

中国社会科学院大学美术鉴赏课程大纲

课程基本信息 (Course Information)								
课程编号 (Course ID)	1223020059	*学时 (Credit Hours)	32	*学分 (Credits)	2			
*课程名称 (Course Name)	美术鉴赏							
先修课程 (Prerequisite Courses)								
*课程简介 (Description)	“美术鉴赏”课程从题材选取与形式要素两方面来学习和领悟观看之道，激发艺术家创作的主要文化和历史主题有哪些？艺术家创作使用了哪些材料与工艺？构成艺术作品形式的语言有哪些要素与组织原则？在整个人类历史进程中，艺术拥有哪些塑造性的力量？课程通过丰富的艺术作品实例与细致分析，体会艺术带给人的生命启示，及对人的身心、性情潜移默化的转变。							
*教材 (Textbooks)	自拟教材。							
参考资料 (Other References)								
*课程类别 (Course Category)	☐ 公共基础课/全校公共必修课 ☒ 通识教育课 ☐ 专业基础课 ☐ 专业核心课/专业必修课 ☐ 专业拓展课/专业选修课 ☐ 其他_____							
*授课对象 (Target Students)	本科生	*授课模式 (Mode of Instruction)	☐ 线上，教学平台_____ ☐ √线下 ☐ 混合式 ☐ 其他 ☐ 实践类（70%以上学时深入基层）					
*开课院系 (School)	哲学院	*授课语言 (Language of Instruction)	☐ √中文 ☐ 全外语_____ ☐ 双语：中文+_____（外语讲授不低于 50%）					
*授课教师信息 (Teacher Information)	课程负责人 姓名及简介	陈学晶，哲学博士，中国社会科学院大学哲学院教师。主要承担艺术通识教育教学工作，讲授艺术概论、美术鉴赏、创意写作、博物馆与中国艺术等课程。2020 年、2021 年分别荣获校级教学创新大赛三等奖、教学成果二等奖，2022 年获评北京金牌阅读推广人，著有《红色家书：纸上的纪录片》、《汉字：方块字里的中国》等。						
	团队成员 姓名及简介	无						

学习目标 (Learning Outcomes)							
*考核方式 (Grading)		平时成绩占总评成绩的 30%，期末成绩占总评成绩的 70%					
*课程教学计划 (Teaching Plan)							
周次	周学时	其中					教学内容摘要 (必含章节名称、讲述的内容提要、实验的名称、教学方法、课堂讨论的题目、阅读文献参考书目及作业等)
		讲授	实验课	习题课	课程讨论	其他环节	
第一周	2	2					导论 一、何谓“美术鉴赏”？ 美术？鉴赏？梵高的案例。 二、美术作品都指什么？ 美术作品包含？它有什么特性？西方美术小史说明。 三、有实用的鉴赏方法吗？ 鉴赏方法？课堂讲解 参考书 博物馆 手作课
第二周	2	2					第一部分 从绘画题材观绘画 第一章 人物：肖像画 第一节 肖像画的功能 (一) 纪念 (二) 地位 (三) 反思 第二节 肖像画与风格 (一) 理解风格 (二) 肖像画的现代风格
第三周	2	2					第三节 肖像画的基本表现方式 (一) 基本轮廓 (二) 表情、肢体、 (三) 空间维度、时间维度
第四周	2	2					第二章 自然：风景画 引入——春天来了，出去拍照吧 第一节 西方风景画的基本线索

第五周	2	2					第二节 经典风景画文本在电影中的有效运用 第三节 电影布景对风景画题材的挖掘与拓展
第六周	2	2					第三章 社会：风俗画 引入 1.日常拍摄：题材有了，我们再增加一点儿技巧 2.日常生活的意义：维米尔与代尔夫特小镇的居民 第一节 风俗画的定义 第二节 风俗画的功能：民间观照；道德训诫；风格提炼 第三节 多观察我们的社会，多留意普通人的生活
第七周	2	2					第四章 历史：历史画 引入——电影《雪国列车》 第一节 艺术与历史（作为历史的讲述者） 第二节 艺术与政治（艺术家的独立身份） 第三节 艺术与社会（艺术家的现实关怀）
第八周	2	2					专题：如何通过观看纪录片获得美术鉴赏之道？ 一、方法论 观莲鹤方纹壶的纪录片，悟美术作品的鉴赏方式。 二、题材（中国山水） 观《故宫的至宝》纪录片，体会中国山水的人文气息。 三、艺术语言（形式构成） 观《啊，设计》纪录片，提炼美术作品的“黑话”。 何为图像思维？课堂训练：从影像到文字，边看边写
第九周	2	2					第二部分 从视觉经验观绘画 第五章 传承：传统与现代（静物画、宗教画） 第一节 装饰性风格的转化与运用 宗教画在视觉传统上的意义 第二节 从具象描摹到纯形式探索 静物画的生机？ 第三节 经典构图形式的再阐释 古典艺术风格何处去？
第十周	2	2					第六章 空间：内部与外部 引论：空间表现 古埃及人—塞尚—立体派 第一节 内部空间探索：达利的超现实主义
第十一周	2	2					第二节 外部空间探索：达利的原子物理学主题 （古典题材；原子物理学等科学观念，尤其是时间问题） 第三节 绘画与最新心理学及最新科学融合：3D 绘画的前驱

第十二周	2	2				第七章 线条：提炼与再现 第一节 线条的普遍存在： 从生活的线条到艺术的线条 第二节 线条的物理特性： 尺度 类型 方向 位置 性质
第十三周	2	2				第三节 线条与其他艺术元素： 形状 明暗 色彩 肌理 空间 第四节 再现
第十四周	2	2				第八章 色彩：调配与造型 引入：马蒂斯色彩表达 第一节 关于色彩的基本知识 1.色彩理论；2.色彩属性；3.配色
第十五周	2	2				第二节 色彩的视觉效果与空间造型能力 1.修拉；2.塞尚；3.高更 第三节 色彩的构图角色
第十六周	2	2				第九章 形式：一个概述 第一节 形式中的和谐与变化 （一）和谐中有变化，变化中有和谐。 （二）以重复的形状为例。 （三）和谐与变化最终指向意义。 第二节 和谐 （一）重复方式（模式、主旨） （二）韵律效果 （三）视觉关联 第三节 变化 近似对称 渗透 放射状平衡 运动 简约
总计						
备注（Notes）						