

教室里的苹果

——美术教师课堂论美

陈平 著

美

黑龙江美术出版社

陈子恒画水新法
图一

题词：中国美术学院教授金山石

图书在版编目 (CIP) 数据

教室里的苹果: 美术教师课堂论美 / 陈平著. --

哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2010.4

ISBN 978-7-5318-2474-9

I. ①教… II. ①陈… III. ①美术-艺术评论-文集
IV. ①J05-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第043034号

书 名: 教室里的苹果

Jiao Shi Li de Pingguo

作 者: 陈 平

责任编辑: 付 弦 赵立明

装帧设计: 魏文源

出版发行: 黑龙江美术出版社

地 址: 哈尔滨市道里区安定街225号

邮政编码: 150016

发行电话: (0451) 84270514

网 址: www.heimei001.com

经 销: 全国新华书店

制 版: 蒋爱芳

印 刷: 泰安市富蓉印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/32

印 张: 8.5

字 数: 218千字

版 次: 2010年4月第1版

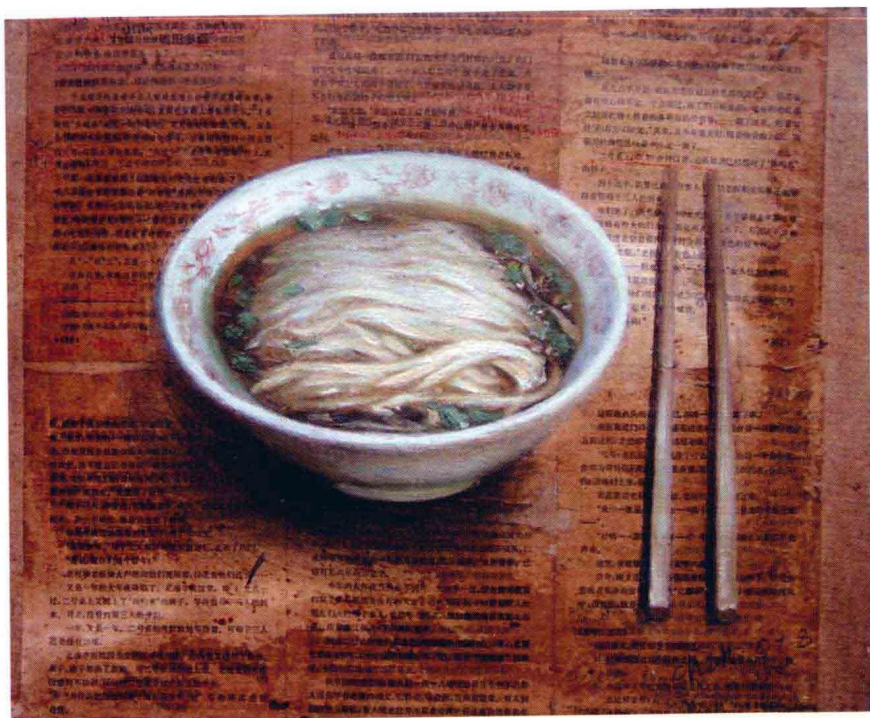
印 次: 2010年4月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5318-2474-9

定 价: 18.00元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

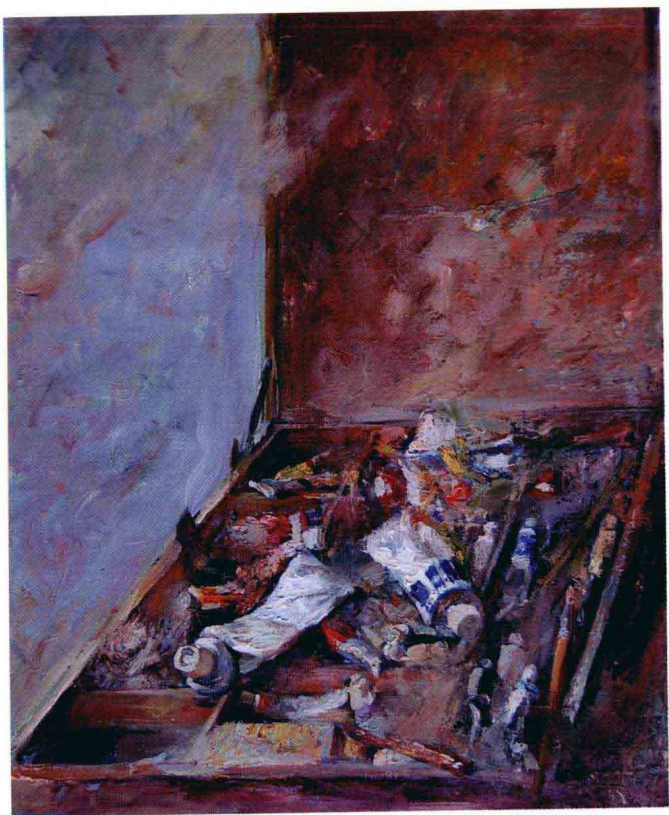
一碗阳春面·油画

兴福古刹·水彩

油画箱·油画

雾锁山村·水彩

阳光灿烂·油画

虞山兴福寿·水彩

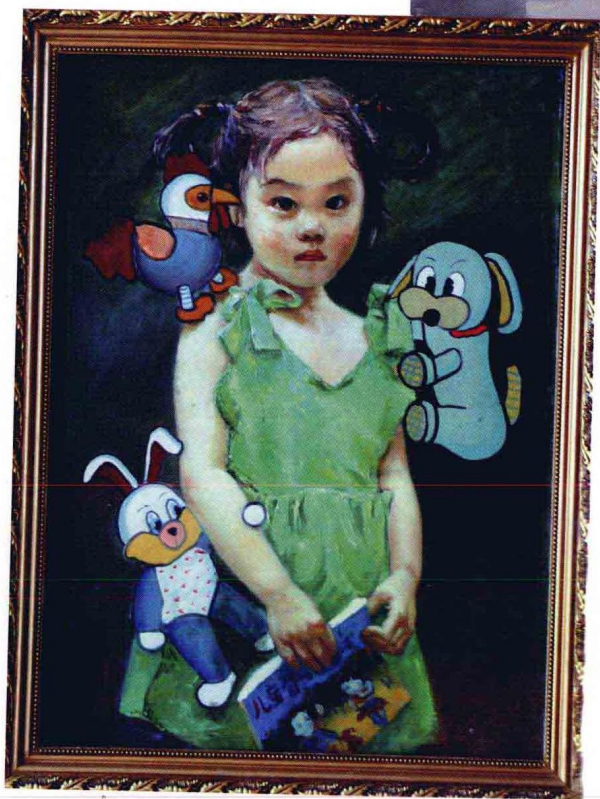
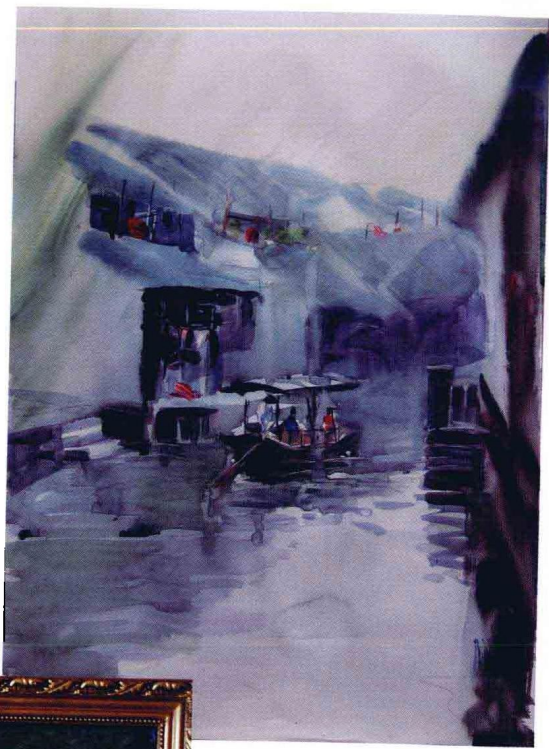

桑田记事·水彩

夏·水彩

水乡·水彩

童年的伙伴·油画

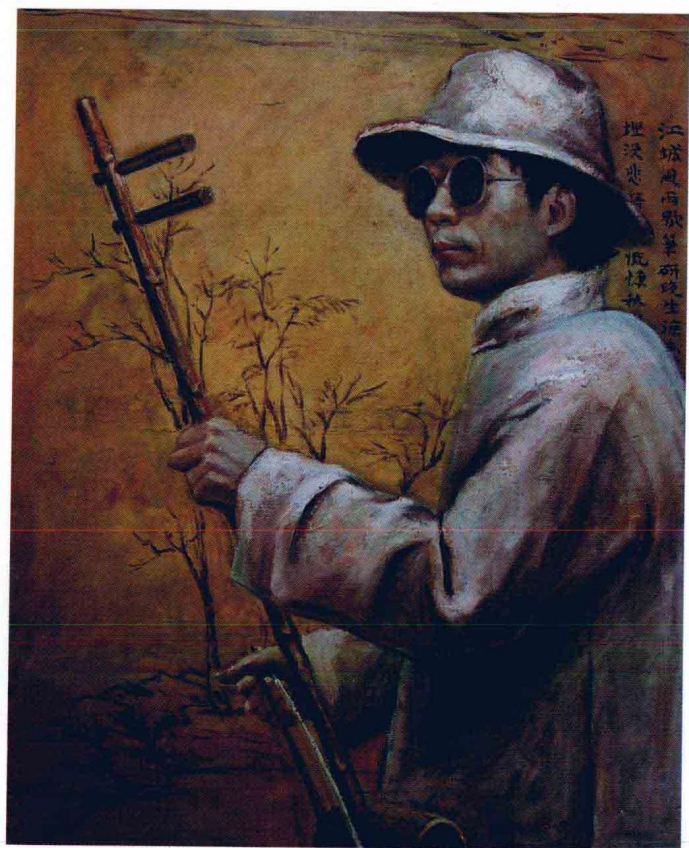
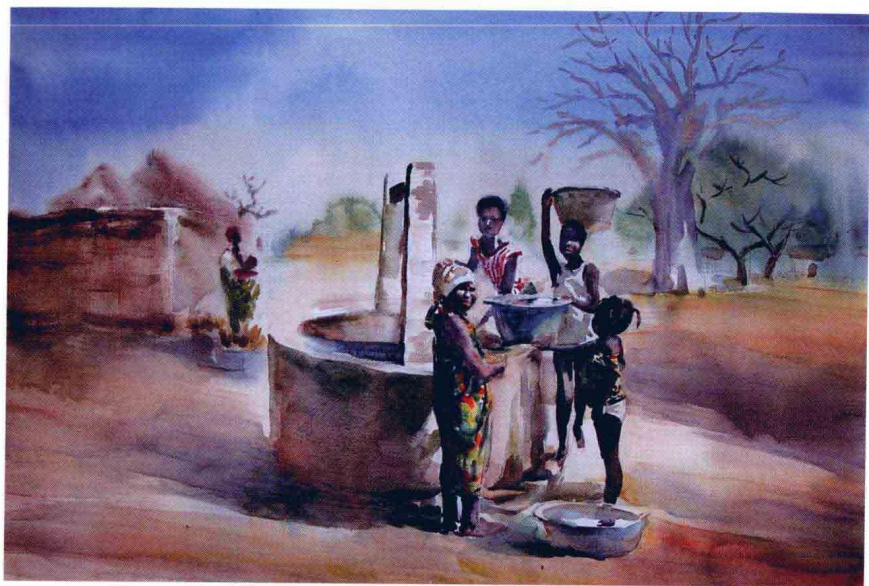

雪·水彩

打谷场·油画

村口·水彩

二泉映月·水彩

目 录

附：陈平油画、水彩作品·····	
序·····	1
陈平的专业理解与专业自豪·····	3
开篇·····	6
为了学生心中那朵“美之花”·····	6
跟着学生走——美在课堂·····	16
教室里的苹果·····	17
跟着学生走·····	21
关于“蒙娜丽莎”·····	23
和平鸽·····	28
挟着语文书上美术课·····	32
问题催生思维·····	36
“现代阐释”影响下的美术欣赏教学·····	43
最后一课·····	49
一次伤心的课改——美在课改·····	52
把艺术还给学生·····	53
“一课三人上”与“三人上一课”·····	57
好的教学设计需要回到对教材的钻研上来·····	66
高中美术教学的新特点及新问题·····	69
一次伤心的课改·····	76
高中水彩画课程初探·····	86
美术课给了我们什么？·····	97
高中美术研究性学习的开设·····	102
雕塑历史——美在设计·····	114
从大佛到摩西·····	115
园林艺术欣赏·····	121

雕塑历史·····	124
我的名片·····	128
西方现代绘画欣赏·····	132
用科技与艺术实现人类未来之梦·····	137
中国现代油画欣赏·····	148
不仅仅是美术——美在探究·····	152
有趣的“木棉花”还是没趣的“木棉花”·····	153
艺术教育的十大关系·····	163
从理念到行动 从理想到现实·····	182
不仅仅是美术·····	192
艺术因高考而窒息·····	199
严家桥古镇深度开发的策略与思路·····	209
早熟的果子大不了——美在随思·····	218
单车走江南·····	219
“波普”是一种心态·····	221
第三只眼看生活·····	223
领导不妨设个艺术助理·····	225
漫谈课堂教学艺术·····	227
美，需要用心去发现·····	231
感动生活 感动人生·····	233
校服，其实可以成为学校的一种文化·····	240
心中要有学生·····	243
艺术不风光·····	245
早熟的果子大不了·····	248
艺术随想·····	250
作品发表及出版目录·····	255
后 记·····	261

钱初熹

2009年初，我去欧洲旅行，在切身体验欧洲美术的无穷魅力，赞叹其美轮美奂的同时，痛感我国学校美术教育在培养国民审美能力方面的不足。这是因为，同行团员虽然各方面素养较高，但却缺少审美情趣和审美能力。每到一处，无论绘画、雕塑还是建筑都当作背景，以自己为主角，“咔嚓”一声，拍完照片，审美鉴赏活动也随之结束了。由此，引发了我对我国中小学美术教育，特别是高中美术教育的反思：美术教育的审美教育功能究竟实现了多少？

2009年末，喜读陈平撰写的《教室里的苹果》书稿，跟随着他步入一段寻美的历程。在这一书稿中，我看到了解决问题的有效途径及多样化的方法，也看到了切实提高我国国民艺术素养的希望。

在题为“为了学生心中那朵‘美之花’——我的美术教学之路”的开篇中，陈平说：“追求美的事业是无止境的，也是坎坷的。但因为美，为了美，值得我们用毕生的精力去探索与实践。”这一发自肺腑的话语，道出了与他同样带着强烈使命感用毕生精力追寻美的事业的群体理想。

随后几篇“美在课堂”、“美在课改”、“美在设计”、“美在探究”和“美在随思”，从各个侧面阐述了作者对高中美术新课程的深刻认识。书稿中所提供的高中美术教学策略闪烁着智慧的光芒。例如，“跟着学生走”、“问题催生思维”等篇，显示出作者对学生探究型学习方式的重视。而蕴含其中的美术鉴赏教学方法，则为同行们提供了解决教学生成难题的启示。又

如，“一次伤心的课改”、“美术课给了我们什么？”以及“艺术因高考而窒息”等篇，提出了当前迫切需要解决的问题，表明了作者对高中美术课程改革的深度思考，也凸显出作者作为一名研究型美术教师所具有的善于反思的特征。

最后一部分是“展览馆”，展示了陈平利用课余时间进行写生与创作的水彩作品和油画作品，从中可以体味到作者对生活的热爱以及对乡土的眷恋。这些作品为我们认识作者提供了另一个视角。

衷心希望在寻美之路上已经走了20余年的陈平继续追寻美的历程，并在这一历程中培养出更多美丽的花朵，结成累累硕果！

真诚祝愿《教室里的苹果》一书顺利出版！

2009年11月28日于舒溪书斋
华东师范大学艺术系教授、博士生导师 钱初熹

陈平的专业理解 与专业自豪

陈平老师的这本论著让我好不感动。这是以他的思考、案例贯穿的论著，但它却有内在的逻辑，是对美术教育“体系化”的认识；这是关于美术教育的，但它又是超越美术教育的，是关于艺术的、文化的。这本论著让我们有了许多美丽的想象，也有许多切切实实的启发。看完文章后，我似乎看到一位在美术教育之路上行走的教师，他年轻，充满活力，沿途洒下了美的叶片与花朵，也不断播撒着美的种子和关于美的思想，一批青春少年正跟随他前进。陈平是一个有思想深度的、视野开阔的、创造性的美术教师。我很敬佩他。

首先，我想说的是，什么是美术教师的专业成长。陈平老师是美术教师，但他之所以能成功，是因为他把自己置于一个更宽厚的背景之中，他寻找到了并把握住了美术教师专业发展的核心，真正建构了专业自豪。他理解课程和教学的实质。正如联合国教科文组织教育规划研究所所长所说：“教育的核心即学习。”当教育教学过程真正成为学生学习过程的时候，当课堂真正成为学生学习场所的时候，教育才是真正的教育，教学也才会回归其本义与真义。基于这种认识，陈平注重培养学生自主学习能力、探究能力和实践能力，让学生自由选择课题，自己确定研究方式，自己创办刊物，自己办论坛。其实，美术原本是实践性很强的学科。但长期以来，美术教育“坐而论道”，即使学生绘画、制作，也是让老师牵着鼻子走路。此时，“学习”已被异化了，而陈平的美术教育

作了根本性的变革。

陈平也理解课改的理念和要求。“一切为了学生的发展”，在他的课堂里不只是一种理念，而是成为他的信念，成为他的人格特征。在呈现的案例里，活跃着的是一个学生，是一个个富有思想和见解的学生，生动可爱，由此让我们尊敬。比如，对话。在陈平的课堂里，对话是实实在在的平台，平台的一侧叫民主，平台的另一侧叫自由。平台是由教师的尊重和信任所支撑的。对话就在平台上展开，是自由的表达，是深刻的追问，是思想的碰撞，是智慧的飞扬。此时，每个学生成了一个个青春的偶像，洋溢着青春的活力，“女神”已在他们心中。陈平有这样的理念，也有这样的教学艺术，于是，对话像意义的溪水在流动。

其次，我想说的是，陈平对美术教育、审美教育有一个较为深刻的把握。比如，案例中和论述中非常鲜明地透出了他的哲思。艺术最邻近于哲学，哲学是让人爱智慧的，是解放人的。所以，美是自由的形式，艺术应当让人有解放的感觉。陈平的美术教育似乎是一个自由创造的王国，学生的心灵敞开，心智之门被一次次开启。学生找到了自尊的价值，自由的幸福。那位同学说得好：“在别的课上我不敢如此‘放肆’……现在心里好不快活，证明了自己不是那么懦弱，不是一个没有勇气的人。”这说明审美教育在影响人、改变人。

车尔尼雪夫斯基在翻译黑格尔关于“美”的定义时说：“一件东西必须出类拔萃，方称得上美，这是千真万确的。”车尔尼雪夫斯基所称“出类拔萃”往往是与“崇高”联系在一起的。审美教育要引导人们向往崇高，崇尚真理，追求光明。宗白华先生在《美学散步》中说：“美是丰富的生命在和谐的形式中。美的人生是极强烈的情操在更强毅的善的意志统率之下。”陈平努力把美术教育置于这一高度，用美的形式去撞击学生青春的心扉，去追求“出类拔萃”。《和平鸽》设计得如此之好，从审美心理出发，“提高学生的道德情感从而达到美育的目的”。《教室里的苹果》教学整整用了七周时间来完成，用一只苹果的变化演绎生命的演进与生命的意义。这哪里是在为一只苹果写生啊，而是

让学生透过绘画体验到了生命、心灵、精神。当然还有艺术的价值，抵及美育的本质。

第三，我想说的是，陈平的美术教育不是就美术谈美术，就教育论教育，而是有其他知识与专业的支撑。一是他的文化。从与他的接触中，也从他的文字中，让你有一种文化的冲击力。他读了好多书，写了很多文章。记得南师附中的校史馆里有一份上世纪30年代教师进修的计划，规定教师进修的第一类是与学科无关的，第二类是与学科邻近的，第三类才是本学科专业的。陈平在超越。文化的积淀，素养的提升，离不开文化，美术教师应是文化人。二是他的科研。陈平有研究的意识，也有研究的能力。科研正在成为他的学习方式和工作方式，科研也使他在理论上提升，把直觉思维与理性思维结合起来。科研给了他方法，也给了他思想。三是他的培训工作。教师培训让他对教师专业有了更深的了解，与其他学科教师有了更多的接触。这种学科与学科的沟通，不同学科教师的联系与对话，必定使他的视野是开放的。他的那本《培训创造价值》我看过，写得好，对我们都有价值。

最后我想说的是，陈平的美术专业和美术教育专业同样是很棒的。他的油画，包括人物肖像画、风景画都有上乘的作品。我特别欣赏陈平设计的那堂《挑战大师》的课。对大师的崇敬以质疑的形式呈现，内蕴着解构与建构，创造、创新的价值取向如此鲜明。正因为此，我才领悟到，陈平的专业的灵魂是什么？成功的关键是什么？

陈平，你是美的。

原国家督学 著名教育专家 成尚荣