

《美术鉴赏》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	《美术鉴赏》				
开课院部	公共艺术教育教学中心		课程类别	选修课	
课程编码	34514201002		学分	1 学分	
总学时	36	理论学时	36	实验学时	0
		上机学时	0	实践学时	0
适用专业	全校各专业				
授课语言	中文				
先修课程	无				
课程简介	<p>《美术鉴赏》是为全校非艺术专业开设的第一门公共艺术课程，是培养大学生学会欣赏、判断、评价美术艺术，提升审美思想的重要途径之一。课程内容涉及美术及审美的基本概念和鉴赏知识，是大学生必不可少的通识类艺术限选课程。</p> <p>课程根据三位一体的架构涵盖了多方面的内容。一是中国美术发展历程和代表作品、审美方法等基础知识；二是西方美术风格、流派鉴赏的拓展知识；三是将艺术实践融入理论讲授，以创新实践的方式，进行扎染、水拓画等课程艺术创作。课程始终贯穿“让艺术丰富人生感悟”的教学理念，重视艺术与文学、艺术与历史、艺术与哲学等学科的交叉，着重提升艺术对心灵的感召力和影响力，注重提高对艺术美的感悟、理解、表现和创造，并通过艺术实践创作，实现从知识到能力与价值的塑造。</p>				

二、课程目标

（一）具体目标

通过学习本课程，达到以下目标：

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持艺术知识传授与社会主义价值引领相结合，以学习民族优秀文化艺术来培养大学生理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任，领会“民族的就是世界的”文化涵义。

2. 通过对中西方优秀美术作品的讲授，掌握用批判的美学精神和方法去分析、鉴赏作品，尊重艺术成果，建立多元文化的审美观，形成尊重他人、积极上进、团结合作的优良品质，共享人类文明发展过程中的优秀艺术文化。

3. 掌握中西方美术的历史发展脉络，明晰其具体分类、艺术形式、审美思想及风格。

4. 掌握艺术分析、审美的基本方法，具备对中外美术作品进行对比、鉴赏的良好能力。

5. 能够进行基础的美术创作行为，进一步提高艺术文化品位，发展创新能力，塑造积极向上的人生观与价值观。

（二）课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标 毕业要求观测点		1	2	3	4	5
1. 中西方美术基础知识	1-1 具备基础美术知识，能够将其运用于作品分析。		√	√	√	
	1-2 建立审美意识，并运用于发现问题、解决问题的恰当表述。	√		√	√	
2. 分析美术作品的能力	2-1 掌握中外美术风格和表现形式。		√	√	√	
	2-2 能够运用基本概念分析艺术行为和作品表达。	√		√		√
3. 艺术审美能力	3-1 掌握进行基本审美的方法和途径。		√		√	
	3-2 在审美意识下对美术作品进行艺术分析和阐述。		√		√	√
	3-3 与姊妹艺术形成关联的审美态度。	√		√		√
4. 艺术实践创作	4-1 参与分组艺术实践活动，将内容与情感在相应的作品创作中得以体现。	√		√	√	√

	4-2 在艺术实践中进行艺术审美与创新。	√			√	√
--	----------------------	---	--	--	---	---

三、课程内容

共 36 学时。由线下课程 18 学时（单/双周授课）和线上课程 18 学时（学习通平台）构成。

（一）课程内容与课程目标的关系

课程内容	教学方法	支撑的课程目标	学时安排
绪 论	讲授法、自主探究法	课程目标 1、2、4	1
第一章 史前至先秦时代美术	讲授法、演示法、讨论法	课程目标 2、3、4	1
第二章 秦汉时期的美术	讲授法、演示法、讨论法	课程目标 1、2、3、5	2
第三章 三国两晋南北朝时期的美术	讲授法、演示法、讨论法、提问法	课程目标 1、2、3、5	2
第四章 隋唐时期的美术	讲授法、演示法、讨论法、提问法	课程目标 1、2、3、5	2
第五章 五代辽金宋元时期的美术	讲授法、演示法、讨论法、提问法	课程目标 1、2、3、5	2
第六章 明清时期的美术	讲授法、演示法、讨论法、提问法	课程目标 1、2、3、5	2
第七章 中国近现代美术	讲授法、演示法、讨论法、实践法	课程目标 1、4	2
第八章 西方中世纪和文艺复兴时期美术	讲授法、演示法、讨论法、实践法	课程目标 2、3、4	2
第九章 西方现代艺术	讲授法、演示法、讨论法、实践法	课程目标 1、2、4	2
线上课程：《美术鉴赏》 北京大学 李松	视频教学法、讨论法、课后辅导法	课程目标 1、2、3、4、5	18
合计			36

（二）线下教学内容及教学要求

第一章 史前至先秦时期的美术

【教学内容】

第一节 旧石器时代的美术

1. 自然环境与古人类的发展

人类的文化面貌是在特定的自然地理环境中产生的，在基本没有人工交通设施的远古时代，不同地域之间的差异性表现得尤为明显。特定的自然环境，在远古美术中留下了重要的印记。

1921年，瑞典地质学家和考古学家安特生发现了北京周口店遗址。1929年，中国学者裴文中在此发掘出第一个完整的北京人头盖骨。此后，经过古人类学家和考古学家长期的努力，初步建立起了中国境内比较系统的从直立人到智人的化石序列，勾勒出中国古人类进化的基本脉络。

2. 美术的起源

打制石器中的美感。与世界其他地区的情况相似，中国旧石器时代的文化主要以打制的石制品为代表。打制石器是目前所能见到的最早的人工制品。

色彩与线条。山顶洞人还将洞穴作为群体埋葬的地点。这里出土的人类骨骼上有天然赤铁矿粉的痕迹。赤铁矿粉呈红色，与血液的颜色相近，可能意味着人们已产生了原始的信仰。这些意识借助色彩表达出来，是人们对于艺术语言最初的利用。

第二节 新石器时代的美术

1. 定居农业社会的聚落空间

原始的空间观念及其表现。与定居农业相联系的生产与生活，强化了人们对于环境的认识。

聚落与建筑。新石器时代早期的遗址发现较少，道县玉蟾岩所见的穴居仍延续早期人类的居住形态。中期阶段的遗址遍布黄河流域、长江中下游地区、辽河流域和华南地区。人们在这时期完全脱离了穴居的生活，开始营建房屋，聚族而居。

公共墓地基于灵魂不灭的观念，先民们慎重地安葬故去的族人。挖坑土葬的传统在新石器时代全面开启，确立了以后数千年中国墓葬的基本特征。

2. 氏族社会生产与生活中的器物

工具的进步。磨制石器的出现是新石器时代的重要标志之一。从新石器时代早期开始，磨制石器的工艺就已出现。

陶器艺术。陶器是新石器时代另一个显著的标志。在新石器时代中期，出现了泥条盘筑、圈筑的手法，器类呈现多样化，以红陶为主要色调。到新石器时代晚期的前段，陶器的制作普遍使用了陶轮修整技术，造型更加规整。陶窑结构也进一步得到发展，火候控制较好，呈色均匀的红陶成为陶器的主流，灰陶和黑陶呈逐步增加的趋势。

3. 原始礼仪建筑、礼器与符号

原始宗教建筑。在新石器时代先民的生活中，由对祖先、自然万物、繁殖等概念和现象的崇拜，生发出对超自然的神灵的信仰，在原始宗教活动中，美术的功用首先表现于利用其特有的手法，营

造一种神圣的空间，将形而上的观念转化为物质性的建筑实体。

与原始宗教、礼仪相关的器物。仰韶时代和龙山时代各地出土的玉器，多具备宗教色彩。还有一部分陶器可能也属于早期的礼器。

原始宗教中的人物形象。良渚文化玉琮的四面见有头戴羽冠、骑在神兽身上的小型神人形象，雕刻精微，似是一种徽志。

符号与文字。刻画符号在新石器时代中、晚期阶段普遍存在，在甲、骨、石、陶等不同材质的器物上都有发现。

岩画。岩画在中国的分布范围极广，多难以确定年代，但从风格、技法等方面考虑，这些岩画与所在的山体、岩石、水流一起，共同构成一种独特的人文景观。

第三节 夏商时期的美术

1. 王国的都城、建筑与墓葬

从目前的考古发现来看，与夏文化有关的考古遗址有 200 多处，多集中于河南西部和山西南部，这些发现成为夏王朝存在的物证。河南省禹州市瓦店遗址出土带有等级性质的陶器、玉器，显然具有中心聚落的地位。这些考古遗存与夏文化的年代最为接近，通常认为二里头文化是在夏代晚期，近年发现的陶寺文化可能处于夏代早期。

2. 青铜器与玉器

中国古代青铜器有着极为特殊的地方，使用合范的热铸法，容器的比例很大，器物上多铸有铭文。二里头铜器制作已经较为成熟，出现了容器、兵器、乐器、工具等不同用途的制品，在器物上装饰了兽面纹、乳钉纹、云纹等比较复杂的花纹，还出现中国特有的镶嵌绿松石的技术，绿松石与铜器的质地相配，能产生鲜明的美感。

3. 象形文字与图画

甲骨文是商代文字的代表，是一种成熟的文字系统，多记录占卜情况，体现商人特殊的信仰。

第四节 两周时期的美术

1. 两周的城市、建筑与墓葬

目前尚未发现西周时期明确的城垣和环壕遗存。在周原和丰镐两地发现有大型的夯土建筑基址群落，被认为是宫殿宗庙建筑。近年在凤雏村新发现一组更大的建筑遗址，庭院中有立石和铺石等带有祭祀意味的物品，可能是祭天社坛性质的建筑。

2. 两周的青铜器、玉器和漆器

西周礼制玉器，以系列化的组玉佩为代表，为多层多件的璜形玉饰，配以管珠或动物形玉片组合而成。西周兴起的玉德观念，在东周继续发展，并参杂以儒家思想。东周王室虽然式微，但制玉仍保持相当的水准。各诸侯国的玉器在造型和装饰风格上比较趋同。

第五节 先秦时期周边地区的美术

1. 夏商时期周边地区的美术

距今 4000 多年前，夏以王国的姿态进入文明社会，是中国青铜文明的开启时期。考古学家将

二里头文化认定为夏的主体文化，豫西晋南为核心区域。在今江淮等周边区域都见有二里头文化因素的陶器和铜器。

2. 两周时期南方地区的美术

西周时期，南方地区仍以长江中游一带为主要的文化区。殷遗民南迁、周文化的输入，混合当地江岸文化共同创造出具有南方色彩的美术。

3. 两周时期西部的美术

西周及其以后，因为交通运输能力的提高，人们能够抵达更远的地方，因为大陆板块的原因，人们向西或北方的欧亚大陆腹地移动更为便利。

【思政融入点】

通过史前美术的不同时期的器物分析，使同学们对于中国美术的起源有一个时间的界定，使学生了解到中国美术的悠久历史，艺术成就和艺术特点，来体会艺术之美。激发学生参与欣赏活动的兴趣，培养感受、体验 鉴赏艺术美的能力和健康的审美情趣，树立正确的审美观念。

【教学重点及难点】

教学重点：正确梳理史前至先秦时期的美术发展脉络。

教学难点：探讨特定社会背景对美术发展的影响。

【基本要求】

1. 理解中国美术的起源，认识中国石器时代原始美术的特征。
2. 掌握先秦时期美术发展脉络。

第二章 秦汉时期的美术

【教学内容】

第一节 城市与物质文化

1. 城市、建筑与景观

帝国的都城。从夯土遗迹和考古地层中获得关于秦汉都城的形象材料。

都城以外。除了突显礼制要求和表达宇宙观念的都城等地的城市建筑外，在秦汉时期的广袤土地上，还出现了各种性质、功能和形态的建筑与景观。

2. 器物与织物。家居器物反映的对材质、形态和色彩的处理从细微之处展现了工匠的巧思和长技。在秦汉时期展现出巨大活力的玉器是佩玉，汉代玉佩的质地和工艺都很出众，实物遗存也分布广泛。

3. 刻石与碑碣。秦汉时期，篆、隶以及新出现的章草等书体逐渐成为被欣赏的美术对象，包括李斯、蔡邕、张芝等人在内的代表人物是中国美术史上留下姓名的第一批擅书者，由此也表明精英艺术开始萌芽。

第二节 墓葬美术

1. 帝陵及贵族墓葬的视觉性

兵马俑坑陶俑以军阵布局排列，整齐有序，象征着守卫陵园的宿卫军，俑群规模宏大、场面壮观、气势撼人，展现了秦军威武雄壮的气概风貌。

2. 墓室壁画、画像石与画像砖

画像石产生于西汉，盛行于东汉，有墓、祠、阙、棺槨画像石，雕刻形式常见减地平雕加阴线刻、浅浮雕、阴线刻，偶见凹面刻、高浮雕和透雕。画像砖出现于战国，至秦代有了一定发展，西汉中期逐渐增多，至东汉达到鼎盛。

第三节 秦汉时期的美术交流

1. 秦汉帝国与外部世界的美术交流

先秦时代中国本土的金器颇为稀少，直到汉代相关的器物生产仍烙有外来因素的深刻印记。

2. 鄂尔多斯与欧亚北大陆美术的互动

20 世纪以来，蒙古高原地区长城以北的鄂尔多斯一带发现了大量风格独特的青铜器。

3. 滇与周边美术的联系

考古出土的实物遗迹表明，滇国与周边的文化圈建立有深入的交流。以剑、矛、斧为主的滇国青铜兵器与巴蜀地区的器物存在相似性。

【思政融入点】

了解秦汉美术发展历程，以及总体美术特征，在中华民族美术史上的重要影响，对汉文化艺术审美特征形成的重要作用。从而激发民族自豪感和文化自信心，更好地继承和弘扬中国传统文化，为中华民族的伟大复兴作出自己的贡献。

【教学重点及难点】

教学重点：理解秦汉时期总体美术特征以及秦汉陶俑建筑艺术特征。

教学难点：梳理秦汉时期绘画在种类、题材、内容上的丰富和艺术上的新风格。

【基本要求】

掌握秦俑艺术以及西汉大型石刻造像艺术，理解画像石、画像砖的艺术特征。

第三章 三国两晋南北朝时期的美术和隋唐时期美术

【教学内容】

第一节 北方城市的发展与美术的变化

1. 都城与建筑的新发展。政权的更替、分裂、并存、冲突，改变了大一统时代单一的都城模式，使得这一时期城市格局的变化不仅存在着一种时间关系，而且还存在着一种空间关系。

2. 家具与器物。由于室内空间加大，家具的使用有了更大的选择余地，加上北方草原和中亚民族的内迁、佛教的传入，先秦以来席地起居的习俗逐渐得以改变，高足坐具日益流行。

3. 墓葬美术的新格局。在东北和西北局势相对稳定的区域，壁画墓的传统得到延续。东北辽阳

发现较多魏晋墓，朝阳地区多见三燕墓，其壁画多延续汉代的传统题材。

第二节 东吴、东晋和南朝的艺术

1. 南方的开发与青瓷的勃兴。六朝时期，日常生活器皿具有鲜明的特色，传统的漆器、瓷器业继续发展，金银器、玻璃器从边疆和域外传入，使得人们的生活面貌更加丰富多彩。

2. 艺术与贵族政治。汉代宫廷有专业画师为皇室服务，其地位不高。到了南朝，艺术活动成为宫廷生活的重要内容。包括皇帝在内的皇室人员，在理政之余经常参与艺术创作。

3. 书法与绘画。六朝是书法成为独立艺术门类的关键阶段，在这一时期，多种书体交相发展，涌现出诸多著名书法家，产生了一批重要的书法理论著作。顾恺之的凡肖像、故实、道释、山水、禽兽等无所不能，对后世绘画影响深远。代表作品《女史箴图》《洛神赋图》。

4. 艺术理论。艺术创作的热潮还催生出艺术收藏、鉴赏和批评的风尚，这些又反过来进一步刺激了创作活动。《历代名画记》里收录顾恺之的三篇画论，即《魏晋胜流画赞》《论画》和《画云台山记》。

第三节 宗教美术的兴盛

1. 西北地区的佛教美术

在佛教早期的传播中，经文与图像是并行的，但真正形成一种大规模视觉奇观的，当属于石窟寺艺术。

2. 皇室支持下北方佛教美术的兴盛

年代最早的“昙曜五窟”今编号为第16-20窟，皆为大像窟，主要造三世佛和五佛，其主佛可能仿照平城五级大寺五帝造像雕凿而成。

3. 北方的窑藏佛教造像与刻经

与造像一样，经文也是传播佛教思想学说的主要手段。北齐响堂山石窟、小南海石窟中有大量刻经，这种风气一直流布到山东等地。

4. 南方地区的佛教艺术

此时佛像在南方地区还未成为人们普遍的崇拜对象，只是依附神仙道术出现。到了东晋以后，真正意义上的佛像礼拜才在南方出现。

5. 道教美术

道教在六朝得到长足发展，实现了从民间宗教向贵族宗教的跨越，这时期的绘画中不乏道教的内容，如顾恺之《画云台山记》一文，便是对于道教题材绘画的记述。

第四节 中外美术交流

1. 入华粟特人的墓葬美术

著名画家曹仲达祖籍为中亚昭武九姓之一的曹国，以稠密的线条表现衣服褶纹贴身，“其体稠叠，而衣服紧窄”，如从水中走出，这种风格被誉称“曹衣出水”“曹家样”，但其作品未得以流传。

2. 亚欧交通与丝绸、玻璃器、金银器的传播

商人、使者、流民，将富有异域色彩的音乐、舞蹈、饮食等，以及各种工艺品源源不断地输入中国，也将中原的物产和技术带到远方。

3. 海上交通与美术交流

近年来发现的一些南朝墓葬的后壁，出现了砖砌的佛塔，一些画像砖中还见到莲花、佛像、飞天、僧人的形象。

【思政融入点】

培养学生的辩证唯物主义思想观念，提高艺术修养和文物鉴赏能力，通过对佛教和道教在我国得以传播的原因及所产生的影响分析，培养运用历史唯物主义有关社会意识理论分析历史文化现象的初步能力，提高辩证分析历史现象的能力。

【教学重点及难点】

教学重点：佛教的传入，三国两晋南北朝时期的书法绘画艺术成就。

教学难点：宗教得以传播的原因和对我国古代社会发展产生的影响。

第四章 隋唐时期的美术

【教学内容】

第一节 都城与墓葬

1. 两京都城及其影响

长安城采用了曹魏邺城以来城邑布局的新模式，宫城与都城北垣相重合。为了进一步控制关东和江南，隋炀帝一年而成，与西京大兴相对应，称为东都。唐洛阳基本沿用隋之旧制。

2. 墓葬美术

陵墓石刻：昭陵六骏

壁画墓：唐朝壁画

第二节 佛教美术

1. 两京寺院与名家样式

张彦远在《历代名画记》专设一节“记两京外州寺观画壁”，记述了当时寺院壁画中的名家作品。吴家样、周家样

2. 塔基地宫与佛舍利瘞埋制度

隋文帝三次下诏向各地分发舍利，并敕令建塔供奉。考古发现证明，此时的塔基未有地宫，盛放佛舍利的石函外只砌了护石围墙。

3. 石窟寺的新发展

莫高窟、龙门石窟

第三节 世俗社会中的美术

1. 建筑与园林

隋唐时期最重要的宫殿为大兴城—长安城的太极宫、大明宫、兴庆宫和洛阳城的洛阳宫。

2. 绘画

长于人物画的重要画家有阎立本、张萱、周昉等。青绿山水以隋代展子虔和唐代李思训、李昭道为代表。唐代鞍马画以曹霸、韩幹最为著名。

3. 书法

隋代统一后，书法主要承袭六朝，特别是王羲之七世孙智永，他一生传播右军书，又创永字八法，为隋唐书法所宗奉。初唐书法家以欧阳询、虞世南和褚遂良最为著名。

4. 书画理论

绘画史论著作至隋唐大量涌现，品评著作有隋姚最《续画品》、唐彦惊《后画品》、窦蒙《画拾遗录》、李嗣真《画后品》等，绘画著录有裴孝源《贞观公私画录》，纪传体绘画史籍有孙畅之《述画》、张怀瓘《画断》，绘画史有朱景玄《唐朝名画录》和张彦远《历代名画记》。

5. 日常器用

隋唐日用瓷器的造型更趋轻薄、精巧，与前代有显著变化。

第四节 民族关系与美术交流

1. 中原与周边的美术交流

在本民族文化的基础上，以充满自信的心态吸收主要来自西域的外来文化所形成的唐代文化体系，对周边尤其是东亚产生了巨大的影响，以渤海国、日本、朝鲜半岛各国最具代表。

2. 丝绸之路与外来美术

朱景玄的《唐朝名画录》称尉迟乙僧“凡画功德、人物、花鸟皆是‘外国’之物象，非‘中华’之威仪”。

【思政融入点】

隋唐时期的中国画开始正式步入历史舞台，中国美术历史光辉灿烂，产生了无数经典的绘画、雕塑、建筑、工艺美术作品，它们在世界文化宝库中独树一帜，耀眼夺目，见证了中国文化的博大精深，通过对于本节课程的学习，可以了解到中国美术发展的悠久历史和辉煌成就，形成对自身美术文化的憧憬和自豪。

【教学重点及难点】

教学重点：隋唐时期画家吴道子、张萱、周昉、王维的绘画风格

教学难点：隋唐时期人物画风格的转变

【基本要求】

1. 理解和把握隋唐时期美术发展概况，了解初唐两大画风。
2. 熟练识记阎立本、张萱、周昉的绘画艺术。

第五章 五代辽宋金元的美术

【教学内容】

第一节 五代两宋的国家、皇权与美术

1. 皇权与美术

与唐代的长安城不同，北宋的汴京城，坊与坊之间已变为开放式格局，皇城居于全城的中央地区，内有宫城、外有京城，突出了皇权的至上地位。这样，整个汴京城的中心——皇宫，就是一个政治空间。

2. 城市格局与公共景观

宋代城市布局打破了坊和市的严格界限，在中国历史上第一次出现沿街设铺的商业街。现存张择端的《清明上河图》长卷不但是宋代风俗画的代表作，也是北宋汴京城市风貌的形象纪录。

3. 自然与山水艺术表达的范式建立：五代北宋大师巨作

五代的荆浩、关仝、董源、巨然几位山水画家，在继承山水画传统的基础上，从各自生活的地区体察山水气势，将壮美的山川，再现为感人的艺术形象。

荆浩的传世作品《匡庐图》，董源《夏山图》《潇湘图》《寒林重汀图》《溪岸图》，郭熙《窠石平远图》闻名。

4. 宫廷画院与绘画创作

南唐宫廷人物画的代表画家是周文矩，两宋画院的花鸟画最为后人称道，一直延续了“黄家富贵”的风格，代表性画家有由后蜀入北宋的黄居寀，李唐《万壑松风图》，山水画家赵伯驹、赵伯驹也是名显一时的山水画家。

第二节 两宋文人士大夫与美术

1. 文官政治与美术

北宋美术史家郭若虚的绘画史著作《图画见闻志》（成书于1074）接续《历代名画记》记述了唐代中期到北宋中期的绘画史。

2. 文人的艺术活动

在书画创作上，两宋文人不仅延续了前代的传统，而且使它们产生了很大的变化。

3. 金石学和书法

宋代从帝王到文人士大夫收藏和研究金石的风气都很浓厚，北宋到南宋初的几部谱录著作标志着金石学的成形：刘敞的《先秦古器图碑》，欧阳修的《集古录》，吕大临的《考古图》，赵明诚、李清照的《金石录》，薛尚功的《历代钟鼎彝器款识》。

4. 文人墨戏与隐逸主题

苏轼并提出“士人之画”的概念，特征是“取其意气所到”。墨竹、墨梅等特定植物题材被视为儒家理想化的“君子”人格的象征，逐渐成为文人画最流行的题材。南宋时期文人作画的题材范围进一步扩大。

第三节 辽夏金元的都城、建筑与多民族美术

1. 辽、西夏的都城、建筑与文化

辽代建有五京，保留了许多游牧风习，具有典型契丹族特色，而且又有完整的城防设施，反映了契丹统治者对被统治民族的防范。

2. 金、元的城市、建筑与文化景观

自宋以后,许多朝代在建设国都时,都或多或少地参考了北宋汴京城的布局,在北京建都的金、元两代就都如此。

3. 马背民族的物质文化与美术趣味

世代相袭的游牧生活习俗,决定了他们对马的依赖,也养就了他们对马具、车驾、弓箭、刀具、毡帐等生活用具的特殊情感与爱好。

第四节 元代的宫廷趣味与文人士大夫美术

1. 宫廷美术与贵族好尚

元代统治者尤为重视游牧民族需要和喜好的手工业,在战争中对工匠有特殊的保护政策,这些都有利于工匠技术的保存和提高。

2. 遗民和禅僧的美术

宋元时期既是又一次民族大融合,龚开有两幅传世作品,一是《骏骨图》,画鬼的《中山出游图》,郑思肖作品《墨兰图》,钱选《羲之爱鹅图》、《归去来兮图》。

3. 美术的复古与革新

元初书画的代表人物是赵孟頫。赵孟頫在绘画题材上复兴了唐代流行的鞍马画(人马画),且造型多丰肥,所配人物多着红衣,力追盛唐风格。

4. 多种绘画内容和风格的消长

元初画坛名家除了赵孟頫,还有高克恭、李带、商琦等人,在宋代被视为表现高洁之趣的墨竹、表达隐逸之志的米氏云山,在元代也都转换了使用情境和含义,成为官场交游的工具。

5. 元季四家与江南文化圈

在元代后期画坛上,山水画的代表人物是“元季四家”黄、王、吴、倪,被后世视为文人山水画的最高成就代表。黄公望《富春山居图》、《天池石壁图》《九峰雪霁图》等。王蒙传世作品有《葛稚川移居图》《花溪渔隐图》《青卞隐居图》。吴镇《双桧平远图》《洞庭渔隐图》以及《渔父图》,倪瓒其作品有《江岸望山图》《渔庄秋霁图》等。

第五节 宗教美术

1. 五代、辽、北宋的宗教美术

五代十国时期,李唐政权的解体与五代诸国的纷争,导致唐宋之际的文化传播出现新的模式,隋唐时代由长安到地方的辐射式传播途径,因五代十国政权的对峙格局迅速多元化,同时,由于权力频繁更迭,又使这种多元化趋向增加若干变数。唐宋之际社会生活、文化习俗、宗教信仰、视觉文明等正是在这种纷纭复杂的语境中实现了历史性的转变。

2. 两宋与金的宗教美术

北宋道释画虽不及五代发达,但北宋初年开始多次重修、扩建大相国寺,画院内外涌现不少卓有成就的道释人物画家,武宗元与高文进,即是其中的杰出代表。

3. 元代的宗教美术

元代佛教造像艺术最为突出的成就是梵式佛像的创造。

第六节 墓葬美术与世俗社会

1. 五代两宋墓葬美术

宋代陵墓开创了集中设置陵区的规制，标志了中国古代陵墓制度的重要转折。宋墓还普遍流行砖雕，其于宋初出现。

2. 辽代墓葬美术

辽代壁画墓的分布范围，基本上全是辽代汉人的墓葬，亦以绘于墓道两侧的充满草原游牧民族生活色彩的出行图最有特色。

3. 金代墓葬美术

在丧葬习俗和丧葬艺术方面，女真实行土葬，但早期无棺，且不封树；建国后受契丹人和汉人影响，渐有棺槨之制。

4. 元代墓葬美术

区域分布相对广泛的元代壁画墓，除了在表现题材上基本延续宋金传统外，在墓葬发现较多的山西地区，却屡屡出现以山水画和道教故事内容装饰墓葬的现象，应与当时全真教在山西地区的流行有关。

第七节 宋元工艺美术与美术品的流播

1. 五代辽宋金元时期的工艺美术

历代官府或宫廷都非常重视高级工艺美术品的生产。宋代工部所属的文思院、后苑造作所都设有制作各种奢侈品的作坊，并按材质分类。少府监负责皇家服饰制作，也有细致的分工。辽、金官府设有绫锦院，西夏设有织绢院。元代更是大力发展贵族需要的奢侈品，并通过回鹘人引入了西亚的织金锦技术，称为“纳石失”。

2. 美术与商业贸易

商业贸易包括美术作品的贸易，都是城市文明的特征，在上文讲述城市空间时，已经介绍过这方面的内容。在有关两宋都城的几部历史地理、物质文化著作中有不少这方面的具体记载。

3. 汉族与少数民族美术的互动

虽然两宋以汉族正统王朝自居，但它们相对于周边少数民族政权的政治优势已较前代减弱，文化优势则还比较明显。除了辽朝较多地保留了晚唐五代的文化因素外，北宋、南宋及其故地对周边少数民族政权的文化与艺术有着较深远的影响，并能在某些局部产生反向的影响。

4. 中国与域外的美术交流

宋元时期是中国绘画流往日本的重要历史阶段，这些舶来画的收藏者除了皇室、贵族，以寺院为主要力量，名作既有《寒山拾得图》与《二祖调心图》等佛教故事画，也有牧溪的禅僧写意画，还有《五百罗汉图》、《十王图》等具有水陆画性质的商业外销画。

【思政融入点】

众多经典的艺术作品，均以高超的技巧和深远的意境描绘了中华的壮美山河，展现了我国南方山水的秀美和北方山水的险峻雄浑，这些艺术作品具有很强的道德感化作用，让学生在得到艺术美

享受的同时，精神得到滋养，灵魂受到洗礼，有助于大学生形成向真、向善、向美的价值观。

【教学重点及难点】

教学重点：宋代山水画以及元代文人画作品的艺术赏析

教学难点：宋代古典的艺术特征以及对中国绘画史的影响。

【基本要求】

1. 理解辽金宋元的代表画家和画论，系统地掌握画家艺术特色和代表作品。
2. 正确认识宋代山水画在中国山水画的地位。

第六章 明清时期的美术

【教学内容】

第一节 复兴的宫廷美术

1. 宫廷艺术与皇权

作为汉人政权，明朝一方面试图复兴宋朝繁荣的宫廷美术，另一方面又继承了不少元朝的典章制度。因此，明朝的宫廷美术制度发展出了自己的特点。清宫延续了明代对宫廷美术的重视，同时也发展出了许多新的特点。行乐图与变装画像是清宫的又一个新风尚。

2. 都城、宫殿和园林

在历朝历代，作为天子所居之地的都城都是皇权最重要的体现。

3. 陵墓与祭祀

永乐皇帝的迁都，使得明代帝王陵墓分散在南北两京。太祖朱元璋的“孝陵”位于南京，而明代其他帝王陵墓位于北京。

4. 宫廷的美术趣味

明代和清代宫廷美术既有同一性，又各自形成了不同的特点和趣味。突出的表现在绘画、书法和宫廷所用的各种器物上。同时，特殊趣味的发展和宫廷对古物的收藏有密切的关系。

第二节 南方文人集团的兴起

1. 江南地区的绘画与书法

沈周、文徵明、唐寅、仇英被称作“吴门四家”，但吴门画派的主体是具有诗文书画综合修养的文人名士。

2. 苏州的城市景观和私家园林

江南城市的发展，与南方文人艺术家群体的兴起有直接的关系。城市的发展在很大程度上改变了文人的生活方式。苏州作为区域经济中心，交通便利，市场繁荣，为许多无法通过科举考试的文人提供了生活空间。

3. 南方收藏群体的形成

艺术风尚与收藏风尚密不可分。私家收藏与皇家收藏一直是中国收藏的两个

重要部分。一般来说，皇家往往能搜集到大量质量上乘的艺术品，而私人收藏则更为多样，与

艺术风尚的变化关系更为密切。

4. 文人的生活环境与美术趣味

明清时代，传统的“士、农、工、商”四民的分类已经逐渐瓦解，被职业化的社会分工所逐步取代。但是传统的文人意识却在另一个层面上得到强化，主要体现在对于文化主导权的追求之中。

5. 美术知识的传播

美术历史知识的广泛传播，是明清时代视觉艺术发展的重要推动力。美术的历史知识是以两个方面而存在的：一是借助于文字而存在的历史，主要是有关历代书画与其他物品的文献典籍。另一类是艺术品实物，为人所最为熟知的是书画、铜器、瓷器、玉器、碑帖等。

第三节 地域特色和个人特色

1. 地域与画派

明清时期的绘画和书法流派极具地域特点。以诸如杭州、苏州、南京、扬州以及徽州地区和松江地区为核心，形成了众多艺术流派。杭州——“浙派”，苏州——“吴门画派”和“吴门书派”；松江地区——“松江画派”。

2. “南北宗论”的影响

明代文人普遍有佛教信仰，董其昌因此以唐代禅宗的南、北二宗来对画史进行归纳和梳理，是一种艺术史的线索。

3. 明末清初绘画与书法中的个性

晚明艺术的总体倾向是崇尚新奇趣味，体现在书画中，则是具有鲜明视觉特征的奇特表达方式。陈洪绶曾随蓝瑛学习山水与花鸟绘画，而蓝瑛就是所谓“浙派殿军”，以他及其后代、弟子为中心形成了明末清初的“武林派”。

4. 民族与故国：遗民的反抗

明清更替的政治巨变，造就了明清之际的“遗民”。和南宋遗民类似，明遗民也常寄身于绘画、书法。

5. 碑学的兴起与金石学的复兴

金石与考古之学曾经在两宋极盛，产生了一批影响深远的学者、艺术家以及著述，如《宣和博古图》、赵明诚的《集古录》、吕大临的《考古图》等，美术史上的重要人物李公麟也以善于博古而闻名。

第四节 明清时期的视觉文化

1. 地方胜景与名山大川的视觉形象

早期的山水之乐体现在“仁者乐山，智者乐水”这样的观念之中，特定山川往往与特定的圣贤和隐士紧密相关。明清时代，主要山川胜景几乎都已经得到开发，普通大众也可通过实地旅行或想象性的图画来与山川发生关联。山水画依然是再现地方胜景与名山大川视觉形象的主要媒介。

2. 女性艺术家的社会形象

明清时期，在南方，尤其是最富庶、城市化程度最高、人口最密集的江南地区，出现了许多充

满才艺的女性艺术家。“才女文化”是一种综合性的社会现象。既反映出女性在社会中地位的变化，也反映出以男性为主导的城市消费文化的发展。

3. 印刷文化与图像传播

由于通俗文化的发展，明清的印刷文化十分发达。印刷技术的进展也使得文字和图像的传播更为便捷。长期以来趋于完美的雕版印刷技术是明清印刷的主流，而在清末传入中国的石印技术、摄影和照相制版印刷技术，共同促成了清末视觉文化的新变。

4. 世俗文化与民众美术

明清时代，世俗文化的发达与城市一般民众成为美术的主要消费者有直接的关系。在一般城市居民的生活中，美术主要是作为日常生活的装点，适用于居室空间。市民的通俗文化对于视觉趣味有着相当的要求，雅、俗常需要达成平衡。仕女画也是通俗文化中最受喜爱的绘画类型之一。

第五节 美术品的流通与市场

1. 书画与古玩的流通与市场

艺术品与古玩的市场既与社会整体经济发展相关，也与社会阶层的发展相关。古玩市场的从业人员、参与者、古玩资源的获得等在明代以来都出现了新的特点。

2. 晚明至清代江南的美术与商业

南方的商业与城市发展都较北方城镇为先，因此明清时期南方的主要城市艺术产业相比北方都要发达。由于不同地域、不同的地理与社会环境，不同地区的艺术产业往往会有不同的侧重。书画仍然是艺术产业中最具名望的商品，也是最为复杂的领域。

3. 私人收藏与赞助

清代中期扬州绘画的繁荣，很大程度上与这座城市开放的社会风尚有关。在这样的环境下，郑燮才会给自己的书画明码标价，向社会公开，并且公开拒绝物品与书画的交换这个曾经是文人最文雅的书画流通方式。

4. 职业作伪的兴盛

陆时化在《吴越所见书画录》的最后，专门写了一篇短文《书画作伪日奇论》。明清时期的书画作伪达到一个高峰，由于书画交易频繁，为谋求更多利润的作伪也一直层出不穷，并形成了地区化、规模化的特点。

5. 地方陶瓷产业与国际贸易

在明清时期各类器物中，陶瓷无疑是最具有代表性的。自元代在景德镇设立浮梁磁局以来，该地日渐成为国内陶瓷生产的中心。

第六节 明清时期的美术交流

1. 中国的域外观

明清两朝依然自命为天下的中心，建立起一套四夷来朝的朝贡体制。这种观念在西方传教士来华之后逐步发生改变。利玛窦到中国时对地图里的中国部分加以改进，其中最著名的是《坤輿万国全图》。

2. 西来的传教士画家

万历二十八年，利玛窦来到京城，将一幅天主像和两幅圣母像进献给万历皇帝，欧洲绘画逐渐在中国传播开来，并且持续性地产生影响。

3. 中国画家的西洋风格

欧洲绘画在 16 世纪传入中国后，部分中国画家或多或少吸收和借鉴了西洋画法。在中国画中借用西洋画法，比较早的成功案例是以曾鲸为首的波臣派画家，他们在人物画中融入一些西洋元素，使人物面部更具有立体感。

4. 欧洲的“中国风”

随着地理大发现和海外贸易的发展，17、18 世纪欧洲与中国在政治、宗教、经济、文化等方面展开了密切交往。瓷器是中欧贸易最重要的商品。

5. 日本和朝鲜的回声

明清时代的中国仍是东亚最具有影响力的国家，日本和朝鲜与中国相邻，文化与经济交流频繁，中国新出现的美术观念和绘画形式也在日、朝产生了回响，两国各自发展出具有特色的艺术风格。

第七节 宗教美术与墓葬美术

1. 汉传佛教艺术和藏传佛教艺术

寺庙建筑是最重要的宗教艺术形式，是宗教活动与宗教仪式发生的空间。

2. 道教美术

明代道教建筑中规模最大的是武当山道教建筑群。永乐时期兴建，目前保存较好的是紫霄宫与天柱峰建筑群。

3. 伊斯兰教美术的发展

从明代的伊斯兰建筑实例来看，已明显形成了中国特有的两大体系：内地的以木结构为主的伊斯兰建筑和保留某些阿拉伯式样的新疆维吾尔族的伊斯兰建筑。

4. 民间的其他信仰

在我国漫长的历史时期里，存在着形形色色的神灵崇拜，有自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜等形式。在这些众多的神灵崇拜中，各时代、各地区又会因为各种因素有明显的共性，同时也存在着强烈的差异性。

5. 墓葬美术

除皇家陵墓之外，明代的墓葬又有藩王墓、宦官墓、普通文官墓等类型。明代藩王墓在江西、江苏、湖南、湖北、四川等多处均有重要发现。除明代帝陵外，明代的诸侯王陵墓与一般的官僚墓迥然有别，代表了完全不同的两个阶层。

【思政融入点】

通过明清时期艺术作品的欣赏与分析，让学生了解到画家与工匠的高超技艺，引导学生感受和感悟他们对艺术孜孜以求、严谨认真、精益求精、追求完美的精神，从而帮助大学生树立远大的职业理想和精神追求，努力提高自己的专业技能，培养严谨、耐心、他是、专注、敬业、创新、拼搏

等可贵品质。

【教学重点及难点】

教学重点：吴门画派、四王、四僧的代表人物以及代表作品

教学难点：董其昌的“南北宗论”理论以及对明清绘画的影响

【基本要求】

1. 正确认识和学习浙派、吴门画派各自的艺术特点以及二者的区别。
2. 理解董其昌在画史上的意义。

第七章 中国近现代美术

【教学内容】

第一节 近代书学与画学的演进变革

1. 碑学潮流在近代的发展

近代中国画学的发展，与清代碑学潮流的兴起有着紧密的关联。碑学作为研究考订碑刻源流、时代、体制、拓本真伪和文字内容等的学问，起源于宋代，兴盛于清中期以后。在书画艺术领域，碑学指崇尚碑刻的书法流派，与帖学相对。

2. 中国画衰败论与文人画价值论

中国画改良与“美术革命”；写实改良与传统出新。

3. 近代上海、北京、广东中国画流派与画坛名家

20 世纪上半叶，海上画派、京津画派、岭南画派等成为中国现代美术版图的重要地域板块。“海上画派”。任熊、任薰、任颐（伯年）、赵之谦、虚谷、蒲华、吴昌硕等画家，大都平民出身，以画为业，多主张以金石入画，表现题材进一步世俗化。

第二节 西洋画的近代传入与美术出版的更新

1. 西洋画的近代传入

明万历年以来，相继有耶稣会传教士进入中国，或服务于明清宫廷，如意大利的利玛窦、南怀仁、郎世宁等人，并逐步将西方科技与艺术在皇贵官僚层面传播。

2. 美术出版的更新

20 世纪初，社会形态与科学技术的发展，对美术的普及起到了重要的推动作用。一方面显现了城市大众文化的兴起，另一方面也为美术作品的创作与传播开辟了新的途径。时事漫画、文学插图、书籍装帧等，逐渐发展成新的美术形式与传播方向。

第三节 留学生与现代美术教育的兴办

1. 新式美术教育的发端

癸卯学制是经公布且被实行的第一个完整的近代学校体系，取法以儒家思想加现代科技为模式的日本学制，对国家学校教育系统、课程设置、教育行政与学校管理做出详细规定，在推进中国师范、实业教育方面功不可没，实际上也为新式美术教育的发生铺就了温床。

2. 美术留学与留学生

广东鹤山人李铁夫自 1895 年起赴英、美游学达 35 年之久，他在艺术上追随切斯和萨金特，政治上追随孙中山并以实际行动支持其革命。

3. 民国学制与美育宗旨下发展的现代美术教育

民国时期由留学生主导创建的美术、艺术专门或专科学校的命名与性质，就是在以上学制演变的历史变动中规划进行的。

4. 徐悲鸿、林风眠、刘海粟、颜文樑

在出身为留学生的画家兼教授中，徐悲鸿、林风眠、刘海粟、颜文樑因美术创作和美育实践兼而有之的突出贡献而享誉画坛。特别是徐悲鸿、林风眠和刘海粟，不仅是将西洋画从古典到现代引入中国的行动派，更是以中国文人画或院体画传统汲取西洋画所长走向现代之路的革新派。

第四节 内外对“中国美术”的认识建构

1. 中国内陆的外国考古探险队活动

英、俄两国率先对中国西北地区展开了有组织的探险考古活动，其中尤以英国的斯坦因在 1900 年至 1925 年间的四次考察为代表。

2. 对外官方展览对中国美术的认识建构

列强探险考古与文物走私贩卖而导致的文物流散引起了中国学者和政府的重视，清政府和南京国民政府分别在 1909 年和 1930 年颁布了《保护古迹推广办法》与《古物保存法》。西方对中国艺术的认识，主要通过日益频繁的交流活动，其中以“伦敦中国艺术国际博览会”为代表。

3. 海外中国艺术品的购藏与美术史研究

考古、收藏与研究活动的开展都是重构对中国美术认识的基础与动力，通过战争劫掠与市场流通等方式，日本与欧美各国在 19 世纪末至 20 世纪初纷纷建立起各具特色的中国艺术品收藏，并通过收藏行为推动了美术史研究的发展

4. 中国本土对传统艺术资源的保护与发掘

在国际对中国美术认识与现代民族国家建构的影响下，中国也逐渐形成了对传统美术资源的保护与研究意识。1914 年，经金城等人倡议，得到时任内务部长朱启铃支持的中国近代史上第一所国立博物馆——古物陈列所正式成立。

第五节 外来文艺思潮传播与左翼美术运动发展

1. 马克思列宁主义文艺理论与西方现代美术的译介

五四新文化运动特别是 20 世纪 20 年代中期以来，中国对日、英、德、法诸国特别是日本编写的西方现代美术史籍的编译、翻译出版日渐增多。

2. 针对西方现代主义美术流派的论战

19 世纪末特别是“五四”以来日渐高涨的美术留学潮流，不仅使中国留学生接触了西方，获取了新知，开拓了眼界，同时也因个人好恶或流派选择而相亲相疏，并逐渐在应对社会和文化变革的公共合作中公开化了他们在艺术上的理想与矛盾。

3. 推崇西方现代主义美术的社团

1931年9月,有感于“今日中国艺术界精神之颓废,与中国文化之日趋堕落”,有意集合数同志互相讨论的庞薰栗,与倪貽德等人在上海发起成立“决澜社”。

4. 左翼美术运动和鲁迅对新兴木刻的倡导

左翼美术运动是20世纪二三十年代中国共产党领导的中国左翼文艺运动的重要力量。1930年7月,继“中国左翼作家联盟”之后,“中国左翼美术家联盟”在上海宣告成立。

第六节 走出象牙塔的抗战进步美术与革命美术运动的高涨

1. 抗战进步美术

1938年初随着上海、南京相继陷落,武汉成为事实上的临时首都,全国抗战的政治中心,也是抗战文艺的策源地。战时,街头美术活动及街头壁画是有效的宣传形式。

2. 革命美术与毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话

这篇《讲话》是马克思列宁主义的文艺理论在我国革命文艺运动实践中的运用与发展,鲜明地提出了文艺为工农兵服务的方向,第一次深刻地回答了文艺史上文艺为群众和如何为群众服务的根本问题,以及文艺与生活、文艺与政治、文艺的政治标准和艺术标准、文艺普及与提高等一系列有关革命文艺的基本理论问题,《讲话》还涉及“人性论”“人类之爱”“写光明与写黑暗”等普遍性问题。

3. 第一届“文代会”的召开与新中国美术体制建构

1949年7月2日至19日,宗旨为“团结全国一切爱国的民主的文学艺术工作者,和全国人民一起,为彻底打倒帝国主义、封建主义和官僚资本主义,建设中华人民共和国和新民主主义的人民文学艺术而奋斗”的“中华全国文学艺术工作者代表大会”,在北平举行。

【思政融入点】

通过中国近现代美术以传承与创新为这一变革的主旋律,鉴赏中国近现代美术作品,学会把握不同时期的社会意识形态对美术创作的影响,理解这一时期美术创作的深刻内涵,尊重社会变革时期美术作品的创作所秉承的中华民族情感与文化立场,提高人文素养。

【教学重点及难点】

教学重点:理解中国近现代美术在时代变革中的转变,理解中国近现代美术对传统文化的坚守,对时代精神的把握,在观念与形式层面的多样化探索。

教学难点:深刻理解中国近现代美术的发展与社会变革的关系。

【基本要求】

1. 理解中国近代美术的发展概况,了解并识记中国近代绘画、雕塑的代表性的美术家及其代表作品。

2. 熟练掌握中国近现代美术所取得的成就以及影响。

第八章 西方中世纪美术和文艺复兴时期美术

【教学内容】

第一节 西方中世纪美术的意义及作品赏析

中世纪美术(Medieval art)5-17 世纪的基督教美术。它包括拜占庭美术、爱尔兰-撒克逊和维金美术、奥托美术、加洛林美术、罗马美术和哥特式美术等。受基督教禁欲主义与来世思想的影响,这种美术排斥古希腊罗马美术传统,而采用夸张、变形等手法,极力强调表现所谓的精神世界,因此往往流于概念化和公式化,缺乏真实性。

但由于地域及社会性质等的差异,也形成不同的美术风格。位于东方的拜占庭美术,在一定程度上成为古希腊美术的保存者与传播者,并与当地民族美术相融和,而自成体系。西欧其他诸国基督教美术,也都带有本民族原始艺术的明显烙印。由这些各自相对独立的美术风格共同构成的中世纪美术,在欧洲美术史上显示出独特的美学价值。

中世纪美术最重要的成就是建筑的发展。适应宗教需要的大型纪念性建筑拔地而起,无论是拜占庭式教堂高大的圆穹,还是哥特式教堂火焰般的尖券,既充分显示出封建宗教的权威,也体现出当时工匠们的创造才能。同时与教堂建筑一起应运而生的装饰性雕塑、镶嵌壁画与彩色玻璃窗画,以及圣经、文学作品的插图画和各种小型艺术等,又赋予中世纪美术以丰富多彩的面貌。

1. 中世纪美术作品欣赏

拜占庭美术

罗马式美术

哥特式美术

以上三者都已教堂建筑为例。

第二节 文艺复兴时期美术作品赏析

1. 文艺复兴的内涵

文艺复兴(Renaissance)是指发生在 14 世纪到 17 世纪的一场反映新兴资产阶级要求的欧洲思想文化运动。是意大利文艺复兴的全盛时期,罗马取代佛罗伦萨成为意大利经济政治文化中心。教皇为了重新确立罗马在基督教世界的统治地位,动用大量资金重建罗马,并吸引大批艺术家、思想家到罗马工作,在艺术上形成了以罗马为中心的罗马画派。

2. 主要代表人物及作品

(1) 文艺复兴三杰——达芬奇

他的艺术实践和艺术理论是人类文化史上最珍贵的遗产。达·芬奇在美术理论方面也有许多卓越的简介,人们从他遗留的大量手稿笔记中整理出《绘画论》,这本书集中体现了他的美学思想。他的艺术实践和艺术理论是人类文化史上最珍贵的遗产。

(2) 文艺复兴三杰——米开朗基罗

米开朗基罗不但是位伟大的雕刻家,画家和建筑家,也是一位诗人,把艺术视为同上帝的创造一样神圣的个人创造,赋予艺术以力量和激情。他过人的精力,高傲孤僻及自我折磨的性格以及

超人的天赋和创作激情，使他的作品不是追求对称、均衡、和谐、稳定，而是发展出另一种富有表现力的大气磅礴、魁梧强壮如巨人，洋溢着雄伟的悲剧气氛的风格，使他成为西方艺术史上第一位具有浪漫气质的超越时代的艺术大师。

（3）文艺复兴三杰——拉斐尔

拉斐尔是一位头脑聪颖，性格温和，最善于吸取别人长处的杰出大师。他创造出盛期文艺复兴典雅、优美，具有高度技巧的艺术典型，这是现实美与理想美的统一，被后世奉为古典艺术的楷模。

第三节 文艺复兴三杰的艺术特点

达·芬奇是理性、科学的、含蓄的艺术；米开朗琪罗是雄伟的、强有力的、充满激情的巨人艺术；拉斐尔是优雅的、和谐的、高度完美的艺术。

达·芬奇	艺术与科学完美结合，发明了“渐隐法”，成功地表现出人物微妙的内心活动，作品含蓄，充满哲理思考。	《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》 《岩间圣母》
米开朗琪罗	作品充满英雄主义、被压抑的力量与悲壮的激情，充分发挥了人体表现力。	《大卫》《摩西》《创世纪》 《最后的审判》
拉斐尔	作品优雅，秀美，笔下人物具有温和高贵的气质，尤其以描绘圣母形象著称。	《雅典学院》《西斯廷圣母》

【思政融入点】

该章节旨在让学生系统全面的掌握世界美术发展概况以及各个时期不同门类艺术历史的风貌，培养学生分析研究世界艺术现象和艺术作品的能力，提高学生的理论素养。本章节将中外美术史进行横向比较研究，以模块、教学案例等形式重点讲述中国文化艺术对世界传播的影响，将课程思政以润物细无声的形式融入专业教育，达到开拓学生视野、树立文化自信的教学目标，培养学生对中华文化艺术的自豪感。

【教学重点和难点】

教学重点：深刻理解建筑和雕塑不同门类的中世纪美术表现形式及特点，感知并理解欧洲中世纪美术作品的审美价值；对这一时期的艺术成就及绘画特色的分析讲解，了解文艺复兴的文化背景及其内涵。

教学难点：理解基督教对于艺术的影响，系统掌握中世纪美术出现的原因。

【基本要求】

结合社会文化背景理解中世纪美术形式，深刻理解中世纪美术形式运用的特征及其审美情趣，以及对之后的艺术流派的影响；理解文艺复兴时期艺术成就的发展过程，及其对之后的艺术风格的影响。

第九章 西方现代艺术

【教学内容】

第一节 西方现代艺术发展概况

20 世纪世界上重大的事件有：第一次世界大战；俄国社会主义革命；第二次世界大战以及之后美苏争霸和冷战；在“革命”的旗号下，美术创作空前活跃，同时也丧失恒定的判断标准。现代主义美术是西方进入垄断资本主义时代以后产生的，是伴随着第二次工业革命的产生，它不可避免地反映了这个时代政治、经济和精神文化的重要变革，反映了这个时代人们极其复杂、丰富的思想感情和极为深刻的哲学思考。

第二节 西方现代主义流派

1. 塞尚、毕加索、布拉克与立体主义

立体主义(Cubism)是西方现代艺术史上的一个运动和流派，又译为立方主义，1908 年始于法国。立体主义的艺术追求碎裂、解析、重新组合的形式，形成分离的画面，以许多组合的碎片形态为艺术家们所要展现的目标。

2. 蒙克、基尔希纳、柯克施卡与表现主义

挪威画家蒙克在精神上与象征主义相连。他的画表现了人类在死亡、疾病等自然力量面前的无助，以及与之相关的情绪：爱的失落、孤独、恐惧、绝望。他用象征主义的精神，变形的色彩、线条和形象描绘了强烈的个人情感，同时也表现了具有普遍意义的现代生活中人们有可能出现的心理压抑。

3. 蒙德里安、康定斯基的抽象画

最初在平面上把横线和竖线加以结合，形成直角或长方形，并在其间安排原色红、黄、蓝（间有灰色）。用横线和竖线锁定色彩的块面。在每个不同的画面中，线条、色彩和块面都遵循严格的比例，通过这些不同的比例关系，蒙德里安在画面中制造出了一种生动的张力。

4. 达利的超现实主义

达利也惯用不合逻辑地并列事物的方法，更有甚者，他把受激情产生灵感的创作，转变为流动性的过程，并把这些过程称之为“偏执狂的批判方式”，即将自己内心世界妄想、怪异加入或替代外在的客观世界，常用分解、结合、重叠和交错的方式，来反映潜意识过程。

第三节 西方现代主义美术给我们的启示

我们初步欣赏了外国现代主义绘画，了解到不能把象不象，看懂看不懂作为评价的标准，学习了用视觉艺术语言去分析作品，这还刚刚是开始，西方现代主义绘画中确实有消极、荒诞和艺术趣味不健康的东西。还要进一步学会鉴别和欣赏，开拓视野，逐步提高审美能力，真正地感受外国现代主义绘画的艺术魅力。

【思政融入点】

通过对外国美术史及作品欣赏教育，要使学生了解外国美术史的基本知识和规律，在学习过程

中锻炼学生的思维能力,知识搜集、整理和总结能力,对问题探究能力,抗击挫折和树立远大理想的能力。

【教学重难点】

教学重点: 本课的重要知识点划定为:后印象主义,表现主义,野兽派和立体主义。通过对这几个有代表性的艺术流派的学习了解,掌握西方现代派美术的最基本特点,也是本课的教学重点。

教学难点: 带领学生以历史的眼光看待西方现代艺术,使学生理解现代美术既有大胆创造的一面,又有荒诞极端的一面。

(三) 线上教学内容及教学要求

使用学习通平台选择北京大学、李松《美术鉴赏》课程,完成课程中对应的“作业、课程音视频、章节测验、讨论、阅读、考试”等环节。

第一章 美术作品和艺术哲学

第二章 美术作品的展示空间

第三章 美术作品的题材与形式

第四章 美术鉴赏参考书目

第五章 艺术学科框架下的美术学

第六章 美术学的历史演进

第七章 美术的构成——传统与工艺

第八章 从古老美术到当代美术

第九章 美术的起源——审美、实用、宗教

第十章 艺术考古与壁画

第十一章 壁画的层位——敦煌壁画

第十二章 油画的历史风格演变

第十三章 屏风画

第十四章 文人雅集与集体作画

第十五章 当代美术现象

第十六章 当代美术的困境——临摹与隐喻

第十七章 中国古代绘画的题款

第十八章 中国绘画的笔、墨、纸

第十九章 画家的风格形成

第二十章 扇面——中国绘画的缩影

第二十一章 宫廷绘画与人物画

第二十二章 中国式的训练方式——临摹

第二十三章 写意山水

第二十四章 小写意与大写意

- 第二十五章 雕塑——从实用到审美
- 第二十六章 古文明与雕塑
- 第二十七章 浮雕——从砖雕到革命浮雕
- 第二十八章 石窟——中国美术的宝贵矿藏
- 第二十九章 绢画——唐代美术的宝贵遗存
- 第三十章 泥塑与彩塑
- 第三十一章 大像与小像
- 第三十二章 中国当代大像——艺术的怪胎
- 第三十三章 民间美术——瓷器与剪纸
- 第三十四章 中西文化交流与东西方女神
- 第三十五章 石棺上的人类起源
- 第三十六章 美术的功能与目的
- 第三十七章 中国味与中国气派
- 第三十八章 美术与日常生活装饰与美化
- 第三十九章 美术与宗教
- 第四十章 美术的意蕴与倾向
- 第四十一章 美——有意味的形式
- 第四十二章 二十世纪中国美术传统
- 第四十三章 二十世纪中国美术变革
- 第四十四章 美术与经济、社会、人情
- 第四十五章 美术与精神活动
- 第四十六章 美术欣赏的内容和形式总论
- 第四十七章 绘画笔触的显示和消解
- 第四十八章 美术的趣味和意味
- 第四十九章 线条的书写与变化
- 第五十章 张大千、毕加索风格比较
- 第五十一章 大师作品与涂鸦
- 第五十二章 线条的力度和力量
- 第五十三章 印章与篆刻
- 第五十四章 美术论文的写作与评点
- 第五十五章 绘画欣赏与光感
- 第五十六章 画面的色彩与夸张变化
- 第五十七章 传统绘画与现代绘画
- 第五十八章 色彩的对比与色块

第五十九章 颜料的制作与丰富

第六十章 艺术的创新

第六十一章 学习传统

第六十二章 艺术的真实性

第七十章 阅读

第七十一章 问卷调查

四、学时分配

教学内容	总学时	学时分配		
		讲授	实验/上机	实践
绪 论	1	1		
第一章 史前至先秦时期的美术 第一节 旧石器时代的美术 第二节 新石器时代的美术 第三节 夏商时期的美术 第四节 两周时期的美术 第五节 先秦时期周边地区的美术	1	1		
第二章 秦汉时期的美术 第一节 城市与物质文化 第二节 墓葬美术 第三节 秦汉时期的美术交流	2	2		
第三章 三国两晋南北朝时期的美术 第一节 北方城市的发展与美术的变化 第二节 东吴、东晋和南朝的艺术 第三节 宗教美术的兴盛	2	2		
第四章 隋唐时期的美术 第一节 都城与墓葬 第二节 佛教美术 第三节 世俗社会中的美术 第四节 民族关系与美术交流	2	2		

第五章 五代辽宋金元时期的美术 第一节 五代两宋的国家、皇权与美术 第二节 两宋文人士大夫与美术 第三节 辽夏金元的都城、建筑与多民族美术 第四节 元代的宫廷趣味与文人士大夫美术 第五节 宗教美术 第六节 墓葬美术与世俗社会 第七节 宋元工艺美术与美术品的流播	2	2		
第六章 明清时期的美术 第一节 复兴的宫廷美术 第二节 南方文人集团的兴起 第三节 地域特色和个人特色 第四节 明清时期的视觉文化 第五节 美术品的流通与市场 第六节 明清时期的美术交流 第七节 宗教美术与墓葬美术	2	2		
第七章 中国近现代美术 第一节 近代书学与画学的演进变革 第二节 西洋画的近代传入与美术出版的更新 第三节 留学生与现代美术教育的兴办 第四节 内外对“中国美术”的认识建构 第五节 外来文艺思潮传播与左翼美术运动发展 第六节 走出象牙塔的抗战进步美术与革命美术运动的高涨	2	2		
第八章 西方中世纪美术和文艺复兴时期美术 第一节 西方中世纪美术的意义及作品赏析 第二节 文艺复兴时期美术作品赏析 第三节 文艺复兴三杰的艺术特点	2	2		
第九章 西方现代艺术 第一节 20 世纪西方现代艺术发展概况 第二节 西方现代主义流派 第三节 西方现代主义美术给我们的启示	2	2		
线上课程	18	18		
合计	36	36		

五、考核方式及成绩评定

（一）考核方式：闭卷考查。1. 平时成绩由课堂考勤、作业表现和线上课程构成，其中课堂考勤无故缺勤三次者或作业提交少于学期作业总数三分之一者，平时成绩视为不合格；线上课程指学

习通精品课程，应完成听课、作业、考试等相关内容。2.期末成绩由线上方式和试卷方式构成，其中线上方式使用学习通平台，实施无纸化答题，包括填空题、选择题、判断题；试卷方式为纸质答题，包括名词解释、简答题、论述题。

（二）成绩评定：本课程最终成绩由平时成绩（课堂考勤、作业表现、线上课程）、期末成绩两部分组成。最终成绩=平时成绩 50%（课堂考勤 20%+作业表现 10%+线上课程 20%）+期末成绩 50%。

六、课程资源

（一）教材

《中国美术史》第 1 版，中国美术史编写组编著，北京高等教育出版社，2019 年 8 月。

（二）参考书目

1. 《美术鉴赏》，张道一编著，高等教育出版社，2006 年；
2. 《美术鉴赏》，张道一编著，高等教育出版社，1998 年；
3. 《美术鉴赏》，王彦发编著，郑州大学出版社，2009 年；
4. 《美术鉴赏》，李中会编著，北京师范大学出版社，2008 年；
5. 《美术鉴赏》，高等师范《美术鉴赏》教材编写组编著，广西美术出版社，2006 年；
6. 《大学美术鉴赏》，李跃红、冉玉编著，河南科学技术出版社，2009 年；
7. 《美术鉴赏新编》，贺万里编著，湖南美术出版社，2008 年；
8. 《美术鉴赏》，于波、许锋编著，化学工业出版社，2011 年；
9. 《美术鉴赏》，丁宁编著，上海人民美术出版社，2007 年；
10. 《美术概论》，邓福星编著，上海人民美术出版社，2009 年；
11. 《中外美术鉴赏》，朱旗、戴云亮编著，苏州大学出版社，2005 年；
12. 《美术鉴赏》，李建设编著，郑州大学出版社，2007 年；
13. 《美术鉴赏》，李中会编著，北京师范大学出版社，2008 年；
14. 《美术鉴赏与批评》，易建芳编著，湖南美术出版社，2010 年.；
15. 《美术鉴赏》，彭亚编著，河南大学出版社，2010 年；
16. 《美术鉴赏》，现代美术教育研究所编著，湖南美术出版社，2005 年；
17. 《中国美术简史》，中国美术史教研室编著，中国青年出版社出版，2002 年；
18. 《外国美术简史》，中央美术学院美术史系外国美术史教研室编著，高等教育出版社出版，1998 年。

（三）其它资源

1. 学习通：北京大学，李松，《美术鉴赏》
2. <http://www.chnmuseum.cn/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1>

3. <http://www.npm.gov.tw/>

大纲执笔人：贺松杰

审 核 人：康 丽

批 准 人：宋丽娜

日 期：2022 年 08 月 20 日