧上有创新独到之处的影片。

(2) 选片注意事项

由于目前中国电影分级制度的不完善，教师在选片时要注意保护未成年人的身心发展，需要注意以下几点：

①不选择宣扬封建迷信等思想的影片；

②不选择思想艺术价值不高的纯娱乐片或所谓大片；

③不选择过多反映犯罪、暴力、吸毒等消极生活的电影；

④不选择有过多暴露镜头或者性爱场面的影片。

根据以上原则，我建立了一个备选电影库。十多年来，每届学生到高二的时候，我都会为他们开设电影鉴赏课。一个学年我会从电影库中选择十部以上的电影供学生鉴赏。

好的电影很多，时间又很有限，我精选了十多部电影，将其分为六个板块，从内容到形式，为学生介绍这些人类文明史中的精华：

①爱、沟通与救赎。

设置目的：用电影启迪学生思考人生，发现生命中的善、美与爱。懂得了解他人，学会尊重，学会沟通，学会珍惜。

鉴赏影片:《天堂里遇见的五个人》、《为黛茜小姐开车》、《剪刀手爱德华》。
(类似备选影片:《雨人》、《金色池塘》、《大鱼》、《美女与野兽》)

②艺术惊鸿。

设置目的:通过光影走近艺术,走近艺术家,放飞想象,感受自由。

鉴赏影片:《毕加索的奇异旅程》、《海上钢琴师》。

(类似备选影片:《莫扎特》、《贝多芬》、《天堂电影院》、《交响人生》、《大话西游》)

③艰难时世。

设置目的:关注下层,关注苦难,关注伤痛,不论自己处在社会的哪个阶层,都保有美好的人性和良知。

鉴赏影片:《三峡好人》。

(类似备选影片:《小鞋子》、《偷自行车的人》、《茶馆》)

④另眼看教育。

设置目的:教育是为了什么?教育需要什么?教育要警惕什么?让我们从电影中寻找答案。

鉴赏影片:《三个傻瓜》、《放牛班的春天》、《死亡诗社》、《浪潮》。

(类似备选影片:《地球上的星星》、《音乐之声》、《心灵捕手》)

⑤自由与尊严。

设置目的:自由不是大路货,而是奢侈品。个体的自由,民族的自由,人类的自由,都与我息息相关。

鉴赏影片:《肖申克的救赎》、《勇敢的心》、《与狼共舞》。

(类似备选影片:《飞越疯人院》、《爱国者》、《战火浮生》)

⑥别具一格的结构。

设置目的:外行看热闹,内行看门道,你属于哪一种?

鉴赏影片:《罗拉快跑》、《贫民窟的百万富翁》、《暴雨将至》。

(类似备选影片:《通天塔》、《源代码》、《雷霆万钧》、《地下》)