

《中国现代美学史专题》课程大纲

课程基本信息 (Course Information)					
课程编号 (Course ID)	102022022091	*学时 (Credit Hours)	32	*学分 (Credits)	2
*课程名称 (Course Name)	中国现代美学史专题				
	Modern Chinese Aesthetics				
先修课程 (Prerequisite Courses)					
*课程简介 (Description)	<p>本课程围绕坚定学生理想信念，围绕政治认同、家国情怀、文化素养、道德修养等重点优化课程思政内容供给，系统进行中华优秀传统文化教育，在课程教学中帮助学生掌握马克思主义世界观和方法论，结合专业知识教育引导学生深刻理解社会主义核心价值观，自觉弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。</p> <p>课程目标上，从重视知识内容的传递转向关注学生的学习效果；教学实施中，从强调讲课能力的提升转向侧重学习能力的培养；学业考评中，从提供终结性分类评级转向加强过程评价与反馈。</p> <p>课程介绍中国现代美学思想家的生平、著述和创作，解析中国现代美学的基本概况和历史脉络，拓展学生的知识视野，帮助学生提高审美感受能力和理论分析素养、学会挑选理论工具来细致分析具体的文本和现象，培养学生的学习兴趣、阅读习惯、反思精神，尽量减少学生对文学理论望而生畏的情况，激发其学习理论的兴趣和信心。</p> <p>课程将以通俗易懂的“日常语言”分析和讨论中国现代美学，尽力避免艰涩难懂的术语灌输，结合具体美学文本的阅读，配以相关艺术作品的赏析、重要艺术现象的讨论。同时，在教学中，对本课程所涉及的西方文艺美学，基于同学们目前的理解能力和知识储备，进行相应的介绍，提升学生对中国现代美学的理解深度和广度。</p> <p>基本要求：平时成绩 30% (考勤、互动、展示[推荐但不强制])、期末成绩 70% (文章 3000 字)</p>				
*课程简介 (Description)	<p>This course focuses on strengthening students' ideals and beliefs and optimizing the supply of the ideological and political content, systematically carries out the education of excellent Chinese traditional culture, and helps students comprehend the Marxist view of world and methodology; it will also guide students to deeply understand the core values of socialism so that they can consciously carries forward the excellent Chinese traditional culture, the revolutionary culture and the advanced socialist culture.</p> <p>The course's objectives shift from emphasizing the transmission of knowledge content to focusing on students' learning effects; the teaching implementation shifts from</p>				

	<p>emphasizing the enhancement of lecturing ability to focusing on the cultivation of learning ability; and the academic assessment shifts from providing summative classification ratings to strengthening process evaluation and feedback.</p> <p>The course introduces and analyzes the basic ideas and historical lineage of modern Chinese aesthetics, hoping to expand students' intellectual horizons, and help them improve their aesthetic sensibility and theoretical analysis and learn to select theoretical tools to analyze specific texts and phenomena in detail. It also aims at cultivating undergraduate students' learning interests, reading habits and critical thinking, minimizing students' fear of literary theory, and stimulating their interest in learning theory.</p> <p>The course will analyze and discuss modern Chinese aesthetics in easy-to-understand "everyday language", avoiding difficult terminology and combining the reading of specific aesthetic texts with the appreciation of relevant literary works and the discussion of important literary and artistic phenomena. At the same time, the Western literary aesthetics covered in this course will be introduced accordingly, based on the students' current understanding and knowledge reserves and aiming at enhancing the depth and breadth of their understanding of modern Chinese aesthetics.</p> <p>Basic requirements: 30% for regular grade and 70% for final grade.</p>
<p>*教材 (Textbooks)</p>	<p>《中国现代美学通史·现代卷》，彭锋，江苏人民出版社，2014</p>
<p>参考资料 (Other References)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 王国维：《王国维全集》，浙江教育出版社，2010。 2. 蔡元培：《蔡元培全集》，浙江教育出版社，1998。 3. 朱光潜：《朱光潜全集》，安徽教育出版社，1987。 4. 方东美：《方东美作品系列》，中华书局，2012-2013。 5. 徐悲鸿：《徐悲鸿谈艺》，上海书画出版社，2010。 6. 徐悲鸿：《徐悲鸿书信集》，河南教育出版社，2010 7. 林风眠：《林风眠谈艺录》，河南美术出版社，1999。 8. 林风眠：《林风眠画集》，北京工艺美术出版社，2005。 9. 郎静山：《摄影大师郎静山》，中国摄影出版社，2003。 10. 李铸晋：《中国现代绘画史》，浙江大学出版社，2012。

*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)	汉语言文学专业	*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)	文学院	*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	<p>陈龙, 中国社会科学院大学文学院讲师、中国社会科学院文学与阐释学研究中心研究员、南开大学·中国社会科学院大学 21 世纪马克思主义研究院研究员</p> <p>先后参与国家社科基金《台湾新儒家美学研究》、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《北京大学美学传统与“中华美学精神”》、中国人民大学校内重大项目《国际汉学期刊〈通报〉百年经典文萃选编与研究》、中国社会科学院校级重大项目《德国古典哲学美学的中国阐释》等多个科研项目。</p> <p>主持中国社会科学院大学校级项目《卡普托的“事件诗学”与克服西方形而上学》和《方东美的“自然美”与“艺术美”关系研究》。</p> <p>学术论文散见于《哲学研究》等刊物, 译有《列维-斯特劳斯》等。</p>	
	团队成员 姓名及简介		
学习目标 (Learning Outcomes)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解并认识中国现代美学思想家的生平、著述和创作 2. 掌握中国现代美学的整体面貌、历史流变、问题意识、核心线索、理论结构、基本观点、重要论争 3. 拓展对中国现代文艺美学的了解, 弥补知识空白 4. 提高对文学艺术的审美感受能力和理论分析素养 5. 培养学习兴趣、阅读习惯、反思精神 6. 减少对文学理论望而生畏的情况, 激发学习理论的兴趣和信心 		
*考核方式 (Grading)	平时成绩 30% 期末成绩 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					<p>《中国现代美学史导论》</p> <p>本次课程力图展现中国现代美学的切身相关性和生命力，呈现中国现代美学史的研究对象与主要内容，展现中国现代美学史和思想史的相关研究模式，培养个体的历史现场意识与现实感。</p> <p>第一节 中国现代美学的日常生活相关性</p> <p>一、建筑</p> <p>二、公共雕塑</p> <p>第二节 中国现代美学史的分期和类别</p> <p>第三节 中国现代美学史的研究模式</p> <p>一、西方模式及其得失</p> <p>二、中国模式：马克思的历史唯物主义</p> <p>思考题：</p> <p>(1) 你的身边是否还有类似的古今东西美学混杂与交融的情况？</p> <p>(2) 你是如何看待这类风格的？能否置于历史脉络中展开评价？</p> <p>(3) 你是否看过关于中国现代思想和美学的研究著作？你是如何看待其中的研究模式？</p> <p>阅读材料：</p> <p>1. 费正清：《冲击与回应》，民主与建设出版社，2019</p> <p>2. 费正清：《中国：传统与变迁》，世界知识出版社，2002</p>

						<p>3. 柯文：《在中国发现历史：中国中心观在美国的兴起》，社会科学文献出版社，2017</p> <p>4. 巫鸿：《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》，上海人民出版社，2017</p> <p>5. 斯宾格勒：《西方的没落》，上海三联书店，2006</p>
第二周	2	2				<p>《中国现代美学的基本特性》</p> <p>本次课程将从中国现代的独特语境出发，针对中国现代美学的产生背景、问题意识，讲述历史现场中的中国现代美学特质，呈现“中国现代美学”这一概念中各个组成部分的独特内涵，帮助和启发同学运用相关理论和知识来解释中国现代美学、中国现代文学、中国现代思想相关的现象。</p> <p>第一节 古今东西美学的“混杂”与“融合”</p> <p>第二节 “中国现代美学史”的历史现场</p> <p>一、“中国”</p> <p>二、“现代”</p> <p>第三节 “美学”的非纯粹性</p> <p>一、共在性</p> <p>二、宽泛性</p> <p>思考题：</p> <p>(1) 你是如何理解“美学”在中国的呈现形态？</p> <p>(2) 你是如何看待当前对“美学”的使用状况？</p> <p>阅读材料：</p>

						<p>1. 塔塔尔凯维奇:《西方六大美学观念史》，上海译文出版社，2013。</p> <p>2. 朱光潜:《西方美学史》，中华书局，2013。</p> <p>3. 陈望衡:《“美学”:从西方经日本到中国》，《艺术百家》，2019 第 5 期</p>
第三周	2	2				<p>《域外美学在中国的传播》</p> <p>本次课程讲述中国现代美学的酝酿期，展现域外美学在中国的早期传播史，介绍传播的基本背景、整体趋势、不同路径、传播载体、传播历程、传播特点、代表人物、典型案例、传播结晶。</p> <p>第一节 “域外美学传播”的基本定义</p> <p>一、 传播的基础</p> <p>二、 概念的澄清</p> <p>第二节 域外美学传播的历史与中介</p> <p>一、 传播的历史</p> <p>二、 传播的中介</p> <p>第三节 域外美学传播的诸种方式</p> <p>第四节 域外美学传播的路线</p> <p>第五节 以昔视今：“当代美学”在中国的传播</p> <p>思考题：</p> <p>1. 如何理解域外美学在中国传播的历史？</p> <p>2. 如何理解域外美学传播的复杂特质？</p>

						<p>3. 能否以具体的作品为例, 谈谈域外美学在中国的具体传播历史?</p> <p>4. 你个人是如何接触了域外美学的? 能否置于历史脉络中展开自我剖析?</p>
第四周	2	2				<p>《王国维的美学（上）》</p> <p>本次课程开始进入中国现代美学的建构阶段, 讲述王国维美学的历史语境、问题意识、基本面貌、核心理论、内在张力、理论贡献等。</p> <p>第一节 王国维的生平、手迹</p> <p>第二节 王国维的后世形象建构</p> <p>第三节 书斋之外：王国维思想的忧患底色</p> <p>第四节 王国维的美学观念</p> <p>思考题：</p> <p>1. 如何理解王国维的后世形象塑造？</p> <p>2. 如何理解王国维的核心美学思想？</p> <p>阅读材料：</p> <p>1. 王国维：《王国维全集》，浙江教育出版社，2010。</p> <p>2. 《追忆王国维》，生活·读书·新知三联书店，2009</p> <p>3. 叶嘉莹：《王国维及其文学批评》，北京大学出版社，2014</p>
第五周	2	2				<p>《王国维的美学（中）》</p> <p>本次课程开始进入中国现代美学的建构阶段, 讲述王国维</p>

					<p>美学的历史语境、问题意识、基本面貌、核心理论、内在张力、理论贡献等。</p> <p>第一节 王国维的生平、手迹</p> <p>第二节 王国维的后世形象建构</p> <p>第三节 书斋之外：王国维思想的忧患底色</p> <p>第四节 王国维的美学观念</p> <p>思考题：</p> <p>1.如何理解王国维的后世形象塑造？</p> <p>2.如何理解王国维的核心美学思想？</p> <p>阅读材料：</p> <p>1. 王国维：《王国维全集》，浙江教育出版社，2010。</p> <p>2. 《追忆王国维》，生活·读书·新知三联书店，2009</p> <p>3. 叶嘉莹：《王国维及其文学批评》，北京大学出版社，2014</p>
第六周	2	2			<p>《王国维的美学（下）》</p> <p>本次课程开始进入中国现代美学的建构阶段，讲述王国维美学的历史语境、问题意识、基本面貌、核心理论、内在张力、理论贡献等。</p> <p>第一节 王国维的生平、手迹</p> <p>第二节 王国维的后世形象建构</p> <p>第三节 书斋之外：王国维思想的忧患底色</p> <p>第四节 王国维的美学观念</p>

					<p>思考题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.如何理解王国维的后世形象塑造？ 2.如何理解王国维的核心美学思想？ <p>阅读材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 王国维：《王国维全集》，浙江教育出版社，2010。 2. 《追忆王国维》，生活·读书·新知三联书店，2009。 3. 叶嘉莹：《王国维及其文学批评》，北京大学出版社，2014。
第七周	2	2			<p>《蔡元培的美学（上）》</p> <p>本次课程讲述蔡元培美学的历史语境、问题意识、基本面貌、核心理论、重要美学论争、理论贡献等，令学生能够运用所学知识，解释相关美学问题。</p> <p>第一节 图像中的蔡元培其人其思与形象建构</p> <p>第二节 蔡元培手迹中的美学世界</p> <p>第三节 蔡元培著述中的美学世界：“美育代宗教说”</p> <p>第四节 《以美育代宗教说》一文的文本细读，逐句讲解</p> <p>思考题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 如何看待后世对蔡元培的接受和理解？ 2. 如何看待蔡元培的“美育代宗教说”？ <p>阅读材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 蔡元培：《蔡元培全集》，浙江教育出版社，1998。 2. 蔡元培：《以美育代宗教》，《新青年》第三卷第六号，

						<p>1917。</p> <p>3. 唐振常：《蔡元培传》，上海人民出版社，2018。</p> <p>4. 《追忆蔡元培》，生活·读书·新知三联书店，2009。</p> <p>5. 孔德：《论实证精神》，商务印书馆，黄建华译，1996。</p> <p>6. 席勒：《审美教育书简》，冯至译，上海人民出版社，2022。</p> <p>7. 徐国琦：《一战中的华工》，上海人民出版社，2014。</p>
第八周	2	2				<p>《蔡元培的美学（中）》</p> <p>本次课程讲述蔡元培美学的历史语境、问题意识、基本面貌、核心理论、重要美学论争、理论贡献等，令学生能够运用所学知识，解释相关美学问题。</p> <p>第一节 图像中的蔡元培其人其思与形象建构</p> <p>第二节 蔡元培手迹中的美学世界</p> <p>第三节 蔡元培著述中的美学世界：“美育代宗教说”</p> <p>第四节 《以美育代宗教说》一文的文本细读，逐句讲解</p> <p>思考题：</p> <p>1. 如何看待后世对蔡元培的接受和理解？</p> <p>2. 如何看待蔡元培的“美育代宗教说”？</p> <p>阅读材料：</p> <p>1. 蔡元培：《蔡元培全集》，浙江教育出版社，1998。</p> <p>2. 蔡元培：《以美育代宗教》，《新青年》第三卷第六号，1917。</p>

						<p>3. 唐振常：《蔡元培传》，上海人民出版社，2018。</p> <p>4. 《追忆蔡元培》，生活·读书·新知三联书店，2009。</p> <p>5. 孔德：《论实证精神》，商务印书馆，黄建华译，1996。</p> <p>6. 席勒：《审美教育书简》，冯至译，上海人民出版社，2022。</p> <p>7. 徐国琦：《一战中的华工》，上海人民出版社，2014。</p>
第九周	2	2				<p>《蔡元培的美学（下）》</p> <p>本次课程讲述蔡元培美学的历史语境、问题意识、基本面貌、核心理论、重要美学论争、理论贡献等，令学生能够运用所学知识，解释相关美学问题。</p> <p>第一节 图像中的蔡元培其人其思与形象建构</p> <p>第二节 蔡元培手迹中的美学世界</p> <p>第三节 蔡元培著述中的美学世界：“美育代宗教说”</p> <p>第四节 《以美育代宗教说》一文的文本细读，逐句讲解</p> <p>思考题：</p> <p>1. 如何看待后世对蔡元培的接受和理解？</p> <p>2. 如何看待蔡元培的“美育代宗教说”？</p> <p>阅读材料：</p> <p>1. 蔡元培：《蔡元培全集》，浙江教育出版社，1998。</p> <p>2. 蔡元培：《以美育代宗教》，《新青年》第三卷第六号，1917。</p> <p>3. 唐振常：《蔡元培传》，上海人民出版社，2018。</p>

						<p>4. 《追忆蔡元培》，生活·读书·新知三联书店，2009。</p> <p>5. 孔德：《论实证精神》，商务印书馆，黄建华译，1996。</p> <p>6. 席勒：《审美教育书简》，冯至译，上海人民出版社，2022。</p> <p>7. 徐国琦：《一战中的华工》，上海人民出版社，2014。</p>
第十周	2	2				<p>《方东美的美学(上)》</p> <p>本次课程讨论中国现代美学的哲学美学，讲述方东美美学思想的历史现场，呈现方东美美学的问题意识、思想线索、核心观点，聚焦中国现代美学史的核心命题，令学生能够运用所学知识，解释相关美学问题</p> <p>第一节 方东美的生平</p> <p>第二节 “自然美”与“艺术美”问题</p> <p>第三节 方东美的美学之外</p> <p>思考题：</p> <p>1. 如何看待“自然美”与“艺术美”的问题？</p> <p>2. 如何看待中国现代的非文人美学风格？</p> <p>阅读材料：</p> <p>1. 《方东美作品系列》，中华书局，2012—2013。</p> <p>2. 萧湛：《双峰并峙二水分流：朱光潜宗白华美学比较研究》，中国社会科学出版社，2011。</p> <p>3. 陈龙：《中华美学精神的发展进路——以方东美对“中和之理”的诠释为例》，《中国社会科学报》，2019年5月27日。</p>

						4. 陈龙：《论方东美对西方现代语言哲学的回应》，《哲学研究》，2021年第11期。
第十一周	2	2				<p>《方东美的美学(下)》</p> <p>本次课程讨论中国现代美学的哲学美学，讲述方东美美学思想的历史现场，呈现方东美美学的问题意识、思想线索、核心观点，聚焦中国现代美学史的核心命题，令学生能够运用所学知识，解释相关美学问题</p> <p>第一节 方东美的生平</p> <p>第二节 “自然美”与“艺术美”问题</p> <p>第三节 方东美的美学之外</p> <p>思考题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 如何看待“自然美”与“艺术美”的问题？ 2. 如何看待中国现代的非文人美学风格？ <p>阅读材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《方东美作品系列》，中华书局，2012—2013。 2. 萧湛：《双峰并峙二水分流：朱光潜宗白华美学比较研究》，中国社会科学出版社，2011。 3. 陈龙：《中华美学精神的发展进路——以方东美对“中和之理”的诠释为例》，《中国社会科学报》，2019年5月27日。 4. 陈龙：《论方东美对西方现代语言哲学的回应》，《哲学研究》，2021年第11期。

第十二周	2	2			<p>《林风眠的美学（上）》</p> <p>本次课程搭配林风眠的论著和画作，讲述林风眠美的历史语境、来源、问题意识、基本面貌、核心特点、历史影响等，使学生了解如何观看中国现代绘画、理解中国现代美学，并使其能够运用所学知识，解释中国现代绘画美学相关问题。</p> <p>第一节 林风眠的生命历程</p> <p>一、 多重身份 二、 古今之间 三、 东西交融</p> <p>第二节 林风眠的艺术创作</p> <p>一、 艺术历程 二、 人体画 三、 仕女画 四、 戏曲人物画 五、 后世影响（学生）</p> <p>第三节 林风眠的美学审思</p> <p>一、 问题意识 二、 基本目标 三、 思想方法 四、 艺术与人生 五、 艺术与现实 六、 艺术与革命 七、 艺术教育</p> <p>思考题：</p> <p>1. 结合相关画作，谈谈你对林风眠艺术风格的看法。</p> <p>2. 结合相关文本，谈谈你对林风眠美学思想的想法</p> <p>3. 谈谈你对中国现代绘画美学的看法</p> <p>阅读材料：</p>
------	---	---	--	--	---

						<ol style="list-style-type: none"> 1. 林风眠：《林风眠谈艺录》，河南美术出版社，1999。 2. 林风眠：《林风眠画集》，北京工艺美术出版社，2005。 3. 郎绍君：《林风眠》，河北教育出版社，2002 4. 吴冠中：《吴冠中文集》，文汇出版社，1998 5. 李铸晋：《中国现代绘画史》，浙江大学出版社，2012
第十三周	2	2				<p>《林风眠的美学（下）》</p> <p>本次课程搭配林风眠的论著和画作，讲述林风眠美学的历史语境、来源、问题意识、基本面貌、核心特点、历史影响等，使学生了解如何观看中国现代绘画、理解中国现代美学，并使其能够运用所学知识，解释中国现代绘画美学相关问题。</p> <p>第一节 林风眠的生命历程</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、多重身份 二、古今之间 三、东西交融 <p>第二节 林风眠的艺术创作</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、艺术历程 二、人体画 三、仕女画 四、戏曲人物画 五、后世影响（学生） <p>第三节 林风眠的美学审思</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、问题意识 二、基本目标 三、思想方法 四、艺术与人生 五、艺术与现实 六、艺术与革命 七、艺术教育

					<p>思考题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 结合相关画作，谈谈你对林风眠艺术风格的看法。 2. 结合相关文本，谈谈你对林风眠美学思想的想法 3. 谈谈你对中国现代绘画美学的看法 <p>阅读材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 林风眠：《林风眠谈艺录》，河南美术出版社，1999。 2. 林风眠：《林风眠画集》，北京工艺美术出版社，2005。 3. 郎绍君：《林风眠》，河北教育出版社，2002 4. 吴冠中：《吴冠中文集》，文汇出版社，1998 5. 李铸晋：《中国现代绘画史》，浙江大学出版社，2012
第十四周	2	2			<p>《徐悲鸿的美学（上）》</p> <p>本次课程搭配徐悲鸿的论著和画作，讲述徐悲鸿美学的历史语境、来源、问题意识、基本面貌、核心特点、历史影响等，使学生了解如何观看中国现代绘画、理解中国现代美学，并使其能够运用所学知识，解释中国现代绘画美学相关问题。</p> <p>第一节 徐悲鸿的生命历程</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、 中国现代绘画史的两条线索 二、 徐悲鸿的成长经历与艺术修习 三、 世界艺术史中的徐悲鸿 四、 徐悲鸿的后世影响 <p>第二节 徐悲鸿的艺术创作</p>

						<p>一、 东西之间：徐悲鸿的自画像</p> <p>二、 东方之间：徐悲鸿的印度绘画</p> <p>三、 古今之辨：徐悲鸿艺术形象的后世建构</p> <p>第三节 徐悲鸿的美学审思</p> <p>一、 “中国画改良论”</p> <p>二、 艺术教育论</p> <p>思考题：</p> <p>1. 结合相关画作，谈谈你对徐悲鸿艺术风格的看法。</p> <p>2. 结合相关文本，谈谈你对徐悲鸿美学思想的想法</p> <p>3. 谈谈你对美育问题的看法</p> <p>阅读材料：</p> <p>1. 廖静文：《徐悲鸿传》，中国青年出版社，2010</p> <p>2. 陈传席：《徐悲鸿：中国名画家全集》，河北教育出版社，2003</p> <p>3. 徐悲鸿：《徐悲鸿书信集》，河南教育出版社，2010</p> <p>4. 徐悲鸿：《徐悲鸿谈艺》，上海书画出版社，2010</p> <p>5. 李铸晋：《中国现代绘画史》，浙江大学出版社，2012</p>
第十五周	2	2				<p>《徐悲鸿的美学（下）》</p> <p>本次课程搭配徐悲鸿的论著和画作，讲述徐悲鸿美学的历史语境、来源、问题意识、基本面貌、核心特点、历史影响等，使学生了解如何观看中国现代绘画、理解中国现代美学，并使其能够运用所学知识，解释中国现代绘画美学</p>

相关问题。

第一节 徐悲鸿的生命历程

- 一、 中国现代绘画史的两条线索
- 二、 徐悲鸿的成长经历与艺术修习
- 三、 世界艺术史中的徐悲鸿
- 四、 徐悲鸿的后世影响

第二节 徐悲鸿的艺术创作

- 一、 东西之间：徐悲鸿的自画像
- 二、 东方之间：徐悲鸿的印度绘画
- 三、 古今之辨：徐悲鸿艺术形象的后世建构

第三节 徐悲鸿的美学审思

- 一、 “中国画改良论”
- 二、 艺术教育论

思考题：

1. 结合相关画作，谈谈你对徐悲鸿艺术风格的看法。
2. 结合相关文本，谈谈你对徐悲鸿美学思想的想法
3. 谈谈你对美育问题的看法

阅读材料：

1. 廖静文：《徐悲鸿传》，中国青年出版社，2010
2. 陈传席：《徐悲鸿：中国名画家全集》，河北教育出版社，2003
3. 徐悲鸿：《徐悲鸿书信集》，河南教育出版社，2010

						<p>4. 徐悲鸿：《徐悲鸿谈艺》，上海书画出版社，2010</p> <p>5. 李铸晋：《中国现代绘画史》，浙江大学出版社，2012</p>
第十六周	2	2				<p>《郎静山的美学》</p> <p>本次课程进入中国现代美学的摄影美学单元，讲述郎静山美学思想和艺术创作的历史现场、发展历程，呈现郎静山“集锦摄影”的具体内涵、独特之处，并反思郎静山美学思想与艺术实践，帮助学生运用所学知识，解释中国现代摄影美学相关问题。</p> <p>第一节 郎静山的生平、作品与交游</p> <p>第二节 郎静山的创作背景与动机</p> <p>第三节 郎静山的艺术实践</p> <p>第四节 郎静山的“集锦摄影”</p> <p>第五节 反思郎静山</p> <p>思考题：</p> <p>1. 有人说郎静山的作品是“画中有影，影中有画”，我们应该如何理解？</p> <p>2. 郎静山是否仅仅力图让摄影变成绘画？倘若如此，摄影自身的独特价值、正当性何在？我们为什么需要摄影？</p> <p>3. 如何避免中国形象的香格里拉化？</p> <p>阅读材料</p> <p>1. 《摄影大师郎静山》，中国摄影出版社，2003年</p> <p>2. 《摄影大师郎静山作品集》中国摄影出版社，1990年</p>

							3 . 《郎静山》，上海文化出版社，2014 年
总计	3 2	3 2					
备注 (Notes)							