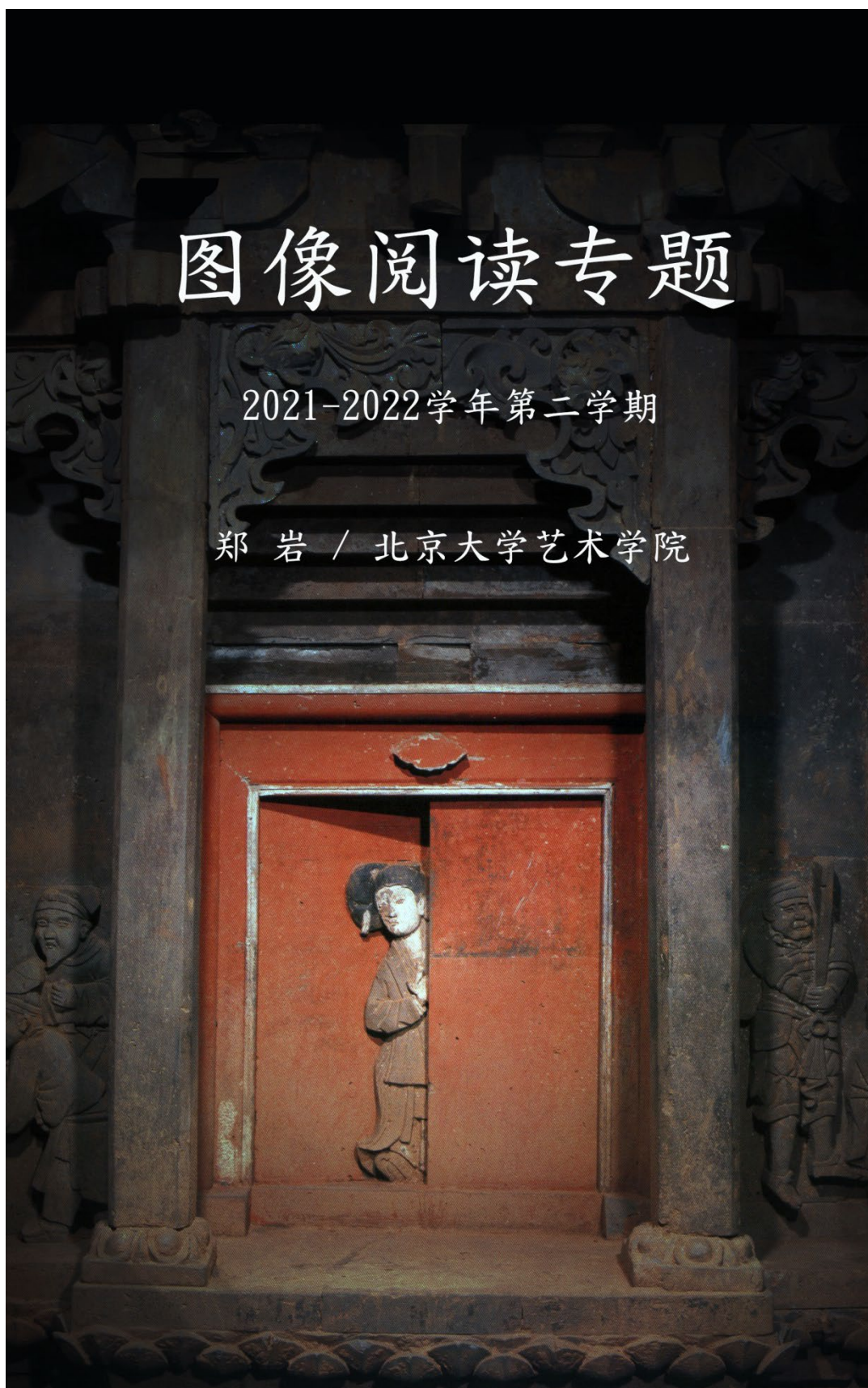

图像阅读专题

2021-2022学年第二学期

郑 岩 / 北京大学艺术学院

课程号：04330222

类别：本科专业必修

学分：2.0

课时：34

周学时：2

上课起止周：第 1-16 周

上课时间：周二第 10-11 节

上课地点：理教 417

答疑时间地点：红三楼（均斋）106，请提前预约

课程助教：唐静菡（艺术学院），电邮：1801111178@pku.edu.cn

课程概述

美术史研究的核心是作品，而图像阅读是其起点。本课程主要基于中国美术史的材料，通过具体案例，带领学生进行图像阅读的训练，分析图像的形态和历史变迁，强化学生的图像意识与视觉分析能力，为进一步综合与深入的研究奠定基础。

课程要求

阅读：完成课前布置的阅读任务，熟悉基本材料，提炼作者观察和分析图像的方法；

听讲：听取、思考、质疑授课人的材料基础、分析方法、论证逻辑和结论；

讨论：期待和鼓励同学们争先恐后的发言。在受客人讲述中，学生可以随时插话。

考核方式

出勤率：不定期抽查（30%）

期中作业：自行参观校内外博物馆展览，选择两件作品，撰写共 2000 字以内的说明文，着重图像描述（30%）

期末考试：图像阅读小论文（40%）。要求体现出精密的观察、思考与描述能力，材料准确，文字层次清晰，表述畅达，注释规范。可附少量插图。长度不超过 3500 字（超出长度不加分）。在结束课程后一周内上交，过期无成绩。查实抄袭者无成绩。

课程计划

第一讲 从眼睛开始

图像的魔力，图像有其历史，图像阅读有其历史，图像阅读可以训练……

第二讲 中国史前艺术

从没有文字的时代说起。我们没有其他选择，一上来就不得不直面图像。

船形壶、八角星纹豆、人面彩陶壶、黑陶高柄杯、C形玉龙、陶鬶……

第三讲 中国青铜艺术

以“再现”和“叙事”的概念可以研究中国青铜器吗？青铜艺术的词汇与语法是什么？

商代的象尊、四羊方尊、一件普通的尊……

第四讲 绘画的登场

为什么看不清楚人的五官和表情？

象形文字、帛画、漆画、青铜画像……

第五讲 秦汉艺术中的身体与机械

对身体的不同理解和表达：俑、长信宫灯、经脉漆人、玉衣……

物的图像：秦始皇陵铜车马、微型织机、陶楼、洗中熏炉……

第六讲 汉代壁画的空间与叙事

“不共戴天”：同一题材的不同表现

柿园墓壁画：图像与原境

遮蔽媒材：木纹

和林格尔墓：政治化的叙事

第七讲 汉代画像石墓、祠堂与阙

材料、工具、技术与图像：西汉石椁墓、王阿命刻石、螭蛇绕榑……

第八讲 佛教艺术

莲花与器物

石窟的概念：北魏黄石崖

制造“神变”：分离的莲花座

第九讲 南北朝绘画

经典图像的复制与传播

竹林七贤壁画、娄叡墓壁画

第十讲 唐代绘画

韩休墓山水图、太原唐墓壁画

第十一讲 屏风与门窗

空间的图像表现

第十二、十三讲 比较的视野

请贾妍教授讲授，不一定放在最后。

基本阅读材料

刘敦愿：《美术考古与古代文明》，人民美术出版社，2007年。

巫鸿：《早期中国绘画史：远古至唐》，上海人民出版社，2022年（即出）。

邢义田：《画为心声：画像石、画像砖与壁画》，中华书局，2011年。

黄小峰：《古画新品录》，湖南美术出版社，2021年。

达尼埃尔·阿拉斯 (Daniel Arasse)：《我们什么也没看见——一部别样的绘画描述集》，何蓓译，董强审校，北京大学出版社，2007、2016年。

郑岩：《逝者的面具：汉唐墓葬艺术研究》，北京大学出版社，2013年。

[每一讲的阅读材料，将陆续提供给同学们，并根据课程进展情况随时调整和补充。]