

中国社会科学院大学《美术概论》课程大纲

课程基本信息 (Course Information)					
课程编号 (Course ID)	1282020115	学时 (Credit Hours)	32	学分 (Credits)	2
课程名称 (Course Name)	美术概论 Introduction to Art				
先修课程 (Prerequisite Courses)	无				
*课程简介 (Description) (中文 300-500 字)	本课程的定位是面向新闻学和广播电视学专业本科生，对学生进行美感教育，由美启真，由美向善。目标是致力于提高学生的人文素养，在今后的职业生涯中对社会发挥出良好的影响。 教学内容：共十讲，从时间、分类、地域三个方面建立起美术的概貌。时间轴交代的是美术的起源、发展与今天所面临的现状，分类要解决的是学生如何进入对美术作品的解读，地域仅区分为中国和外国两大类，需提炼出中国艺术与西方艺术的重要特点及区别，在前九讲的过程中完成。本课程讲授的难点是，十讲中关于时间、分类、地域这三方面的内容是相互交叉与融合的，怎么讲授？没有现成教材可参考，是讲师基于非艺术院校的学生在通识教育（含美育）中遇到的问题而开辟的新课题，也是对讲师业务能力的考验。讲师在每一讲课后安排了思考题，视情况在本节课结尾或在下一节课的前 10 分钟讨论；课后提供参考书单，引导学生阅读；结合社会上的展览，以现场参观或云观展等方式，调动学生在观展过程中获得新知；另外还引导学生自主观看优秀的艺术类纪录片。 本课程的重点难点是，不同基础的学生在接受程度上会表现出明显的差异。如果学生在中等教育期间奠定的人文基础欠缺或者缺少美术方面的熏陶，在课堂上会感觉信息量大而吃力，因此本课程的最低要求是完成课后讨论题和作业。针对基础好的学生，课后的书单、展览名单以及纪录片单给了他们长期进阶的可能性，花多少时间来做课后学习，需要学生根据自己的兴趣与职业方向具体而定。课程要求学生按时上、下课，不能缺课，积极参与课堂讨论，并按按时完成作业。要求学生期中交三篇读后感（非论文形式），期末参加开卷考试。 课程思政内容：本课题属于方法类课程，在方法讲授上，不会涉及到意识形态内容；但在学生运用这些研究方法对某些议题展开研究时，可能会涉及到意识形态内容。基于在这些内容，课程会强化课程内容，紧紧围绕坚定学生理想信念，围绕政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识、道德修养等重点优化课程思政内容供给，在课程教学中坚持以马克思主义为指导，在重要议题上着力于构建中国特色的自主知识体系。 “以学生为中心”的人才培养理念：强化学生的问题意识和能力培养。培养学生发现问题的能力，并能够围绕现象和问题进行研究设计，使有具象的问题升华为具有普遍意义的研究议题；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和能力的培养，使学生既学透美术概论的基础知识，也能够运用这些知识，分析问题、解决问题；通过大量的美术图片，使学生不仅仅知道“什么是美术”，还知道“美术				

	在何处”、“如何鉴赏美术”；在考评中，从提供终结性分类评级转向加强过程评价与反馈，将考核分为实时提问、平时检测、随机抽检、期中考核、期末考试相结合，对学生学效果进行全过程监测与评估。 课程涉及“两性一度”，即高阶性、创新性和和挑战度：通过阶梯化的课后作业设计，在美术分类的基础上加入作品和实物的分析内容，体现出高阶性和挑战度。实际上，美术作品的鉴赏更适合研究生学习，但通过这些有一定难度和高度的内容，体现出我校研究型的人才培养目标。此外，课程内容体现出前沿性，比如打通时间、分类、地域的艺术史讲授都属于较为前沿的研究方法。此外，如果学校有需求且条件具备，本课程可以采用创新教学模式，比如采用“课堂教学+视频微课”的形式，将一些固定的知识点录制成微视频，每个知识点一个5分钟以内的视频，学生先在课下通过看视频的方式学习知识点，课堂上再对这些知识点具体分析。同时，采用专题主讲的方式，筛选出重要美术作品，让学生讲解，使学生能够从作品出发，提升自己对美的感知能力，并能将这种能力运用到其专业当中去。
*课程简介 (Description) (英文 300-500 字)	The orientation of this course is for undergraduates majoring in journalism and radio and television, to educate students on aesthetic feeling, from beauty to truth, from beauty to goodness. The goal is to improve the humanistic quality of students, in the future career to play a good influence on society. Teaching content: A total of ten lectures, from the time, classification, regional three aspects to establish a general picture of art. The timeline says the origin and development of art and the current situation of art today, the classification should solve how students enter into the interpretation of art works, the region is only divided into Chinese and foreign categories, need to extract the important characteristics and differences between Chinese art and Western art, in the course of the first nine lectures. The difficulty of this course is that the contents of the three aspects of time, classification and region in the ten lectures cross and integrate with each other. How to teach? There is no existing textbook for reference, which is a new subject opened up by lecturers based on the problems encountered by students in non-art colleges in general education (including aesthetic education). It is also a test of lecturers' professional ability. The lecturer arranges brainstorming questions after each lecture, which will be discussed at the end of the class or in the first 10 minutes of the next class, as appropriate; Provide a list of reference books after class to guide students to read; In combination with social exhibitions, students are mobilized to acquire new knowledge in the process of visiting exhibitions on site or in the cloud. In addition, students are guided to watch excellent art documentaries. The key and difficult point of this course is that students with different foundations will show obvious differences in acceptance degree. If the students do not have the humanistic foundation or the fine arts during the secondary education, they will feel that the class is informative and difficult, so the minimum requirement of this course is to complete the discussion questions and homework. For students with a good foundation, the after-school book list, exhibition list and documentary list give them the possibility of long-term advancement. How much time they spend on after-school learning needs to be determined according to their interests and career direction. Students are expected to come and go on time without missing class, participate actively in class discussions, and complete assignments on time. Students are required to submit three mid-term essays (not in the form of a paper), and take an open book exam at the end of the semester.

*教材 (Textbooks)	《美术概论》，王宏建、袁宝林，高等教育出版社，1994 《中国美术简史》，中央美术学院美术史系中国美术史教研室，高等教育出版社，1990 《外国美术简史》，中央美术学院美术史系外国美术史教研室，高等教育出版社，1990 注：以上仅供讲师备课参考		
参考资料 (Other References)	1、《世界文明史》(第七版修订本)， [英] 修·昂纳 (Hugh Honour) /约翰·弗莱明 (John Fleming)，吴介祯译，北京美术摄影出版社，2015-3 2、《詹森艺术史》(插图第7版)，Janson's History of Art: The Western Tradition， [美] H. W. 詹森/[美] J. E. 戴维斯，艺术史组合翻译实验小组译，湖南美术出版社，2017 3、《加德纳艺术通史》， [美] 弗雷德·S. 克莱纳，湖南美术出版社，2019 4、《艺术发展史》(The Story of Art)， [英] E·H·贡布里希，范景中/林夕译，天津人民美术出版社，2003 5、《温迪嬷嬷讲述绘画的故事》， 温迪·贝克特嬷嬷(英)，李尧译，生活·读书·新知三联书店，1999 6、《西方美术风格演变史》，萨拉 柯耐尔欧阳英/樊小明译，中国美术学院出版社，1992 7、《西方艺术史图解辞典》，克里斯托弗·劳埃德撰文，詹尼·哈维蓝编，埃尔温·布莱克设计，北屋、晓春、薛建华、沈揆一、邓明、邵传谷译，刘明毅校，上海人民美术出版社，1990 8、《古典艺术：意大利文艺复兴艺术导论》， [瑞士] 海因里希·沃尔夫林，潘耀昌/陈平译，浙江美术学院出版社，1992 9、《建筑的古典语言》，萨莫森(英)，张欣玮译，中国美术学院出版社 1994		
*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)	新闻学和广播电视学专业本科生	*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)	新闻传播学院	*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	课程负责人：颜榴 中国国家话剧院研究员，北京文艺评论家协会理事，北京市文联签约评论家。中央美术学院艺术史博士，柏林自由大学访问学者。长期从事戏剧评论、美术评论，多次获得国家级文艺评论奖大奖。任多家报刊的艺术专栏撰稿人，文章被多家流媒体转载。出版著作 3 部。	
	团队成员姓名及简介		

学习目标 (Learning Outcomes)	1、学生掌握美术在当代生活中的基本概念、分类和呈现方式。 2、学生建立起美术的历史、空间和地域观念。 3、学生知晓中外艺术的一批著名作品。 4、学生知晓家乡与本民族的优质美术遗产，培养对国族的认同感。 5、学生培养对美术的爱好和持续的兴趣，有基础能自行开启发现美的人生旅程。						
*考核方式 (Grading)	本课程的总成绩由平时成绩和期末成绩两部分构成： 平时成绩：由三篇文章组成，一篇艺术图书读后感、一篇展览观后感、一篇纪录片观后感，均为非论文形式，内容涵盖每节课后的【讨论题目】和【作业】，其综合评分占总成绩的 30%。老师每节课会提供艺术史书单、艺术展名单、纪录片单，同学们也可以互相推荐。同学们如果提交文章超过 6 篇（且质优），可提升为占总成绩的 40%，如果提交文章超过 10 篇（且质优），可提升为占总成绩的 50%，以此为限。 期末成绩：本课程为选修课，期末采用开卷考试方式，占总成绩的 70%，个别平时成绩优秀者酌情降低比例。						
*课程教学计划（Teaching Plan） 填写规范化要求见附件							
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	3	3	0	0	0	0	导论 学习《美术概论》的必要性、意义，内容框架、参考文献、展览、纪录片，与课程要求。 第一讲 古代艺术 一、古代艺术的时间、空间概念 二、古代艺术的代表作 三、古代艺术的精神 【教学方法】 结合图片讲授 【阅读文献】 《吉尔伽美什史诗》(The Epic of Gilgamesh)，拱玉书译注，商务印书馆，2021，等…… 【推荐展览】 中国国家博物馆官网的展览资讯 【推荐纪录片】《古代启示录》(Ancient Apocalypse)，2001 【讨论题目】 你所在的家乡的博物馆是否展出过类似的作品？何时、何地，哪个展览？先说明家乡在哪里，包括父母所在地。 【作业】 举出至少 10 件作品是你今后想去实地观看的，并记住它们的名称和年代。

第二周	3	3	0	0	0	0	第二讲 古典艺术 一、古典艺术的时间、空间概念 二、古典艺术的代表作 三、古典艺术的精神 【教学方法】 结合图片讲授 【阅读文献】 《艺术家的传奇：一次史学上的尝试》，恩斯特·克里斯 / 奥托·库尔特，潘耀珠 / 邱建华译，中国美术学院出版社，1990，等…… 【推荐展览】 中国美术馆官网的展览资讯 【推荐纪录片】 美第奇家族：现代艺术缔造者 (The Medici: Makers of Modern Art)，2008 【讨论题目】 你所在的家乡的博物馆是否展出过类似的作品？何时、何地，哪个展览？先说明家乡在哪里，包括父母所在地。 【作业】 举出至少 10 件作品是你今后想去实地观看的，并记住它们的名称和年代。
第三周	3	3	0	0	0	0	第三讲 现代艺术 一、现代艺术的形成和流派 二、现代艺术的代表作 三、现代艺术的意义 【教学方法】 结合图片讲授 【阅读文献】 《西方现代艺术史：绘画·雕塑·建筑》(History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture)，H·H·阿纳森，邹德侬/巴竹师/刘珽译，沈玉麟校对，天津人民美术出版社，1999，等…… 【推荐展览】 北京民生现代美术馆官网的展览资讯 【推荐纪录片】 印象派 绘画与革命 (The Impressionists - Painting and Revolution)，4 集，英国，2011 【讨论题目】 现代艺术中你对哪个流派最感兴趣？想继续了解？ 【作业】 举出至少 10 件作品是你今后想去实地观看的，并记住它们的名称和年代。
第四周	3	3	0	0	0	0	第四讲 当代艺术 一、当代艺术的概念和范畴 二、当代艺术的作品和解读 三、当代艺术的意义 【教学方法】 结合图片讲授 【阅读文献】 《看懂了！超简单有趣的现代艺术指南》，塞兰特/基特尔，庄仲黎译，2010，等…… 【推荐展览】 北京今日美术馆官网的展览资讯 【推荐纪录片】 艺术在二十一世纪：第一季 (Art in the Twenty-First Century Season 1)，32 集，美国，2001 【讨论题目】 你是否曾经在博物馆看过西方/中国当代艺术的作品？

								品？描述一下作品，并说明感受。 【作业】举出至少 10 件当代艺术作品（中外皆可）是你今后想去实地观看的，并记住它们的名称和年代。
第五周	3	3	0	0	0	0	0	第五讲 绘画艺术 一、绘画艺术的分类和形式法则 二、绘画艺术的代表作品 三、绘画艺术的观看之道 【教学方法】 结合图片讲授 【阅读文献】 《论绘画》 Della Pittura 阿尔贝蒂，胡珺/辛尘译，江苏教育出版社，2012，等…… 【推荐展览】 首都博物馆官网的展览资讯 【推荐纪录片】 大卫·霍克尼：隐秘的知识（David Hockney: Secret Knowledge），英国，2001 【讨论题目】 从你接触的绘画艺术来看，你最喜欢哪种类型？为什么？ 【作业】 举出至少 10 件绘画名作是你今后想去实地观看的，并记住它们的名称和年代。
第六周	3	3	0	0	0	0	0	第六讲 雕塑·建筑艺术 一、雕塑·建筑的历史和分类 二、中国雕塑·建筑代表作 三、西方雕塑·建筑代表作 【教学方法】 结合图片讲授 【阅读文献】 《神秘的玛雅：墨西哥古代文明》，中华世纪坛《世界文明系列》编委会 编，2001，等…… 【推荐展览】 中央美术学院美术馆官网的展览资讯 【推荐纪录片】 世界建筑系列（Baukunst），法国/德国，23 集，2001 【讨论题目】 你的家乡（先说明家乡在哪里）是否有你认为不错的建筑古迹？请描述一下。 【作业】 举出至少 10 件雕塑/建筑经典作品是你今后想去实地观看的，并记住它们的名称和年代。
第七周	3	3	0	0	0	0	0	第七讲 工艺·设计艺术 一、工艺与设计的概念和演变 二、世界工艺之美欣赏（含中国） 三、西方设计运动、流派和大师 【教学方法】 结合图片讲授 【阅读文献】 《世界工艺美术史》，张少侠，2009，等…… 【推荐展览】 中国工艺美术馆中国非物质文化遗产馆官网的展览资讯 【推荐纪录片】 汝窑青瓷 日本人眼中的千年中国国宝（幻の青磁 千年の謎），日本，2017

							【讨论题目】有哪件工艺或者设计艺术作品曾经带给你好的或者坏的生活体验？请描述。 【作业】举出至少 10 件作品是你今后想去实地观看的，并记住它们的名称、作者和年代。
第八周	3	3	0	0	0	0	第八讲 中国艺术 一、中国艺术的分类 二、中国艺术的特点 三、中国艺术的精神 【教学方法】结合图片讲授 【阅读文献】 《中国美术史讲座》，李霖灿，理想国，广西师范大学出版社，2010，等…… 【推荐展览】故宫博物院官网的展览资讯 【推荐纪录片】中国艺术大观（Discovery: Artifacts），3集，美国，2009 【讨论题目】中国艺术中你对哪种类型最感兴趣？原因是什么？ 【作业】举出至少 10 件中国艺术作品是你今后想去看原作的，并记住它们的名称、作者和年代。
第九周	3	3	0	0	0	0	第九讲 西方艺术博物馆导览 一、看西方艺术博物馆 二、世界博物馆巡礼 三、如何鉴赏名作 【教学方法】结合图片讲授 【阅读文献】 伟大的博物馆 丛书(共 35 册)，江苏凤凰文艺出版社 译林出版社，等…… 【推荐展览】无 【推荐纪录片】俄罗斯冬宫博物馆 世界四大博物馆之一(DVD)，2006 【讨论题目】你去过中国哪些省级博物馆？ 【作业】列出你的家乡从省到市到县共三个级别、三家博物馆的名称，并说明该馆的镇馆之宝的名称、年代。
第十周	3	3	0	0	0	0	第十讲 北京某博物馆实地导览 一、北京某博物馆集合 二、展前预习 三、观展要点 四、观展后现场讨论 【教学方法】结合展览实地讲授 【阅读文献】无 【推荐展览】展前预习 【推荐纪录片】无 【讨论题目】今天的实地观展，你的收获和体会是什么？ 【作业】你对北京某博物馆的展览策划、展陈布置有什么希望和建议吗？

第十一周	2	2	0	0	0	0	考试答疑
第十二周							考试
总计	32	32					教学方法包含课堂讲授、课堂讨论、实地参观讨论等
备注 (Notes)							