《中国美术史》课程教学大纲

一、教师信息

姓名：丁薇薇 职称：副教授

办公室：美术学院理论教研室 电话：13816511185

电子信箱：shimenxia@163.com

答疑时间：每周四15：30—16：15

二、课程基本信息

课程名称（中文）：中国美术史

课程名称（英文）：The History of Chinese Art

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：美术概论

开设专业：2015级美术学（师范）、油画、书法、国画

三、课程简介

本课程遵循美术史以历史朝代为经，以美术门类为纬的客观主义手法，主要内容涉及基本的美术史实，包括美术史料的发掘研究情况，如最新的出土文物、最新的真伪鉴定，图像资料等；也包括古今中外对这些基本史实形成的不同看法和存疑的问题。课程讲解注重美术史和文化史的关系，力图通过美术史看到文化史的宏大图景，同时从文化史的角度来具体认识美术史的特征。

四、课程目标

本课程叙述中国美术史的发展脉络，讲解历代经典美术作品，探究其中的审美内涵。通过课程学习，使学生对最能体现中国文化发展特色的视觉艺术门类重要的史实、遗迹、实物有具体形象的认识。深入了解美术史知识，拓宽见闻，提高美术鉴赏水平，有利于理论水平和实践水平的共同提高，培养学生对中国传统美术和民族文化的认同。

五、教学内容与进度安排*

导论；第一章 史前美术（3课时）

1、教学内容：新石器时代的工艺、绘画艺术、雕塑艺术、建筑

重点与难点：新石器时代的陶器及陶绘艺术、新石器时代的岩画

2、学生学习任务：了解新石器时代的艺术与原始社会生活的关系，史前艺术的功能与特色

3、教学方法：ppt，讲授、提问与讨论，半坡遗址考察图片分析与讲解

第二章 先秦美术（4课时）

1、教学内容：汉字艺术、商周青铜艺术、先秦雕塑艺术、先秦帛画、工艺与建筑

重点与难点：甲骨文、青铜器铭文与石刻文字，青铜器的装饰形式与发展阶段，战国帛画的艺术特色

2、学生学习任务：思考金石甲骨文对中国书画发展的意义，以及先秦时代被称为“青铜时代”的缘由

3、教学方法：ppt，讲授、提问与讨论

4、课外学习要求：参观上海博物馆青铜馆，将课堂所学青铜器的名称、形制、功能、纹饰等知识与实物进行对照

第三章 秦汉美术（4课时）

1、教学内容：秦汉书法篆刻、秦汉雕塑、汉画艺术源流、秦汉工艺美术

重点与难点：秦汉时期重要的陶塑和铜雕作品，秦陵兵马俑和汉霍去病墓石刻的艺术风格，汉墓室壁画的内容和艺术特色，西汉马王堆帛画的艺术特色，代表性地区画像石、画像砖表现内容及技法特色

2、学生学习任务：把握秦汉雕塑的艺术特征，汉代绘画主要的题材内容及主要艺术特征

3、教学方法：ppt，讲授、提问与讨论，短视频

第四章 魏晋南北朝美术（8课时）

1、教学内容：魏晋南北朝时期书画艺术的自觉，佛教石窟艺术，魏晋南北朝绘画遗迹，魏晋南北朝建筑、雕塑与工艺

重点与难点：魏晋南北朝主要的书画艺术家及其艺术风格、顾恺之在绘画实践和理论上的成就、魏晋南北朝画论、佛教美术的内容和样式、典型的石窟遗迹

2、学生学习任务：思考魏晋时期审美风尚与前代相比所发生的变化，中国早期佛教美术兴盛的原因

3、教学方法：ppt，讲授、提问与讨论，短视频

第五章 隋唐五代美术（7课时）

1、教学内容：宫廷绘画艺术成就、水墨山水画的发展、隋唐雕刻艺术、唐代书法、隋唐建筑艺术、隋唐工艺美术

重点与难点：隋唐五代画坛各画科代表性画家与作品、吴道子的绘画成就、王维山水画及技法特点、唐代绘画史论著作、隋唐五代书法艺术特色、隋唐著名佛教雕塑和陵墓雕刻

2、学生学习任务：把握唐代绘画新的发展

3、教学方法：ppt，讲授、提问与讨论

第六章 宋辽金美术（7课时）

1、教学内容：宋代绘画的繁荣兴盛、两宋人物画、山水画发展的重要时代、花鸟院画经典、文人书画家的追求、中国瓷艺的巅峰

重点与难点：两宋绘画不同时期重要的流派与作品、宋代风俗画的兴盛、两宋山水画风格演变的基本脉络、北宋院体花鸟画风格、文人画的兴起及其审美内涵

2、学生学习任务：把握两宋绘画发展的基本情况，理解院体画与文人画的审美特征

3、教学方法：ppt，讲授、提问与讨论，短视频

第七章 元代美术（5课时）

1、教学内容：元初江南画坛和士大夫书画、元中后期文人山水画、元代水墨梅竹与花鸟画、元代人物画

重点与难点：赵孟頫和书画一律、“元四家”及其绘画风格

2、学生学习任务：思考宋元之际绘画风格发生的重大变革，援书入画在水墨写意画发展中所起的作用

3、教学方法：ppt，讲授、提问与讨论

第八章 明代美术（4课时）

1、教学内容：浙派和宫廷绘画、吴门画派、明中后期绘画的新变、董其昌及明末画坛、明代都城文化、江南私家园林

重点与难点：明代重要画派代表画家及其艺术旨趣，董其昌及“南北宗”论，宋元以来的陶瓷艺术

2、学生学习任务：思考明代中期城市文化、商品经济与绘画的关系，认识和评价董其昌的“南北宗”论

3、教学方法：ppt，讲授、提问与讨论

4、课外学习要求：参观上海博物馆绘画馆、书法馆，建立对书画作品的感性认识

第九章 清代美术（3课时）

1、教学内容：明清之际的中西美术交流、清初“四王”和正统派风格、清初“四僧”和个性派风格、清代中期“扬州八怪”和商业化影响、金石书画运动与清末“海上画派”

重点与难点：清代重要画派代表画家及其艺术旨趣

2、学生学习任务：了解中西交流对明清之际中国画风格变化的影响，金石书画运动的兴起对清中后期文人画发展的重要意义

3、教学方法：ppt，讲授、提问与讨论

4、课外学习要求：参观上海博物馆绘画馆、书法馆，建立对书画作品的感性认识

第十章 近代美术（3课时）

1、教学内容：新思潮的传播与实践，美术出版物的更新，近代中国画，近代油画，近代版画、雕塑、工艺美术概况

重点与难点：近代中国画坛的杰出画家及其艺术风格、近代西画大家

2、学生学习任务：把握我国近代美术展开的历史文化背景和发展特点；了解近代中国画家和早期美术留学生的代表人物，以及他们的艺术和人生经历

3、教学方法：ppt，讲授、提问与讨论

六、修读要求

1、出席每一次面授，不迟到不早退。

2、面授时做好课堂笔记，并积极参与课堂讨论。

3、根据课堂进度和提供的各章节相关思考题，做好课程内容预习及复习工作，理解和巩固课程基本知识。

4、根据提供的参考书目，进行课后拓展阅读，并做好阅读笔记。课堂听讲和课后学习结合起来，深化对中国美术史的认识。

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：

1. 课堂出勤率：15分
2. 学习讨论、课后阅读等情况：15分
3. 期末闭卷考试：70分

八、课程资源

1、教材：

中央美术学院美术史教研室编著《中国美术简史》，中国青年出版社，2002

2、扩展阅读资料：

王伯敏《中国美术通史》，山东教育出版社，1988

金维诺、罗世平《中国宗教美术史》，江西美术出版社，1995

田自秉《中国工艺美术史》，东方出版中心，1996年

《明清中国画大师研究丛书》，吉林美术出版社，1996

《中国美术全集》，人民美术出版社等，1998

石守谦《风格与世变——中国绘画十论》，北京大学出版社，2008

洪再新《中国美术史》，中国美术学院出版社，2009

陈葆真《李后主和他的时代：南唐艺术与历史》，北京大学出版社，2009

潘耀昌《中国近现代美术史》，北京大学出版社，2009

3、教学声像资料：

DVD《中国考古大发现》

NHK拍摄记录片《故宫至宝》

1. 课件等教学资料：

教师自制《中国美术史》课程ppt，自编课程讲义

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。