

高中美术鉴赏课堂中如何在学生面前展现人体艺术

陈洋

广东省恩平市恩城中学

[摘要] 现今社会, 人体艺术形象正以各种各样的形态出现在学生的视野内, 直接影响着学生的审美认识和日常学习。美术教师对此该如何正确的引导学生以健康的心态去面对人体艺术, 并让学生能领略到人体艺术所表现出来的美, 这在高中美术鉴赏课中显得尤为重要。了解和认识人体艺术, 对学生的健康成长和艺术素养的提高有着深远的影响。

[关键词] 人体艺术; 欣赏; 认识; 审美

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2020.03.631

在高中美术鉴赏课中, 或多或少都会涉及到有关人体艺术的内容, 美术教师在教学中如何引导学生正确认识人体艺术的美, 既是美术教学的任务, 也是学生养成健全人格和审美的需要。那么, 身为美术教师的我们, 在课堂上该如何去向学生展现人体艺术呢?

在现实生活里, 人体艺术正在以五花八门的形态出现在我们的视野中, 绘画、雕塑、摄影、人体彩绘、行为艺术等等都有着不少的人体形象出现, 不加以正确引导的话会直接影响着学生的审美认识和日常学习。对于人体, 有很多人认为是美的, 但也有不少人不敢面对人体艺术的存在, 把人体艺术等同于裸体。处在高中阶段的学生由于其年龄的特点, 虽然对人体有了一定的认知, 但其实还是处在朦朦胧胧的状态。随着社会的发展虽然人们的思想得到很大程度上的解放, 但作为成年人的家长在教育自己的孩子时, 关于这方面的知识大部分家长也是羞于启齿, 造成了同学们在异性、人体知识方面的神秘和缺乏, 这就更需要老师在教学中加以正确的引导。

一、人体美的认知

(一) 何为人体艺术

提到人体艺术, 肯定会有不少人认为, 人体艺术就是在人前脱光衣服展示身体的行为活动, 也有人认为这纯粹是作秀。其实像这些看法都是曲解了人体艺术, 真正的人体艺术是非常高雅和神圣的。

人体艺术的主体是人体, 艺术家主要是通过表现人体的不同造型, 去发掘美、探索美、认识美, 它包括裸体的和非裸体的人体艺术。由于人体美具有独特的艺术价值和审美价值, 除了在绘画、雕塑常常运用外, 其他领域人们也用不同的形式去展现人体美。它除了给我们带来视觉艺术美的享受, 还陶冶着我们的艺术品味和审美情怀。对于人体艺术带来的美的感受, 它不仅仅是表现身体的曲线美、肌肉的力量美, 更表现在人体艺术的内在美。比如在我们观赏罗丹的雕塑时, 虽然其材质是冷冰冰的青铜和大理石, 但其却让我们感受到人体皮肤的温暖、血管里血液的流动以及思想的波动, 让我们在视觉的冲击下对其产生了这样强烈的生命真实性。我们在欣赏类似的人体雕塑时, 关注和体会到的是人性之美、人情之美, 而不是有些人扭曲的观念认为是裸体色情。重点是观赏者的心灵品质, 而不是人体艺术作品的问

题。像米开朗基罗的神来之作《大卫》就是以表现男性阳刚之美的力度感动人的。

(二) 人体艺术算不算艺术, 人体美算不算美

在自然界中的东西千差万别, 但没有一样是可以和人体来比的。人体之所以是美的, 是因为人体的形体线条灵动、柔美、变化丰富和非常有韵律; 人体的形体体积和形态呈现出匀称、力量、弹性和节奏感; 人体的形体色彩体现在其皮肤色的嫩美、圆润、光泽和具生命力。人体艺术是以身体为媒介来表达特定思想的一种审美艺术, 不是说凡是裸体就是人体艺术或者凡是人体艺术就是裸体, 重点是艺术家要表达的艺术思想, 所以先要认识到人体艺术不是肉欲和粗俗的。我们欣赏优秀的艺术作品时该是应被作品的强烈的创作思想所感染而不是仅仅看到肉体。更清楚点来说, 优秀的人体艺术作品, 或者说真正的人体艺术作品是当我们欣赏它时我们不由自主关注的是作品内在散发出来的神韵, 是一种赏心悦目或震撼人心的精神享受, 而不是色情诱惑。

人体艺术是以人体作为传达艺术家感情思想的载体, 艺术家通过艺术创造, 赋予人体以千种色彩和万般体态。早在古希腊人就信仰人体, 并对此引为自豪, 而且认为应该使它保持完美的状态。记得德国诗人歌德说: “不断升华的、自然的最后创造物就是美丽的人。”温克尔曼也曾说过: “最高的美应该摆脱一切风味, 就像纯洁的水一样完美。艺术是神圣的, 她是对生活的归纳总结和高层次的再现, 是生活的升华。她常常给人以启迪、想象、思索、审美……, 所以人们才去欣赏艺术并接受艺术的熏陶, 以丰富自己的精神生活, 汲取艺术的养分。”因为人体是人在适应大自然的演变而进化出来的, 是由骨骼、肌肉、皮肤和相对应的器官巧妙组合而成的一个完美的、均衡和谐的整体。

二、学会辨别伪人体艺术

其实从某些方面来说, “人体艺术”的发展能反映出一个国家人们的审美情趣和文明程度。但是在我们的现实生活中, 也能看到不少所谓的艺术表演, 其实是顶着艺术幌子的所谓人体艺术。相当多的商业活动为了其商业目的, 毫无底线的拿人体艺术作为活动宣传噱头, 大张旗鼓地进行一些粗制滥造的低俗的活动, 更加不堪入目的是有些商家用一些暗示的、刺激的字眼吸引误导观众。说得直白通俗一点, 就是“文化搭台, 经济唱戏”的恶俗手段。在这些闹剧里, 艺术

仅仅是个舞台，真正唱戏的主角却是经济利益。这是现在一系列流行人体艺术的真相，打着艺术的旗号，做着不可告人的目的，赤裸裸的伪人体艺术的行为。我想表达的是，一个真正的艺术家，是不会创作出那样的作品来的。那些作品的作者，表达的主体可能很真实，但是失去了艺术家的素养和底线，已经不算是艺术家了。因为画这些人，完全没有从内在展示人体的美，也没有体现出主体的主题，根本没有思考过从艺术的角度来表现人体，而是直白的表现完全纯粹的人体，将完全生活化的人体进行展示。这种赤裸裸践踏艺术的行为，不是对美的表达，而是对传统艺术理念和艺术本体的全面颠覆。

对于身心健全的正常人来说，看到诸如此类的人体艺术，我们无疑会不屑一顾。因为，和真正的人体艺术对比，它们缺乏了创造，没有艺术蕴含的灵气，有的只有毫无道德底线的胡闹和荒唐。除了给人以猎奇的心理和满足一些人的低级趣味之外，几乎和艺术不沾边。

三、学会用艺术的眼光去欣赏人体艺术

(一) 首先，我们在面对人体艺术时要懂得从心里面去尊重。

人体艺术，能成为一门艺术，它是艺术家们从现实生活中真实存在美的规律创作出来的艺术形象。是艺术家热爱生活、认识生活和体验生活的结果，也是艺术家审美意识的结晶。就像诗人写出一首唯美的诗词，画家画出一幅感人的画作一样，都是创作成果，我们就算不认可他们的思想理念，对于他人的创作成果也应该表示尊重。因为艺术没有标准答案，同一题材，不同的艺术家会有不同的创作思维，只要能打动人心，就是好的作品。

(二) 其次，学会揣摩主题。

真正的人体艺术，都会有一个严肃的主题，比如崇拜生命、赞美自然、歌颂青春、讴歌爱情、追求自由等等。在欣赏一幅全裸或半裸的人体艺术作品时，我们应该弄明白，艺术家想要借助这种人体语言来表达什么主题，是赞美自然呢？还是追求自由呢？这跟我们在欣赏一首古诗词时，除了弄清它的字面意思以外，还得需要深入了解它的创作背景和主题思想是一样的。比如，中国佛像表达的是崇高庄严的主题，而胜利女神的雕像则是生命力的象征。曾经见过一场人体艺术活动，一群年轻的小伙子，只穿着短裤，全身上下涂满绿色油彩，初看时辣眼睛，但仔细看，才明白这是一场以“保护生态环境”为主题的艺术活动，主题很正能量。

随着社会的发展，借助人体的艺术，表达的主题越来越多样化，也越来越具体，我们在欣赏时只有理解了作品创造的内在动因，才能感受到艺术所散发出来的独特魅力。

(三) 再次，感受艺术本身的价值。

对于人体艺术，我们除了去欣赏人体的外在美外，更加重要的是去感受艺术的魅力，去体会艺术内在美所带来的震

撼力。举个通俗易懂的例子，我们在欣赏经典文学作品时，除了必须了解作品所表达的主题和创作背景外，作者运用了什么写作技巧和作品的整体表现手法也是需要去剖析细心体会的。人体艺术也一样的道理。

我们在欣赏一幅人体艺术作品时，带来的感受体不仅仅是简单的外在美，还有它的艺术技巧和表现力以及它精巧的构思。比如经典的人体艺术作品女神维纳斯雕像，它的形体结构、雕刻技巧、构图和构思等等，就具有非常重要的艺术价值。不少的人认为人体是在自然中最美最浑然天成的天然艺术品，它蕴藏着人们对艺术、对人生真谛的追求和探索。但由于受传统文化的影响和价值取向，不少人将人体艺术这种裸露身体的行为，简单的和其它不好的方面联系在一起，导致有些人对人体艺术的欣赏一时难以接受。好在随着社会的发展，人们的眼界和素养不断提高，再加上艺术多元化的呈现，人们的固化的思维慢慢被打开，艺术欣赏水平也在不断提升。现在再提到人体艺术，大多数人都易于接受。怀着尊重、平和的心态，用欣赏的眼光看待人体艺术，你会发现这是一个自我发现和感受愉悦的审美活动。

在美术鉴赏课堂教学中，我将米隆的《掷铁饼者》和米洛斯的《阿芙洛蒂特》的作品用多媒体展现在学生面前，深入浅出的介绍画家生平和作品创作背景，特别是加深对女神《阿芙洛蒂特》外在美和内在美的剖析，瞬时就挑起了学生求知的欲望。让学生了解到希腊人十分崇尚人体，希腊人观念里唯有健全的身体才会有健全的精神，他们把心系集体利益、积极参与社会活动、与人为善的公民道德，作为完善的心灵寄寓在强健的体魄中而创造出外在美和内在美和谐统一的人体艺术形象。由于讲述了希腊人对体育运动锻炼的热爱和对人体美的崇尚，大大激发了学生对了解希腊艺术的兴趣，不但没有了刚开始看到人体雕塑时的羞涩，而且还希望老师多讲解有关人体艺术的知识 and 鉴赏不同题材的人体艺术作品。

四、结语

人体艺术欣赏在高中美术鉴赏课程中，既是教学重点也是难点。从艺术角度去引导学生欣赏与分析人体美学，对学生的审美情趣和艺术修养进行培养，是每一个高中美术教师提升教学质量和努力的方向。另外，针对当今社会“伪人体艺术”对学生思想观念的冲击，美术教师要充分发挥课堂教学的主导作用，激发学生对美的认识与探索，引导学生树立欣赏人体艺术正确的审美观。

参考文献：

- [1] 贡布里希. 艺术发展史 [M] 天津人民美术出版社, 2006年.
- [2] 刘峻骥. 东方人体文化概论 [M] 北京时代文化出版社, 2017.
- [3] 陈醉. 裸体艺术 [M] 中国青年出版社, 2011.