

語文教師， 不妨從電影中學點什麼

肇洪梅

爸爸和哥哥喜歡看電影。哥哥說，他能把《瓦爾特保衛薩拉熱窩》(Valter brani Sarajevo)的台詞背下來，因為這部電影他看了八遍。爸爸則在我很小的時候就慫恿我看外國電影，說拍得比國產片有意思。一次我們一起看美國奧斯卡獲獎影片《農家女》(The Farmers Daughter)，一直看到夜裡12點半，而我第二天還要上學。媽媽的責備我早已忘記了，然而這部影片妙趣橫生的故事情節，人物機智幽默的對白，演員爐火純青的表演，都已深深地、深深地印刻在我的心裡，使我幼小的心靈受到強烈的震撼，使我認識到：世界，竟如此豐富多彩。那一年，我12歲。

從此，電影，像一個形影不離的好朋友，伴我走過了整個少女時代。

《簡·愛》、《音樂之聲》、《自君別後》、《這裡的黎明靜悄悄》、《辦公室的故事》、《莫斯科不相信眼》、《虎口脫險》、《流浪者》、《大篷車》、《燕特爾》、《007》、《美人計》、《太陽浴血記》、《卡珊朵拉大橋》……一部部經典之作，猶如精彩紛呈的生活畫，讓人回味不已、欲罷不能；

約瑟夫·科頓、格裡高利·派克、加利·格蘭特、茱麗·安德魯斯、巴巴拉·斯特拉桑得、英格麗·褒曼、索非亞·羅蘭、羅杰·摩爾、詹妮芙·鐘斯……一位位帶有傳奇色彩的明星，讓我愛不釋手、如數家珍。

當時，我是個不愛學習的孩子，到了高三時，考大學的欲望也並不強烈。但在一個偶然的機會，聽班主任老師說，上了大學就可以看到好多我們平時看不到的“內部電影”，比如說，《亂世佳人》(Gone With The Wind)。什麼？還有這樣的好事？我的志向立刻變得高遠了，就此決定用功讀書，一定要考上理想中的大學……

我深信，電影改變的絕不是我一個人的一生。

電影，用特有的語言告訴我，生活是美好的，在生活中要自信、樂觀、勇敢、正直。

工作以後，作為一名語文教師，我深感自己從電影中的受益如此巨大。備課、上課，無不可以借鑒電影藝術的鱗角。每次公開課後，每當有人問我某個教學環節何以設計得如此新穎時，我嘴裡答的是教學理念，心裡想的卻是那一部部我摯愛的電影(如今，隨著經濟的發展，國產電影的勢頭已超越了國外的大片，現在的我更愛看國產電影)——備課的功夫還在課外啊！

那麼，我究竟從電影中學到點什麼呢？思來想去，可以從以下幾方面談起：

• 從電影導演身上學學備課——藝術追求為先

謝晉、謝鐵驪、張藝謀、陳凱歌、馮小剛、張揚、楊亞洲、夏鋼……一代代的中國電影導演們如繁星照亮了曾經黑暗的東方的夜空。他們以自己的勤勉、才華、實踐，以及對生活深刻的理解與反思，運用精湛的藝術技巧，為人們呈現出一幅幅壯麗的生活畫卷。

曾拍攝過《牧馬人》、《高山下的花環》、《芙蓉鎮》等名作的謝晉是一位有著高度社會責任感，在藝術上不畏艱險，勇於探索，勇於創新，永不滿足的藝術家。這一點在他後期的創作中表現得尤為突出。他曾說：“一個真正的藝術家，同時也應該是一個思想家，應該通過他的影片，對一些社會問題發言。”又說：“更重要的是要用具體的藝術形象，表達人民的願望，喊出人民的心聲！”基於此，他所拍攝的《天雲山傳奇》等影片顯得“宏大而不矯飾，深沉而不哀傷”，引起了人們強烈的思想共鳴和深深的思索。

著名導演藝術家謝鐵驪只讀了4年小學，然而他勤奮學習、刻苦鑽研，在戰火硝煙中從小兵成長為團長。他以辛勤的勞作、不懈的追求形成了自己獨特的導演藝術風格，成為享譽國內外的藝術家。他所拍攝的電影《早春二月》，在充分調動電影藝術的一切表現手段的同時，別具匠心地運用了我國古典文學中借景抒情、寓景於情的手法，鏡頭的運用、光影的處理，與人物的思想、感情絲絲入扣，和諧融洽，在細膩含蓄的濃郁詩情中，產生了一種於平淡中見深邃、於冷淡中見熱烈的動人魅力。這與他在拍攝前反覆研讀柔石的原著、經過較長時間的醞釀、推敲是分不開的。當然，更重要的取決於他對藝術的執著的追求。

備課也是一樣的道理。如果說決勝於千里之外的戰爭藝術，離不開運籌帷幄之中的決策藝術；具有豐富感染力的表演藝術，離不開幕後編導藝術；那麼富有藝術魅力的語文課堂教學，也是離不開精心設計的備課藝術。所謂“堂上一節課，堂下千滴汗”

，一方面說明了語文教師對備課有極高的要求，並且要付出十分艱辛的勞動。另一方面也說明提高教學品質的關鍵在於備課要有藝術性。面對同樣的教材，同樣的學生，如果教師追求備課藝術，教學效果就好，學生學起來就輕鬆愉快。反之，如果教師備課追求一勞永逸，缺乏主動性、創造性和靈活性，那麼課堂教學就會出現千篇一律、枯燥疲乏的狀態，很難再進一步提高教學品質。許多教師感嘆“越教書越不會教”，其原因在於備課缺乏藝術的追求。

一次，我在教學《桃花心木》(人民教育出版社，五年級下冊，第5課)一課時，意識到種樹人說的話是文章的中心所在，但怎樣引導學生通過生動活潑的讀進行深入理解呢？一段極富感染力的音樂緩緩飄入我的耳畔：那是電影《小花》裡優美抒情的主題曲。影片的導演獨具匠心地在此處安排了一段音樂，很好地揭示了人物的性格特點、心靈世界，起到的作用是多方面的。受到這一啟發，我設計出這樣的教學環節：讓學生聽幾段不同風格的音樂，讓他們感受哪一種最適合給種樹人說的話配樂，選好後再練習讀一讀。學生們讀的欲望立刻被點燃了，朗讀的感情自然而然隨著舒緩的音樂流淌出來，在讀的過程中深入理解了作者的思想感情，也受到了音樂美的陶冶。

前段日子我在澳門培正學校上了一節示範課《走進蒙古包》(現代教育研究社，五年級下第二冊，課業2)，為了讓學生更好地感受這篇文章的語言魅力，從而調動起他們有感情的朗讀課文、積累語言的積極性，我把課文的最後一段改寫為一首小詩。

原文是這樣的：

“幾天的旅行，令我體會深刻。我會永遠記得那一望無際的綠色的大草原，記得那白雲似的羊群以及駿馬上強悍的牧人，也記得那神秘的夜，以及星空下一座座充滿民族色彩的蒙古包。”

改寫後變成：

我會永遠記得
那一望無際的綠色大草原
那白雲似的羊群
以及駿馬上強悍的牧人
也記得那神秘的夜
以及星空下一座座
充滿民族色彩的
蒙古包……

這樣，課文的語言就變得更富有韻律，更加抒情，增加了感染力。

我先有感情地朗讀這首“詩”，然後再告訴學生是老師根據課文改寫的，再讓學生讀原文，這一回，不用我指導，孩子們的語氣裡自然而然地充滿了詩歌的韻律，從而進一步理解了作者借這段文字抒發的對草原的熱愛之情。

所以，教師設計教學，真猶如一位導演在指導電影，為了達到表達效果，既要投入知識能力的積累，又要奉獻文化藝術的底蘊，而後者所包含的更加廣闊，包括智慧、包括心靈……

一位名人曾說過，一個用雙手工作的人是勞力；一個用手和腦工作的人是工匠；一個用手和腦和心靈工作的人是藝術家。好的電影導演當然是藝術家。作為教師，我們可能成不了藝術家，但我想為了我們的學生，為了我們的孩子，我們應該盡可能成爲一種不僅用手、用腦，還要用心靈工作的人，這樣，才能使我們上的每節課都像一部好電影一樣，讓學生過目不忘。

• 從演員的表演上學學上課——激發興趣為先

在去年央視一套播出的所有電視劇中，《亮劍》的收視率名列第一。人們對劇中李雲龍這個人物如此狂熱，說明他們在人物身上感受到了性格的魅力，如英雄主義、陽剛之氣等，獲得了欣賞的滿足，說明觀眾更渴望能夠看到個性鮮明、真實可信的人物形象，看到人物性格的多面性。著名演員李幼斌如魚得水般成功塑造出這個形象，角色性格鮮活外化，生動可信；對白性格化，表演細節不乏神來之筆。這一切，都強烈地調動起觀眾的觀賞興趣。

同樣，《大宅門》裡的主人公白景琦為何那麼受歡迎？就是作者把這個人物當作“人”來寫了，演員把他當成“人”來演了，觀眾渴望看到真實可信人物形象的興奮點被觸動了，觀看的興趣被點燃了，熱播的局面也就形成了。

蘇霍姆林斯基(Suhomlinsky)也曾說過：“興趣是最好的老師”（見附注）。一位新課程理念下的新型老師能讓學生對自己所教的學科感興趣，這需要老師具有淵博的知識、幽默的教學語言、豐富的表情；既要有藝術家的表演才能，又要有科學家的睿智頭腦。在實際教學中，要用情感去感染學生，用心靈去打動學生，用知識去吸引學生。

語文老師能否順應時代的發展，說到底，還是教育觀念更新的問題，舊的觀念不轉變，新的教學思想就無法浸淫。作為一個有創新精神的語文教師，就像《亮劍》中的李雲龍指揮打仗、像李幼斌塑造這個人物的過程一樣，是不會囿於常法的。敢對傳統說

不的老師才是好老師，而不敢躍雷池一步的循規蹈矩的老師是無法傳承創新意識的。

其次，教師要研究教材和學生，吃透兩頭，研究教材中哪些是最應該講的又是學生最感興趣的，用什麼方法最容易吸引學生的注意力。要嘗試創新教學激發學生的興趣，發揮學生的主觀能動性，引導學生質疑。同時教師還要克服教材本身的束縛，因時制宜，大膽取捨，不求面面俱到，萬無一失；但求一點突破，學有所獲。

記得我在教學《放棄射門》(人民教育出版社，五年級下冊，第21課)一課時，為提高學生們的學習興趣，大膽把“國際大專辯論會”的情境引入到課堂中，在充分感知課文內容、語言的基礎上，展開唇槍舌劍，鍛煉語言表達能力，激發思維的火花；在結課時，又引導學生充當《足球日報》的編輯，把課文插圖作為當日報紙的頭版圖片，試著為其命題，撰寫“頭版頭條”，使語文學習更加生活化，並以此增強學生們積累語言、運用語言的興趣，收到了較好的教學效果。

另外，要激發學生的學習興趣，教師必須是一個“雜家”，是一個知識廣博的人。這就要求教師博覽群書，博聞廣識，只有這樣，他才能從自己的一桶水中選取最精華的一滴水撒播在學生的心田裡。絕大多數電影表演藝術家都是“雜家”。韓國著名電影明星李英愛也曾說過，對於演員來說，演技固然重要，綜合素質却比演技更重要，因為它決定了演員的未來。李英愛就是一個熱愛讀書、熱愛旅游的人，她認為這些能令她開闊眼界，增長見識。

作為一名語文教師，我慶幸自己是個熱愛讀書的人，並且周圍還有一群熱愛讀書的朋友。於是有一天，我們乾脆成立了一個“讀書沙龍”，有空就聚在一起暢談讀書的感受。除此之外，我們還去游山玩水、看電影、一起欣賞名家經典作品的詩歌朗誦會、看話劇、品嚐風味小吃、一起去書店買書等等，通過這些活動，我們進一步享受到了生活的樂趣，體驗到了生命的幸福。更重要的是，我們的業務能力得到了極大的提高。上課時，我們總能神采飛揚地、如魚得水地引導學生暢游在文學的世界裡。

一次，我執教《詹天佑》(人民教育出版社，六年級下冊，第6課)一課，這是描寫我國杰出的鐵路工程師詹天佑的一篇傳統課文，教學任務完成後，我總覺得缺少點什麼，到底是什麼支持詹天佑歷盡艱辛，修築完成我國第一條鐵路的呢？學生由於年齡經驗所限，不可能有深刻的體驗，此時，我想起我們在讀書交流時朗讀過的一首詩：“我是你河邊上破舊的老水車 數百年來紡著疲憊的歌 我是你額上熏黑的礦燈 照你在歷史的隧洞裡蝸行摸索 我是乾癟的稻穗；是失修的路基 是淤灘上的駁船 把纖繩深深 勒進你的肩膀——祖國啊！……”這是舒婷的《祖國啊 我親愛的祖國》，它的字字句句，不正是詹天佑圖志報國的精神寫照嗎？於是，我找來這首詩和學生一起深情地朗讀起來，讀完後再回頭看課文時，不用我說什麼，學生對詹天佑的理解已經深入了好多。

就像李幼斌能通過個性化的、創造性的表演賦予一個傳統的英雄人物以真實的、生動的性格特點而被廣大觀眾愛戴一樣，對於一篇傳統課文，教師也可以通過自己在課外接觸到的文學、甚至“雜學”等，賦予教學設計以嶄新的生命，從而培育學生對語文學習的終身興趣。

所以無論是激發興趣也好，還是藝術追求也好，作為一名教師，尤其是語文教師，能夠經常從一些優秀的電影作品中汲取養分，做足“課外的功夫”，對教學水準的提高大有裨益。

寫到這兒，我不禁又想起了那些我所喜愛的電影：《臥虎藏龍》《可可西里》《我的父親母親》《霸王別姬》……如果在學生的眼中，我們的語文課，都像這些電影一樣叫好又叫座，令他們趨之若鶩，那該多好啊！

附注：

蘇霍姆林斯基(Suhomlinsky)。《給教師的建議》。教育科學出版社，1984：21