西方美术史课程大纲

授课老师：丁宁

学分：2

时间地点：2017—2018学年第1学期 周四10-11节 二教101

____

考试及评分规则：

期中提交小论文，占总成绩40%

期末闭卷考试，占总成绩60%

____

教材：《西方美术史十五讲》，丁宁著，北京大学出版社。

第一讲 绪论

艺术何为

形体创造

色彩魅力

线条流韵

从视觉艺术到视觉文化

思考题：

1．请你谈一谈对艺术的认识。

2．举出若干幅（件）你觉得其中有最美形体的作品。

3．例举线条最美的作品，并加以分析。

4．色彩在艺术中有怎样的作用，请举例说明。

5．你是如何看博物馆的文化意义的？

阅读书目：

1．[美] 潘诺夫斯基《视觉艺术的含义》，傅志强译，辽宁人民出版社，1987，“导言”。

2．[美] 大卫·卡里尔《博物馆怀疑论：公共美术馆中的艺术展览史》，丁宁译，江苏美术出版社，2009，“第四章”。

3．丁宁《图像缤纷 视觉艺术的文化维度》，中国人民大学出版社，2005，“图像的文化阐释”。

参考书目：

1．[英] 约翰·伯格《观看之道》，戴行钺译，广西师范大学出版社，2005。

2．[英] 赫伯特·里德《艺术的真谛》，王柯平译，中国人民大学出版社，2004。

3．[美] 鲁道夫·阿恩海姆《艺术与视知觉》，滕守尧、朱疆源译，中国社会科学出版社，1984。

4．[德] 阿道夫·希尔德勃兰特《造型艺术中的形式问题》，潘耀昌等译，中国人民大学出版社，2004。

5．[英] 克莱夫·贝尔《艺术》，薛华译，江苏教育出版社，2005。

6．[英] 马尔科姆·巴纳德《理解视觉文化的方法》，常宁生译，商务印书馆，2005。

第二讲 爱琴和古希腊美术的魅力

爱琴美术一瞥

古希腊建筑艺术

古希腊雕刻艺术

古希腊绘画艺术

思考题：

1．爱琴文化中的艺术有哪些代表作？

2．请描述古希腊建筑的三种不同样式。

3．古希腊雕塑的魅力是什么？

4．请说明古希腊瓶画中的黑绘和红绘风格。

阅读书目：

1．[德]尼采《悲剧的诞生》，周国平译，生活·读书·新知三联书店，1986，“序言”。

2．[德]温克尔曼《希腊人的艺术》，邵大箴译，广西师范大学出版社，2001，“论希腊人的艺术”。

3．Jerome Jordan Pollitt，*The ancient view of Greek art: criticism, history, and terminology*，Yale University Press，1974，“Part I.2”.

参考书目：

1．Donald Preziosi and Louise Hitchcock，*Aegean Art and Architecture*，Oxford University Press， 1999.

2．John Boardman，*Greek sculpture : the late classical period and sculpture in colonies and overseas*，Thames and Hudson，1995.

3．John Griffiths Pedley，*Greek art and archaeology*，Prentice Hall，2012.

第三讲 伊特鲁里亚和古罗马美术的气度

伊特鲁里亚艺术一瞥

古罗马建筑艺术

古罗马雕刻艺术

古罗马绘画艺术

思考题：

1．伊特鲁里亚艺术的代表作是什么？

2．简述古罗马艺术的特点。

3．如何评价古罗马的建筑成就？

4．古罗马雕塑有什么独特的贡献？

5．古罗马绘画的艺术特色是什么？

阅读书目：

1．Fred Kleine，*A History of Roman Art*，Wadsworth publishing，2010，“Introduction”.

2．[奥] 维克霍夫《罗马艺术 它的基本原理及其在早期基督教绘画中的运用》，陈平译，北京大学出版社，2010，“第三章”。

3．Ada Gabucci，*Ancient Rome : art, architecture & history*，J. Paul Getty Trust，2002，“Chapter 3”.

参考书目：

1．[美] 南希·H. 雷梅治，安德鲁·雷梅治《罗马艺术 从罗慕路斯到君士坦丁》，郭长刚译，广西师范大学出版社，2005。

2．Bernard Andreae，*The art of Rome*，H. N. Abrams，1977.

第四讲 中世纪美术的皈依

拜占庭艺术

罗马式艺术

哥特式艺术

思考题：

1．何谓拜占庭艺术？

2．试结合具体的作品，比较罗马式艺术与以往的罗马艺术的差异。

3．哥特式艺术有什么特点？

4．为什么说中世纪的教堂建筑是伟大的艺术？

阅读书目：

1．[法] 埃米尔·马勒《图像学 12世纪到18世纪的宗教艺术》，梅娜芳译，中国美术学院出版社，2008，“第二章第一节”。

2．[英] 乔治·扎内奇《西方中世纪艺术史 建筑·雕刻·绘画神圣的艺术》，陈平译，中国美术学院出版社，2006，“第十章”。

参考书目：

1．[美] 欧文·潘诺夫斯基《哥特建筑与经院哲学 关于中世纪艺术、哲学、宗教之间对应关系的探讨》，吴家琦译，东南大学出版社，2013。

2．Otto Dumus，Byzantine Art and the West，New York University Press，1970.

第五讲 佛罗伦萨画派的贡献——文艺复兴时期美术掠影之一

乔托的觉醒

马萨乔的启示

多纳泰洛的探索

波提切利的韵味

思考题：

1．结合具体的作品，谈一谈你对文艺复兴与中世纪的艺术差异的看法。

2．乔托的艺术史意义在哪里？

3．马萨乔的作品有什么开拓性意义？

4．多纳泰洛的雕塑魅力是什么？

5．如何评价波提切利的伟大成就？

阅读书目：

1．[瑞士] 雅各布·布克哈特著《意大利文艺复兴时期的文化》，何新译，商务印书馆，2009，“序言”。

2．[瑞士] 海因里希·沃尔夫林《古典艺术 意大利文艺复兴艺术导论》，潘耀昌、陈平译，中国人民大学出版社，2004，“第三章”。

3．Frederick Hartt，*History of Italian Renaissance art : painting, sculpture, architecture*，Prentice Hall，2011，**“**Chapter 6**”**

.

参考书目：

1．[英] 朱利亚·玛利《波提切利画传》，张春颖译，北京大学出版社，2011。

2．Loren Partridge，*Art of Renaissance Florence, 1400-1600*，University of California Press，2009.

第六讲 大师的华彩——文艺复兴时期美术掠影之二

列奥纳多·达·芬奇的“纯正”

米开朗琪罗的“激越”

拉斐尔的“优雅”

思考题：

1．你如何理解达•芬奇的伟大？

2．怎样欣赏《蒙娜•丽萨》？

3．米开朗琪罗的艺术特色体现在哪里？

4．结合具体作品谈一谈拉斐尔的魅力。

阅读书目：

1．[英] 列维《文艺复兴盛期》，赵建平、李晓明译，重庆出版社，1990，“第一章”。

2．[意] 列奥纳多·达·芬奇《达·芬奇论绘画》，广西师范大学出版社，2003，“第二篇”。

3．[意] 米开朗基罗《我，米开朗基罗，雕刻家 一部书信体自传》，初枢昊，上海人民出版社，2007，第43—85页。

参考书目：

1．Cristina AcidiniLuchinat，*The Medici, Michelangelo, & the Art of Late Renaissance Florence*，Yale University Press，2002.

2．Linda Murray，*The High Renaissance and mannerism: Italy, the north, and Spain, 1500-1600*，Oxford University Press,1977.

第七讲 威尼斯画派的绚丽——文艺复兴时期美术掠影之三

贝里尼的开创

乔尔乔内的建树

提香的追求

委罗内塞的快乐戏剧

丁托列托的视角

思考题：

1．结合具体的作品，就威尼斯画派在揭示人性化方面的贡献谈一谈你的体会。

2．贝里尼的圣母形象与提香的圣母形象有什么不同？

3．比较乔尔乔内和提香笔下的维纳斯形象的异同。

4．谈一谈委罗内塞作品中的愉悦性的意义。

5．丁托列托的特殊艺术魅力在哪里？

阅读书目：

1．[意] 乔治·瓦萨里《著名画家、雕塑家、建筑家传》，刘明毅，中国人民大学出版社，2005，“乔托”、“马萨乔”、“拉斐尔”。

2．[美] 亚瑟·斯坦利·瑞格斯《提香 他的辉煌和威尼斯时代》，尚垒译，北京大学出版社， 2010，“第六章”。

3．Loren Partridge，*Art of Renaissance Venice, 1400-1600*，University of California Press，2015，“Conclusion”.

参考书目：

1．David Rosand*，Painting in Sixteenth-century Venice: Titian, Veronese, Tintoretto*，Cambridge University Press，1997.

2．Patricia Fortini，*Private lives in Renaissance Venice: art, architecture, and the family*，Yale University Press，2004.

第八讲 北方的气质――文艺复兴时期的美术掠影之四

尼德兰文艺复兴美术

德国文艺复兴美术

法国文艺复兴美术

西班牙文艺复兴美术

英国文艺复兴美术

思考题：

1．结合具体的作品，请谈一谈尼德兰艺术的特征。

2．描述一下德国肖像画的魅力。

3．埃尔·格列柯的作品有什么特色？

4．你如何理解北欧文艺复兴艺术中的意大利因素？

5．谈一谈北欧艺术中的细节的迷人之处。

阅读书目：

1．[奥] 奥托·本内施《北方文艺复兴艺术 艺术与精神及知识运动的关系》，戚印平、毛羽译，中国美术学院出版社，2001，“第七章”。

2．[美] 克莱格·哈贝森《艺术家之镜 历史背景下的北部欧洲文艺复兴》，陈颖，中国建筑工业出版社，2010，“结论”。

参考书目：

1．[奥] 德沃夏克《作为精神史的美术史》，陈平，北京大学出版社，2010。

2．James Snyder，*Northern Renaissance art : painting, sculpture, the graphic arts from 1350 to 1575*，Prentice Hall，2005.

第九讲 巴洛克的力度

意大利的巴洛克艺术

西班牙的巴洛克艺术

法国的巴洛克绘画

北欧的巴洛克绘画

思考题：

1.选取一位重要的巴洛克画家或雕塑家并谈一谈他们的艺术特色？

2.选择一位你所喜爱的巴洛克时期的艺术家的作品，同时根据其利用的文学资源进行叙述方面的比较分析。

3.为什么说维米尔是独树一帜的艺术家？

阅读书目：

1．[德] 罗尔夫·托曼编著《巴洛克艺术 人间剧场 艺术品的世界》，李建群、赵晖译，北京美术摄影出版社，2013，“第二章”。

2．Francis Haskell，*Patrons and painters : a study in the relations between Italian art and society in the age of the Baroque*，Yale University Press，1980，“Chapter 1**”**.

参考书目：

1．Suzanne Folds McCullagh，*Capturing the sublime : Italian drawings of the Renaissance and Baroque*，The Art Institute of Chicago，2012.

2．Boudewijn Bakker，*Landscape and religion from Van Eyck to Rembrandt*，Ashgate，2012.

3. Robert Enggass，*Italian and Spanish art, 1600-1750 : sources and documents*，Northwestern University Press，1992.

第十讲 罗可可的情调

华托的优雅和伤感

布歇的风韵和影响

弗拉戈纳尔的情调和活力

罗可可时期的夏尔丹

意大利的罗可可艺术

思考题：

1.试以具体作品为例，比较罗可可与巴洛克艺术的差异。

2.华托在艺术史中的意义有哪些？

3.谈一谈夏尔丹的静物画的魅力。

阅读书目：

1．[美] 温尼·海德·米奈《巴洛克与洛可可 艺术与文化》，孙小金译，广西师范大学出版社，2004，“第五章”。

2．Jennifer Milam，*Fragonard's Playful Paintings: Visual Games in Rococo Art*，Manchester University Press，2006，“Chapter 2”.

参考书目：

1．Nigel Aston，*Art and religion in eighteenth-century Europe*，Reaktion，2009.

第十一讲 新古典主义的圭臬

新古典主义的旗手大卫及其创作

新古典主义的中坚——安格尔及其创作

思考题：

1.比较一下大卫与安格尔的异同。

2.请谈一谈新古典主义绘画的基本特点。

3.能否用你对新古典主义文学的阅读经验谈一谈对某一新古典主义画家一件作品的体会？

阅读书目：

1．[英] 诺曼·布列逊《传统与欲望 从大卫到德拉克罗瓦》，丁宁译，浙江摄影出版社，2003，“第五章”。

2．[荷] 曲培醇《十九世纪欧洲艺术史》，丁宁等译，北京大学出版社，2014，“第四、五章”。

3．[英] 乔舒亚·雷诺兹《皇家美术学院十五讲》，代亭译，上海人民出版社，2007，“第四讲”。

参考书目：

1．[英] 威廉·荷加斯《美的分析》，杨成寅译，人民美术出版社，1984。

2．Wend Graf Kalnein，Michael Levey，*Art and Architecture of the Eighteenth Century in France*，Penguin Group，1972.

3．William Gauntlet，*The Great Century of English Paintings: Hogarth to Turner*，Phaidon press，1978.

第十二讲 浪漫主义的风采

浪漫主义先驱——戈雅

法国浪漫主义绘画

法国浪漫主义雕塑

德国浪漫主义绘画

英国浪漫主义绘画

思考题：

1.试比较新古典主义与浪漫主义的差异。

2.法国浪漫主义大师的成就体现在哪里？

3.如何理解浪漫主义艺术中的“真实性”？

阅读书目：

1．[美] 罗伯特·罗森布卢姆《现代绘画与北方浪漫主义传统》，刘云卿译，广西师范大学出版社，2003，“卷一”。

2．[法] 夏尔·波德莱尔《浪漫派的艺术》，郭宏安译，上海译文出版社，2009，“论泰奥菲尔·戈蒂耶”。

3．[美] M. H. 艾布拉姆斯《镜与灯 浪漫主义文论及批评传统》，郦稚牛、张照进、童庆生译，北京大学出版社，2004，“第十章”。

参考书目：

1．[英] 威廉·沃恩《浪漫主义艺术》，李美蓉译，台北远流出版事业股份有限公司，1995。

2．Kenneth Clark，*The Romantic Rebellion：Romantic Versus Classic Art*，Harper Collins，1974.

第十三讲 写实主义的菁华

法国写实绘画

英国写实绘画

俄罗斯巡回画派

思考题：

1.谈一谈不同国家的写实主义画家的特点。

2.杰出的写实绘画是否就是对自然与现实的严格摹写？

3.如何理解写实主义的题材范围？

阅读书目：

1．[英] 罗斯金《透纳与拉斐尔前派》，李正子、潘雅楠译，金城出版社，2012，第1—54页。

2．Marcia Werner，*Pre-Raphaelite painting and nineteenth-century realism*，Cambridge University Press，2005，“Chapter 9”.

3．Linda Nochlin，*Style and Civilization: Realism*，Penguin Group，1971，“Chapter 3”.

参考书目：

1．Lawrence Schehr，*Rendering French Realism*，Stanford University Press，1997.

2. David Jackson，*The Wanderers and Critical Realism in Nineteenth Century Russian Painting*，Manchester University Press，2011.

第十四讲 印象派的光影

法国的印象主义艺术家

法国以外的印象主义艺术家

印象派的伙伴、雕塑家罗丹及其弟子

后印象主义的追求

新印象主义的尝试

思考题：

1. 请谈一谈印象主义绘画的基本特点。

2. 后印象主义画家的追求体现在什么地方？

3. 比较一下印象主义和新印象主义的异同

阅读书目：

1．[英] T.J.克拉克《现代生活的画像：马奈及其追随者艺术中的巴黎》，沈语冰、诸葛沂译，江苏美术出版社，2013，“导论”。

2．上海博物馆编《三十二个展览：印象派全景》，北京大学出版社，2013，“莫奈：痴迷瞬间光色的艺术家”。

3．Meyer Schapiro，*Impressionism: Reflections and perceptions*，George Braziller，1997，**“**Chapter 1, 2**”**.

参考书目：

1．[美] 杰弗里·迈耶斯《印象派四重奏》，蒋虹译，广西师范大学出版社，2008。

2．Linda Nochlin，*Impressionism and post-impressionism, 1874-1904: sources and documents*，Prentice Hall，1966.

第十五讲 现代主义的新意

立体主义与毕加索

野兽派和马蒂斯

表现主义和蒙克

维也纳分离派和克里姆特

未来派艺术一瞥

抽象艺术和抽象表现主义

达达主义的破坏

巴黎画派和莫迪里阿尼

超写实主义和达利

英国雕塑家亨利·摩尔

思考题：

1．试谈立体主义在现代主义艺术发展中的地位和意义。

2．能否找一幅你所喜爱的野兽派的作品谈一谈其中的艺术特色？

3．蒙克的作品力量来自于哪里？

4．克里姆特作品的魅力是什么？

5．如何理解未来主义艺术？

6．用你自己的语言谈一谈抽象艺术的特点是什么？

7．莫迪里阿尼的画作的新意在哪里？

8．达利的画如何把握？

9．亨利·摩尔的雕塑的美学特征有哪些？

阅读书目：

1．[美] 约翰·拉塞尔《现代艺术的意义》，陈世怀、常宁生译，江苏美术出版社，1996，“第十二章”。

2．[美] 迈耶·夏皮罗《现代艺术 19与20世纪》，沈语冰、何海译，江苏凤凰美术出版社，2015，“塞尚的苹果：论静物画的意义”。

3．[俄] 瓦·康定斯基《论艺术的精神》，查立译，中国社会科学出版社，1987，“第二篇”。

参考书目：

1．[法] 安德烈·布勒东《超现实主义宣言》，袁俊生译，重庆大学出版社，2010。

2．[美] 马泰·卡林内斯库《现代性的五副面孔 现代主义、先锋派、颓废、媚俗艺术、后现代主义》，顾爱彬、李瑞华译，译林出版社，2015。

3．[美] 罗伯特·戈德沃特《现代艺术中的原始主义》，殷泓译，江苏美术出版社，1993。

4．[德] 汉斯·利希特《达达艺术和反艺术 达达对二十世纪艺术的贡献》，吴玛悧译，台北艺术家出版社，1988。

5．[法] 卡巴内《杜尚访谈录》，王瑞芸译，文化艺术出版社，1997。

6．[法] 马蒂斯《马蒂斯论创作》，钱琮平译，人民美术出版社，1987。

7．[德] 沃尔夫-迪特尔·杜贝《表现主义艺术家》，张言梦译，生活.读书.新知三联书店，2005。