

《中国美术史》

课程教学大纲 (试行)

(课程代码：13112403)

本课程教学大纲由美术学院专业史论教学部讨论制定，
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：中国美术史	课程代码：13112403
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

《中国美术史》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。该课程主要以中国绘画、雕塑、建筑、工艺、书法、美术理论著述发展的时代特征为核心线索，以时代政治、经济、文化背景下的审美取向为研究依据，全面阐述了中国美术从无到有的过程，以及时代变化下的美术技法、观念的演变历史，旨在要求学生通过美术发展的一般过程，掌握中国美术发展的历史变迁，了解中国美术创作的客观规律，培养学生对美术流派、美术事像审美特征的认识和评价能力，传播美术文化；培养学生严谨、科学的美术史观，艺术、直观的审美思想，辩证、理性的艺术思维，丰富的美术文化内涵和学术核心素养。该课程主要讲解原始及先秦两汉美术、魏晋六朝美术、隋唐美术、五代两宋美术、元朝美术、明清美术、近现代美术等内容。通过本门课程的学习使学生较为系统、全面、客观地了解中国美术的变迁和发展，掌握中国美术发展进程中不同时代背景下的美术表征，探讨美术同社会历史以及其他文化现象的辩证、逻辑关系，从而提高对中国美术作品的审美鉴赏力，为中国绘画创作、品鉴提供参照，同时为后续美术理论研究、美术理论教学、美术文化传播，实施美术批评打下坚实的理论基础。

三 课程目标

美术学专业《中国美术史》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，认识中国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

通过本课程的学习，掌握中国美术的起源及发展概况。了解中国美术门类发展与社会历史变迁、技法演变、美学观念等的相互关系，掌握中国美术史知识及美术理论研究的一般方法，掌握中国美术史与中国画创作、美术理论知识与美术作品鉴赏的评价标准及辩证关系，初步具备实施美术史教学和美育教学的基本能力。

能力目标

通过本课程的学习，提升学生的中国传统文化修养，提高学生对中国画鉴赏、评价、教学的能力以及结合美术史知识展开自主表现和创作的能力，发现问题和解决问题的能力。

素质目标

通过本课程的学习，提升学生的审美情趣、文化品位、艺术格调，拓宽学生的知识面、专业核心素养。建构始于专业文化认知的知识体系，建构自主学习和合作学习，创造学习的素养和能力。

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	原始及古代美术概述	1. 原始艺术的起源； 2. 原始艺术种类； 3. 原始艺术的审美。	1. 原始及古代艺术概述； 2. 石器制作与审美意识的萌芽、新石器时代的陶器艺术； 3. 新石器时代的陶器艺术； 4. 雕塑与绘画。	1. 陶器——形制、装饰、用途、审美、文化剖析； 2. 石器时代，石、骨、玉器、岩画的形制及造型特点，审美特征以及原始审美观念的形成。	4	0
2	奴隶制时代（先秦美术）	1. 奴隶时代的审美特征； 2. 青铜工艺的美学内涵； 3. 青铜时代的艺术表现与特色。	1. 青铜工艺的形成和发展原因； 2. 绘画与雕塑的基本内容、形成和观念、分析时代特点； 3. 奴隶时代的建筑特点。	1. 青铜时代的社会意识形态； 2. 青铜雕塑、青铜器具、青铜工艺等所蕴含的文化特征。	4	0
3	战国秦汉美术	1. 战国时期的人物画及特征； 2. 秦汉时期的美术种类、特色与审美。	1. 战国绘画（种类、特征、墓室壁画）形成和发展原因； 2. 帛画（战国楚帛画、西汉帛画）基本内容、形式和观念，分析时代特点； 3. 画像石（砖）艺术的特点； 4. 壁画（墓室和殿堂）、器物装饰画（筒壁、漆器装饰）内容和特点； 5. 雕塑（大型纪念雕塑、陶俑、铜雕）内容和特点。	帛画、墓室壁画、画像石、画像砖、汉代石刻、青铜工艺。	4	0

4	魏 晋 南 北 朝 时 期 美 术	<ol style="list-style-type: none"> 1. 人性觉醒与艺术的自觉; 2. 六朝审美特征及美术种类; 3. 六朝艺术的发展对中国艺术产生的意义。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 魏晋南北朝时代背景——“八王之乱”西晋（公元 265 年）东晋（公元 317）南北朝; 2. 人物画的新发展——曹不兴、顾恺之、张僧繇、陆探微; 3. 宗教美术的发展及主要内容——石窟艺术、石窟壁画、石窟造型特征; 4. 美术理论的新发展和内容——顾恺之、王微、宗炳; 5. 山水画的起源和影响——玄学。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 魏晋南北朝时期意识形态变化的根本原因，了解该时期战乱的历史背景; 2. 掌握美术理论及内容; 3. 掌握佛教艺术的发展及表现，审美特征; 4. 山水画的发展及其原因; 5. 六朝书法艺术的整体特征及主要代表。 	6	0
5	隋 唐 美 术	<ol style="list-style-type: none"> 1. 唐朝艺术发展现状; 2. 唐朝艺术种类及语言; 3. 唐朝审美与唐朝社会关系的内在联系。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 人物画等画家及作品; 2. 青绿山水的发展及水墨山水滥觞; 3. 中晚唐花鸟画的兴起; 4. 佛教壁画与陵墓壁画、雕塑; 5. 画论中的美学思想。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 人物画及发展状况，代表人物与作品及影响; 2. 山水画的形成及原因、审美特征; 3. 佛教艺术的发展及表现; 4. 风俗绘画的发展及状况。 	6	0
6	五 代、两 宋 时 期 的 美 术	<ol style="list-style-type: none"> 1. 五代两宋美术特征; 2. 五代两宋山水发展现状及影响; 3. 五代艺术审美的特征的内在根源; 4. 五代山水、人物、花鸟画的发展所放映出来的现实问题。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宋代的画院及院画; 2. 花鸟画、人物画、山水画的高峰; 3. 辽金西夏绘画、巴蜀佛教造像的兴盛。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 五代山水特征、人物、作品; 2. 北宋山水画艺术特征、代表人物、审美特征; 3. 南宋山水画的 艺术特征、代表人物和审美特征; 4. 两宋理学对山水画的 意义。 	8	0

7	元代美术	<ol style="list-style-type: none"> 1. 文人画的形式美感与审美特征； 2. 元朝绘画的时代特征； 3. 元朝绘画的发展对中国绘画的影响。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 元初画坛的“复古”思潮和政治、经济、文化背景； 2. 元四家的山水画艺术特征及形成原因； 3. 水墨花鸟画的主要成就； 4. 永乐宫寺观壁画的成就。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 赵孟頫与元四家； 2. 元四家艺术特色及文人画的美学思想 3. 元朝写意花鸟画。 	4	0
9	明、清美术	<ol style="list-style-type: none"> 1. 资本主义生产关系萌芽对中国艺术的影响； 2. 明清艺术的种类及审美； 3. 明清美术的发展中文人画和宫廷绘画的发展关系。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. “院体画派”和“浙派”的主要人物和内容——山水、花鸟、人物； 2. 吴门画派和明四家的艺术成就——沈周、文征明、唐寅、仇英，文人画的明清状况； 3. 松江画派和董其昌“南北宗论”内容——南北宗论对中国绘画产生的影响； 4. 水墨大写意画派和人物画的艺术成就——陈洪绶、徐渭； 5. 固守传统和破格创新的清初画坛 “清初四僧” “清初四王”； 6. 扬州画派的代表人物和作品“扬州八怪”； 7. 清代宫廷绘画和仕女人物画、版画艺术、和西洋绘画的输入——清代仕女画。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 掌握该时期吴门画家和“明四家”的艺术成就； 2. 松江画派与董其昌的“南北宗论”及内容； 3. 了解该时期水墨大写意花鸟画派和人物画的艺术成就； 4. 掌握固守传统和破格创新的清初画坛。 	8	0
10	近、现代美术思潮与流派	<ol style="list-style-type: none"> 1. 近、现代中国绘画与西方绘画发展的关系； 2. 中国近现代绘画发展的特征与路径； 3. 近现代绘画审美的演变与表现。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解国画的继承与革新； 2. 分析民国初期美术的基本特点； 3. 了解抗战前后的中国美术的基本内容； 4. 了解建国后期美术的基本内容和代表作品。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 近代中国美术的基本特征及表现； 2. 现代中国美术的变革与文化继承。 	4	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

《中国美术史》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中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，辅以课内外讨论和外出参观考察，开展高层次的学术讲座及学术讨论等丰富形式，培养学生独立思考及动手能力，帮助学生了解中华民族美术的悠久传统和灿烂成就。

教学评价与考核要求：在掌握《中国美术史》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中国美术作品的分析与创作能力，美术知识的系统化掌握水平，美术史的初步研究能力、初步的美术史知识的教学能力、为学生的美术创作、教学奠定坚实的理论基础。建议试卷考核评价占 70%，能力评价占 30%。

七 教材选用及主要参考书建议

教材选用

中央美术学院人文学院美术史系中国美术史教研室.《中国美术简史》.中国青年美术出版社出版，2014 年

主要参考书

- [1] 《中国通史》. 吕思勉. 上海人民美术出版社出版，1923 年
- [2] 《中国古典美学》. 曾祖荫. 华中师范大学出版社出版，2008 年
- [3] 《中国哲学史》. 冯友兰. 新世界出版社出版，2004 年
- [4] 《美的历程》. 李泽厚. 天津社会科学院出版社，2001 年
- [5] 《中国画论》. 周积寅. 东南大学出版社出版，2005 年
- [6] 《中国绘画史》. 王伯敏. 文化艺术出版社出版，2003 年
- [7] 《中国绘画赏析》. 聂瑞辰. 天津美术出版社，2006 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