

《外国美术史》

课程教学大纲 (试行)

(课程代码：13112404)

本课程教学大纲由美术学院专业史论教学讨论制定，美术学院教学工作委员会审定，教务处审核批准。

一 课程基本信息

课程名称：外国美术史	课程代码：13112404
课程类别：专业核心课	适用专业：美术学
课程修读性质：必修	学分：2.5 学分
学时：48 学时（理论 48 学时/实践 0 学时）	

二 课程定位

《外国美术史》是美术专业必修的一门专业核心理论课程。是本专业的一门核心课程。该课程主要讲解原始及古代、欧洲中世纪、文艺复兴时期艺术、十七、十八世纪欧洲艺术、十八、十九世纪英、法、俄罗斯艺术及二十世纪西方现代艺术等内容。通过这门课程的学习使学生较为全面地了解世界美术（主要是欧洲美术）的变迁和发展，掌握世界美术进程中的重要知识，探讨美术同社会历史以及其他文化现象的关系，从而提高审美鉴赏力，为美术创作及后续美术理论教学、传播美术文化、实施美术批评打下坚实的理论基础。

三 课程目标

《外国美术史》课程教学的主要目标是通过骨干课程和延伸课程的教学，使学生较为系统而全面地了解中国古代美术的基本面貌，识记中国美术的发展历程、文化脉络及其突出成就、地位及影响。把握传统艺术形式语言在美术历史进程中的演进和流变，认识西方美术发生发展的历史规律，从而使学生以本民族艺术传统为依托，在较高的文化层面和较为广阔的艺术视野中进行专业研究和艺术创作。实现高等教育《中国美术史》教学对学生进行素质培养的目标

知识目标

通过本门课程学习，了解外国美术史的起源及发展概况。了解外国美术门类发展与社会历史变迁、美学观念等的相互关系，掌握西方美术史与油画创作、美术理论知识与美术作品鉴赏评价标准，具备实施美育教学和科研较扎实的能力。

能力目标

通过本门课程学习，提升学生对中西传统文化的认知，提高学生对西画的鉴赏、评价及教学能力，通过西方绘画语言的学习，助力油画的创作和表现能力，同时具有客观认识东、西绘画差异及对外来文化的包容与理解能力。

素质目标

通过本门课程学习，提升学生的审美情趣、文化品位、艺术格调，拓宽学生的知识视野和综合素质。

四 课程内容

序号	课程模块	学习目标	学习内容	学习重点	学时	
					理论	实践
1	原始、古代美术	1. 欧洲美术的起源及种类; 2. 欧洲美术的美学体系的建立; 3. 欧洲美术中希腊、罗马文化所扮演的角色。	1. 古代两河流域美术; 2. 古埃及美术; 3. 古罗马美术和古希腊美术。	1. 古希腊美术和古罗马美术的艺术特征及形式差异; 2. 古希腊美术和古罗马美术对西方美术发展的影响和意义。	4	0
2	欧洲中世纪美术	1. 中世纪欧洲美术的特征及审美; 2. 中世纪欧洲美术的种类及语言特色; 3. 中世纪欧洲美术的历史地位。	1. 古代两河流域美术; 2. 古埃及美术; 3. 古罗马美术和古希腊美术。	1. 古希腊美术和古罗马美术的艺术特征及形式差异; 2. 古希腊美术和古罗马美术对西方美术发展的影响和意义。	4	0
3	欧洲文艺复兴时期美术	1. 文艺复兴的内涵和意义; 2. 文艺复兴时期欧洲艺术的表现及审美差异; 3. 文艺复兴时期欧洲美术的发展所呈现的历史脉络; 4. 文艺复兴时期意大利美术对欧洲美术发展的影响。	1. 意大利文艺复兴发展的几个阶段; 2. 意大利文艺复兴和尼德兰文艺复兴的比较; 3. 欧洲文艺复兴的比较, 特点及美学差异; 4. 文艺复兴的历史嬗变及晚期样式主义。	1. 意大利文艺复兴对欧洲文艺复兴的影响; 2. 弗洛伦萨画派和威尼斯画派的特征、美学取向、发展和演变, 相关的代表人物与作品。	8	0

4	17、18世纪欧洲美术	<ol style="list-style-type: none"> 17、18世纪欧洲美术的特征及内容； 17、18世纪欧洲美术的发展几反应的美学演变； 17、18世纪欧洲美术的发展对欧洲美术所产生的意义； 认识并客观评价17、18世纪欧洲美术的若干流派与思潮。 	<ol style="list-style-type: none"> 17、18世纪的欧洲美术比较与归纳，油画种类、题材的文化演变； 17、18世纪的欧洲美术风格比较与研究，各风格的相互影响与关联； 风俗画、风景画、肖像画、历史画与绘画风格的差异比较； 17、18世纪的欧洲美术与法国艺术发展的关系及世界艺术中心的转移。 	<ol style="list-style-type: none"> 古典主义、浪漫主义、现实主义、现代主义、巴比松画派； 2. 美学的历史变迁——从唯美主义到丑的美学范畴的引入。 	10	0
5	19世纪欧洲及美国美术	<ol style="list-style-type: none"> 19世纪欧洲美术的发展现状及流派； 19世纪欧洲美术的重要历史地位； 19世纪欧洲美术的现代性转变 印象派在欧洲美术发展中的历史价值； 美国美术的世界性地位奠定与建立。 	<ol style="list-style-type: none"> 19世纪的欧洲美术比较与归纳，油画种类、题材的美学演变； 19世纪的欧洲美术风格比较与研究，各风格的相互影响与关联； 印象主义、新印象主义、后印象主义的绘画风格对西方现代绘画的影响； 19世纪的欧洲美术发展在欧洲艺术史中的历史价值和作用。 	<ol style="list-style-type: none"> 巴比松画派、批判现实主义、印象主义、新印象主义、后印象主义的关联性研究与批判； 19世纪西方美术发展的两大阵营形成。 	10	0
6	20世纪美术	<ol style="list-style-type: none"> 20世纪美术的表现与语言特色； 20世纪西方现代绘画发展的历史根源； 20世纪西方现代绘画发展的审美变迁； 20世纪西方绘画认知预评价。 	<ol style="list-style-type: none"> 现代主义美术的特征、定义、美学主张、代表人物、影像作品； 现实主义美术的特征、定义、美学主张、代表人物、影像作品； 后现代主义美术的特征、定义、美学主张、代表人物、影像作品； 比较分析现代主义、后现代主义、现实主义在美学上的重大差异和特色。 	<ol style="list-style-type: none"> 现代主义与现实主义的若干流派的比较研究； 20世纪艺术内容与形式的文化解读与思考。 	6	0

7	亚、非拉丁美洲美术	1. 认识并了解亚、非拉美洲的美术表现及特色； 2. 比较世界美术史中，亚、非、拉美美术发展的差异及原因。	1. 亚洲美术---印度、日本美术； 2. 非洲和拉丁美洲美术。	1. 日本美术的浮世绘； 2. 非洲黑人木刻。	6	0
---	-----------	--	-------------------------------------	----------------------------	---	---

五 教学方法、手段建议

本课程主要采用讲授法、案例分析法、分组讨论法等方法，课堂讲授采用多媒体教学。

六 课程考核建议

《外国美术史》课程的教学内容，以历史唯物主义和辩证唯物主义观点和方法，向学生系统的阐述了外国美术的发生发展面貌、过程，揭示美术创作的艺术规律。本课程以课堂教学为主，辅以课内外讨论和高层次学术讲座及学术讨论等形式结合，培养学生独立思考及动手能力。帮助学生了解西方美术的悠久传统和文明成就，在掌握《外国美术史》基础知识的同时，获得对各种样式和风格、流派的外国美术作品的分析与创作能力，为学生的美术创作、教学奠定坚实的理论基础。

教学评价与考核要求：本课程考核以实践应用为主，在掌握《外国美术史》的基础知识的同时，侧重能力培养的动态评价，有效检测评估学生对各种样式和风格的外国美术作品的分析与鉴赏能力，并能根据美术作品的语言解读，美术知识的系统化掌握水平，美术现象的评判与研究能力、较强的美术理论教学能力、基础美术创作、教学实践作为基本评价指标。建议试卷考核评价占 70%，能力评价占 30%。综合评价以实践应用为主的考评方式。

七 教材选用及主要参考书建议

教材选用

《外国美术简史》. 中央美术学院人文学院美术史系外国美术史教研室. 中国青年出版社出版, 2015 年

主要参考书

- [1] 《西方美术史》. 姚鸿翔. 上海人民美术出版社出版, 2015 年
- [2] 《美学》. 黑格尔. 北京广播学院出版社出版, 2008 年
- [3] 《西方美学史》. 朱光潜. 商务印书馆出版社出版, 2011 年
- [4] 《图像学》. 米歇尔. 北京大学出版社出版, 2012 年
- [5] 《符号学》. 索绪尔 皮尔斯. 四川大学出版社出版, 2009 年

执笔人：潘登福

审定人：罗小波

2015 年 7 月制订

2017 年 7 月修订