

浅谈高中阶段人体艺术欣赏的教学思路

祝绍雄

(佛山市第一中学 广东 佛山 528000)

[摘要] 在高中阶段美术必修的美术鉴赏模块中,涉及人体艺术的作品散插其中不占少数。如何引导学生去分析、解读和欣赏作品,教师起着重要的作用。本文将结合教学实例,从利用故事性进行解读和运用美学原理进行探究两个方面,展开如何引领学生欣赏人体艺术的方式方法探讨,呈现教学思路,对美术教师在处理相关教学内容有一定的启发意义。美术欣赏课堂是值得坚持的一块教育阵地、文化阵地。

[关键词] 人体艺术; 美术鉴赏; 教学思路; 教学案例

“请欣赏文艺复兴盛期米开朗基罗的《大卫》(图01),该作品乃米开朗基罗的巅峰之作,以力量之美征服了世人成为了永恒的经典。接下来,我们将一起分析该作品的成功之处。”

简单的开场白和震撼的艺术作品还有明确的教学目标,本以为可以一下把学生带进深刻的思想国度,但下一秒学生就把课堂颠覆了。从低声议论到个别皮孩子咧开嘴指向大卫的私处起哄道:“老师,这JJ怎么那么小啊?”

此时,我内心万马奔腾。难道社会进步到如此程度?学生都进化成这样子?面对由这几个皮孩子引发的满堂哄笑,不,更确切地说是由我抛出的问题而引发的满堂哄笑,我孤立的站在讲台当中情何而堪?

当然,这种尴尬的局面也就仅仅维持了一秒,在这电光火石之际,我脑海里迅雷般闪过两个应对方案。要么,高高在上义正辞严地对几个皮孩子训斥一番,再把高贵的单纯和静穆的伟大重新宣讲一遍。统一思想才是王道,只要站在道德的高位必将再次牢牢掌握课堂的话语大权。要么,俯下身去跟学生讲几个《大卫》的花边小故事调侃一下,然后再从米氏其他作品的蛛丝马迹中寻找出大卫JJ之所以那么小的根源和必然性,相信能把学生笑翻在地。



图01 《大卫》

短暂而激烈的思想斗争过后,待课堂的哄笑声渐弱,我终究还是无奈地摊开双手淡然一笑道:“很可惜,你们关注的并不是重点,接下来,我将引领大家去看重点。”显然,之前闪过的两个方案都不是最优解。课堂在片刻安静之后又是传来一阵爆笑……

笑声把附近巡查的教学校长吸引,孩子们警觉到校长正优雅地在窗外踱来,马上向我投向了热切的目光。校长与我交换了一个肯定的眼神,并没有读懂我微笑里隐藏的一丝凄凉,又优雅地

离开了。

以上只是笔者教学叙事中的一个片段,但在笔者看来,教师若是遇到故事中的提问,无论是站在道德的高位以正学生三观还是投其所好顺着学生侃侃而谈,都不是最优解。而高中阶段美术欣赏教材中,人体艺术也占据了相当的比重,涉及人体艺术欣赏中学生所感到的疑惑和提出的问题教师都不能轻易打发了。如何引导学生去欣赏人体艺术,是每个美术教师都无法回避的问题。而驾驭这一课题确实有很大的难度,以下笔者将结合课堂教学实例分享解决这一难题的教学思路。

一、教师的教学心态要放稳

从教学内容上看,人教版的《美术鉴赏》教材内容中所选取的524幅图片中,涉及人体艺术的有70幅,占比为13%,而湖南版的《美术鉴赏》教材内容中所选取的近500幅图片中,涉及人体艺术的图片有68幅,占比接近15%。由此可见人体艺术是美术鉴赏教材里不容忽视的组成部分。人体艺术又包括东西方两大文化体系,人类文明早期的人体艺术特点东西方大致趋同,后来在各自的文化土壤中滋养和发展,呈现出各自不同的艺术特色。而在现行的主要教材中西方占比远远大于东方。因此,在合理运用教材方面,建议教师要在兼顾东西方文化的基础上,更多地依托西方艺术作品去引领高中阶段的学生学习人体艺术欣赏。最终,通过文化与艺术上的碰撞,以提升学生美术学科中文化理解的专业核心素养。

从教学对象上看,高中阶段的学生身心处于青春发展期,身体上的变化会引起对自身和异性的关注。大部分学生对人体艺术是感兴趣的,也有内在需求。因此,即使在课堂上提出一些让人尴尬的问题,也很可能是内心真实的疑惑。这也是作为“人”成长的必经阶段,教师要重视,但也不必过分紧张。而且这一时期,学生三观逐步完善确立,思想也日渐成熟,能独立就一些深层次问题展开思考、分析、判断。避而不谈肯定是不可取的,空泛而谈和迎合而谈也欠妥当。

从教学环境上看,在互联网+教育的时代的背景下,网络资源丰富。要是教师拱手让出教学阵地。学生同样可以轻而易举地通过网络找到自己感兴趣的内容,自己探索。而网络是把双刃剑,虚拟的公共领域里龙蛇混杂,很容易让人误入歧途。

因此笔者认为,美术教师在课堂上处理一些高中阶段人体艺术的作品时,心态大可放平稳。应该紧紧依托教材内容,为学生做一名文化理解的分析者、解读者和引领者。同时,教师也要充分了解学生这一时期的特点,心态上虽可以坦然面对,但策略上应该要积极应对。当然,要恰如其分地把握好这一课题,需要美术教师有深厚的文化修养和专业知识作保障,充分利用好有限的美术课堂教学,才能给予学生合理和积极的引导。美术欣赏课堂是值得每一位美术教师值得坚守的教育和文化阵地。

二、教师的专业引领要到位

教师的专业引领,从广义上来讲是指教师作为师者对学者的“传道、授业、解惑”。从狭义上来讲是指教师运用学科专业知识和技能引导学生进行学习。因此笔者认为,在人体艺术欣赏这一课题上,美术教师对学生的专业引领,除了要不断追求韩愈所

倡导“传道、授业、解惑”的最高境界外，更应该把眼光落到实处，结合美术学科的特点，依托美术学科的专业知识，把课题的难度一一化解。在引导学生欣赏人体艺术时，美术教师不妨尝试以下两种切入的方法。

（一）利用故事性对人体艺术作品进行解读

面对人体艺术欣赏这一课题时，讲故事其实是一个不错的选择。以故事的形式慢慢展开对人体艺术作品的解读可以化解很多尴尬。故事避免了说教，增添了趣味，让认知更为立体。

（1）围绕问题展开的故事性解答



图02 《威伦道夫的维纳斯》



图03 《草地上的午餐》



图04 《最后的审判》

大部分学生对人体艺术之所以感兴趣，往往是因为心中有疑问。为什么原始美术中（图02），女性的乳房表现得那么夸张？为什么《草地上的午餐》（图03）画面中间的女性要裸体？为什么艺术家总喜欢在作品（图04）中表现裸体形象？等等，类似这样的问题都是学生翻开美术课本受到视觉冲击所发出很质朴的疑问。教师可以利用学生提出的问题展开故事性解答。以杜尚的《走下楼梯的裸女》（图05）为例：



图05 《走下楼梯的裸女》

利用学生的疑问，教师可以提供一些有关解答的客观故事情节。如：据杜尚自己说，他这幅画的形成是受到法国摄影师发表的一些表现形体活动的连续性照片的启发，才想到要在静止的画面上表现形体的连续性活动的。他试图描绘出这个裸女在运动中的解析关系，将抽象的线条和形状根据日常生活中所见到的人物动态编排起来，把动作、情绪和个性这些主题要素引入到立体主义绘画之中。他并不想迎合人们对人体艺术所期望的因袭的美质，因此于1912年做了此画。通过提供故事性解答，能较轻松地



图06 《米洛的维纳斯》



图07 《萨莫色雷斯的胜利女神》

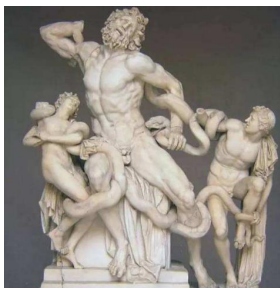


图08 《拉奥孔》

引导学生对作品进行解读。

（2）利用艺术品中故事的文学光环进行解读

如《米洛的维纳斯》（图06）、《萨莫色雷斯的胜利女神》（图07）、《拉奥孔》（图08、09）等经典的人体艺术作品，相关故事题材就自带文学光环。教师可以充分利用文学上的处理，通过故事性让学生对艺术品有更全面和更立体的认知与感受。以《拉奥孔》为例：

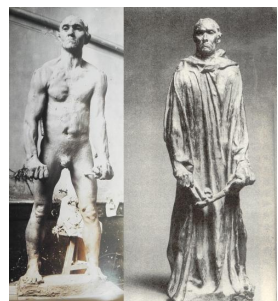
教师在解读《拉奥孔》时，既可以从造型结构的角度的去分析作品，也可以从文学的角度探讨人性。引出木马计的故事，让学生从而了解拉奥孔所承受的肉体与精神上的双重痛苦，使得学生对拉奥孔的理解更深刻。



图09 《拉奥孔》（油画）

拉奥孔之所以痛苦，第一层面在于他作为特洛伊的祭司，告诫特洛伊人不要中希腊的木马计，因此惹怒了众神，最终，被海神调来的两条巨蟒将他和他的儿子活活缠死，饱受肉体上的折磨。第二层面在于他作为祭司，尽管知道泄露天机遭到惩罚，在两难中却选择了保存特洛伊，但最终却不被信任的精神之痛。

（3）利用艺术家与艺术品之间的故事进行解读



许多艺术家个性独特，在创作艺术作品的过程中会发生了大量有趣的故事，教师可以把这些故事利用起来。不单能增添课堂气氛，同时也能为更全面和深刻解读作品提供辅助。如罗丹创作雕塑时为了最终的作品造型准确，有先做裸体形象的习惯。其作品《加莱义民》（图10），虽然我们看到的每位义民都身着服装，但罗丹其实为每个义民都做裸体造型（图11）。罗丹后来在创作《巴尔扎克》时，同样也为巴尔扎克做过裸体雕像（图12）。

艺术天赋极高的罗丹，用严谨和勤勉的态度对待自己的创作，在反复推敲和不断打磨之下，成就了诸多经典的作品。



图12 巴尔扎克的创作过程

以故事的形式展开对人体艺术的探讨，以提出问题——提供素材——研究问题——解决问题为教学思路，教师以创设问题情境引导，以提供解决问题的素材为依托，以解决问题为目标，最终提升学生美术学科的核心素养。当然，教师在故事素材的选取上面要把握到位，有针对性地选取典型以免于课堂被太多故事拖累而变得沉长臃肿。

（二）运用美学原理和审美法则对人体艺术作品展开探究

回归美术学科特点，教师可以运用美学原理和审美法则对人体艺术作品展开深入的探究。这也是美术教师回归本位的专业解读，即用美术的眼光，从美术的角度具体到运用审美法则，如比例与尺度、稳定与技巧、调和与对比、节奏与韵律、对称与均衡、主从与重点、过渡与呼应、比拟与联想、统一与变化、单纯与风格展开对人体艺术作品的解读。笔者结合自身课堂教学经验，发现从比例与尺度、稳定与技巧、节奏与韵律和单纯与风格四个角度去展开解读比较容易吸引学生，从而更好地解决学生疑问与教学难点。

（1）比例与尺度

从比例与尺度的角度可以让学生发现人体艺术作品的数字之美。早在古希腊时期，人们就开始追寻人体完美比例的探索之旅。艺术家们确信人体的比例要依靠“数”的关系呈现。从波利克里托斯提出的7头身的理想比例《持矛者》（图13），即身长与头部的标准比例是7:1。到留西波斯所倡导8头身的完美比例《刮汗污的运动员》（图14），即身长与头部的标准比例是8:1。无不体现了艺术家们对人体美不断探求。对人体比例结构的探索。人体美也正如希腊古哲毕达哥拉斯学派认为的观点那样，体现在合理的或理想的数量关系之中，人便是衡量万物的尺度。达芬奇在其《维特鲁威人》（图15）中也表达过类似的观点。从这个角度去分析人体艺术作品，让学生不但感受到艺术家和先贤们的伟大，更确立自身的意义和价值。



图13 《持矛者》

图14 《刮汗污的运动员》

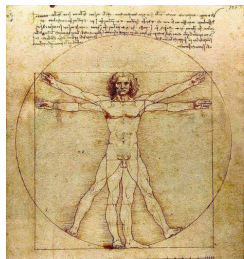


图15 《维特鲁威人》

（2）稳定与技巧

从造型与力学的角度探究人体艺术作品的稳定性与创作技巧。如古希腊雕塑所一直追求富有动感艺术效果。从《赫拉克勒斯与萨提洛斯》到《驮小牛者》再到《海神波塞冬》再到《掷铁饼者》最后到《拳击运动员》，可以很明显分析到作品创作处理上的变化（图16）。

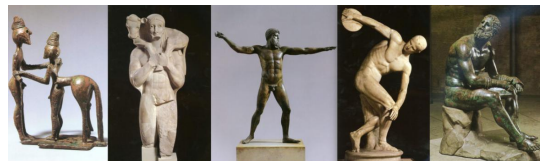


图16 单一几何化 → 概括稳定 → 自然舒展 → 剧烈运动 → 内心活动

人体雕塑不同于绘画的一个很大原因在于：雕塑要成立，必须解决现实的受力问题。当然，绘画里人体的表现也讲究力学，只不过没有雕塑要求那么苛刻。从这个角度去分析人体艺术作品，打破了学科的界限，明显提升学生的课堂参与度。

（3）节奏与韵律

从节奏与韵律的角度探究人体艺术作品的灵动与优美。如

安格尔的《泉》以优美“S”形造型，所谓“S”形造型，即指人物从两肩的连线到盘骨的连线到脚踝的连线刚好相对形成回旋的“S”曲线（图17）。而且在人体造型的处理上，艺术家巧妙地安排了多组松紧对比的关系，如少女的头部微微向右侧倾斜，而托着陶罐左手受力而右手放松，胯部向左侧提拉，而左腿为支撑受力而右腿放松。整件作品充满节奏的美化与律动的美感。教师在分析该作品时，可以由《泉》引出节奏与韵律的审美法则，并由此而推广至其它相似的艺术作品如《水神》系列雕塑（图18）也是完全严格遵守这一审美法则。



图17 《泉》“S”形造型分析



图18 《水神》系列雕塑

（4）单纯与风格

从单纯与风格的角度探究人体艺术作品的纯粹与创意。温克尔曼对古希腊艺术曾有这样的评价：“高贵的单纯和静穆的伟大”。正如古希腊时代创造的众多人体艺术作品一样，许多作品以单纯与壮美感染着观众。而由于艺术家的个性化语言，也使得人体艺术作品存在多样性。如毕加索一生画风多变，其作品现今仍长期占据拍卖市场前十。如《亚威龙少女》（图19）、《阿尔及尔的女人》（图20）、《镜子前的女人》（图21）等。一边是回归壮丽的单纯，一边是辣眼球风格创新，各具吸引力。教师要把握好平衡，课堂上灵活运用和加以处理不同风格的作品。

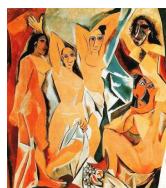


图19 《亚威龙少女》



图20 《阿尔及尔的女人》

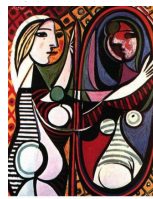


图21 《镜子前的女人》

以上，是笔者结合自身教学实践，发现在引领学生欣赏人体艺术时比较好用的一些切入点。当然，一件好的人体艺术作品，可能同时适用于多种审美法则，教师也可以从多个角度去分析同一件作品。但运用美学原理和审美法则是美术教师授课回归学科本位的必修内功，美术教师应该加以重视。

三、结语

尽管高中阶段人体艺术欣赏这一课题难以驾驭，但通过利用故事性和运用美学原理两个方面对人体艺术作品进行解读，能较为理性和客观地为学生提供指引。使人体艺术的美术教学回归学科核心素养走向学科融合和文化理解，最终建立文化自信。相关人体艺术的故事内容，只要教师花时间、花精力去准备是可以不断积累的。审美法则也相对客观和有理可循，教师通过长期课堂教学锻炼，也能驾轻就熟。而人体艺术作品中情感与精神层面的理解则需要更进一步升华。面对网络色情的泛滥和大众媒体不负责任，在高中美术课堂为学生提供人体艺术欣赏的指引，有其重要的现实意义。美术欣赏课堂是值得坚持的一块教育阵地、文化阵地。美术教师应该夯实自身美术修养和专业基础，做好教学的组织者和参与者，做好学生的引领者，给予学生更多积极的影响。

参考文献

- [1] 王丽. 人体艺术在小学美术欣赏教学中的困惑与感悟[J]. 美术教育研究, 2017(24): 149.
- [2] 汤蕾. 一场关于培养人文素养的挑战——如何上好中学美术人体艺术欣赏课[J]. 中学课程资源, 2014(05): 24-25.