“美术鉴赏与批评”课程大纲

一、教师信息

姓名：陈研 彭莱 职称：讲师 副教授

办公室：美术学院理论教研室 电话：13706503740 1397177221

电子信箱：chenyan@shnu.edu.cn

答疑时间：每周四18：00—20：30，每周一课后20:25-21:10

二、课程基本信息

课程名称（中文）：美术鉴赏与批评

课程名称（英文）：Art connoissurship and criticism

课程性质： ■公共必修课 □专业必修课 □限选课 □任选课 □实践性环节

课程类别*：■学术知识类 □方法技能类 □研究探索类 □实践体验类

课程代码：

周学时：3 总学时：48 学分：3

先修课程：无

开设专业： 美术学

三、课程简介

本课程是美术学院美术学系的必修课程，在学生的学习经历中有着重要的作用，不仅是设计系列课程的起步阶段课程，也是后期学习过程中培养有系统的创新能力必不可少的理论课程。以美术史为基本脉络，通过系统地学习自启蒙运动以来美术鉴赏与批评发展演变的脉络，使学生正确理解美术鉴赏与批评内在的动力和源泉，把握美术鉴赏与批评的未来发展。

四、课程目标

通过学习，使学生掌握基本美术鉴赏与批评知识，借鉴历史经验，联系实际，学以致用，启发学生的观察、分析、创造能力和研究国内国际美术鉴赏与批评基本动向的独立思考能力。能够读懂展览中的序言，评析杂志中的鉴赏与批评文章，以及在阅读人文历史中的美术鉴赏与批评章节。进而运用到实际的工作中，为自己的美术工作打下理论基础。

五、教学内容与进度安排：

单元一：概论

第一周：

讲解：为什么要学习美术鉴赏与批评

什么是美术鉴赏

什么是美术批评

美术鉴赏与批评的差异

中西美术鉴赏活动的差异

美术鉴赏与批评的发展

分组讨论：美术鉴赏与批评对创作的作用

作业：查找自己喜爱读的美术鉴赏或批评文章

第二周：

讲解：艺术写作的类型

艺术批评的方法

艺术写作的过程

有效写作的原则

文章的四种方式艺术语言

分组讨论：什么样的语言是我们在阅读鉴赏与批评类文章是不愿读到的

作业：尝试撰写短篇批评文章

单元二：在画廊与博物馆中的鉴赏与批评

第三周：

讲解：画廊或博物馆的历史

它们展示的区别

参观的方法

讨论：画廊与博物馆展示的区别

作业：参观身边的展览，并作记录

第四周：

讲解：形式主义鉴赏与批评的发展历史

瑞士海因里希·沃尔夫林的形式风格理论

形式分析

讨论：一篇沃尔夫林的形式分析的范文

作业：使用形式分析撰写短文

第五周：

讲解：克莱夫·贝尔和罗杰·弗莱的形式主义理论

克莱门特·格林伯格的文化形式理论

讨论：如今的展览文章中形式分析的影子

作业：修订，编辑，校对你的文章

第六周：

讲解：对形式主义鉴赏与批评的批评

作业评价：画廊或博物馆中的文字特征

组织材料

撰写序言

如何撰写正文

撰写标题

撰写展览文章

受众和目的

一篇评论的范文

单元三：面对创作者的美术鉴赏与批评

第七周：

讲解：艺术作品与艺术家的关系

鉴赏与批评时应如何谈论艺术家

讨论：针对讲解提出的问题进行讨论

作业：查找评论艺术家的传记或文章

第八周：

讲解：心理分析鉴赏与批评的发展历史

西格蒙特·弗洛伊德的心理分析鉴赏与批评法

讨论：心理分析在日常批评中的可行性

作业：阅读心理分析型文章

第九周：

讲解：鲁道大·阿恩海姆的心理分析奖赏与批评法

恩斯特·H．贡布里希的心理分析鉴赏与批评法

个案讲解与分析性的美术鉴赏与批评

讨论：贡布里希对佛洛依德心理分析法的态度

作业：模仿心理分析的手法撰写小论文

第十周：

讲解：对心理分析鉴赏与批评的批评

作业讨论：撰写心理分析型的文章

策划你的文章

一篇讲解性文章的范文

讲解性文章的话题提示

规划讲解性文章的样板

讲解性文章的范文

单元四：历史研究中的美术鉴赏与批评

第十一周：

讲解：历史研究者是如何看待美术鉴赏与批评的

讨论：美术作品在历史中是否值得信赖?我们该如何面对当代的作品。

作业：阅读一两部与美术相关的历史书籍篇章

第十二周：

讲解：文化与社会角度的美术鉴赏与批评的发展历史

E．潘诺夫斯基的图像学方法

讨论：中国的美术作品是否适合图像学

作业：阅读潘诺夫斯基的名篇

第十三周：

讲解：琳达·诺克琳和葛内塞尔达·波洛克的女性主义方法

丹纳和阿诺德·豪泽尔的社会学方法

讨论：女性主义在中国的状态

作业：撰写自己感兴趣的一篇从文化史角度切入的鉴赏类文章

第十四周：

讲解：对义化与社会角度的美术鉴赏与批评的批评

讨论：作业修订与评析

修订，编辑，校对你的评论

单元五：开放性的美术鉴赏与批评

第十五周：

讲解：作为艺术家的美术鉴赏与批评

讨论：艺术家的角度与一般观众的区别

第十六周：

讲解：如何批评艺术批评

讨论：怎样的批评时与辩论是有意义的

课程要求：（如相关阅读任务、口头陈述、小组课题等）

阅读任务包括社会上展览中的序言与评论性文章。

可以掌握5分钟左右的即兴批评能力

在小组课题讨论时能发出自己不同的声音，并对别的同学的意见进行概括。

先修课程及要求（可根据需要）:

中国美术史、西方美术史等艺术史类课程

六、修读要求：

* 按时出席，不迟到不早退。
* 根据课堂进度，做好预习及复习工作。
* 根据提供的参考书目，进行课后拓展阅读，并做好阅读笔记。
* 勤于思考，大胆讨论。

七、学习评价方案

课程总分100分，成绩评定根据以下三个方面确定：

* 课堂出勤率：20分
* 学习讨论、课后阅读等情况：20分
* 期末闭卷考试：60分

八、课程资源

1.《如何撰写艺术类文章》，[美] 苏珊娜·赫德森 / [美] 莫里西，潘耀昌译，上海人民美术出版社2004年出版。

2.《美术鉴赏与批评》，易建芳著，湖南美术出版社2010年出版。

拓展阅读书目：

1. 《美术史的基本概念》，沃尔夫林著，范景中译，中国美术学院2015年出版。
2. 《艺术史的形状》，范景中编著，中国美术学院2003年出版
3. 《附庸风雅与艺术欣赏》，范景中著，中国美术学院2009年出版。

九、其他需要说明的事宜

学生无故缺席三次面授将被视为自动放弃本课程学习，因工作或身体等原因无法出席面授，必须履行请假手续。

除了课后答疑，学生也可通过电子邮件在课外与教师联系或讨论。