

西方艺术学原著导读（2022 春）

授课教师：贺询

授课时间：周二 3-4 节

答疑时间：周二 13:00-15:00（红三楼 215）

授课地点：二教 304

电邮：hexun@pku.edu.cn

助教：关宇男

联系方式：18210352789

邮箱：2101111242@pku.edu.cn

课程简介

本课程是为艺术学院本科生开设的必修课程，主要内容是细读西方艺术学历史上重要的一手文献。在西方艺术的发展史上，德语区出现的一大批学者和文献为今日国际艺术史学科的发展样貌提供了重要资源，也是本课程研究的侧重点。阅读这些文献，对于古典主义艺术理论、艺术作品的再发掘、“北方文艺复兴”思想，乃至艺术史学科建立史、德国民族文化的认识，都有重要意义。这种重要意义尤其凸显在两个方面：其一，这一时期的古典艺术理论是当今国际艺术史、艺术理论学科的重要基础。其二，这一时期的古典艺术理论深刻地影响了中国学界早期对西方艺术传统的接受和理解。学习本课程，不仅可以了解西方艺术学的重要原典，还兼顾训练基本的文献收集、整理、阅读、分析方法。

课程要求

课堂讨论：阅读课堂要求的基本文献，并选择阅读自己感兴趣的补充文献。课堂形成互相学习、分享、交流、批判的研究小组。

学业任务：使艺术学院各个专业方向的博士研究生掌握现代艺术史研究、特别是文献研究的方法、工具和技巧，并运用从这些方法中获得的启发来研究自己的课题（或课题中的某一个细节）。学期初请同学们介绍自己的研究项目或兴趣，结合已有的成果和本课程框架内的方法，分别设计报告主题；期末要求在主题报告的基础上写作相关的专题文章，要求重点明确突出、符合学术规范。

考核方式

课堂报告：40%

期末论文：50%

出勤率+课堂参与：10%

1. 导论：艺术学文献与艺术史

2. 贡布里希《艺术与人文科学的交汇》

Ernst ombrich : Bicentennial Address: Focus on the Arts and Humanities (1982), in: *Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences* 35 (4), pp. 5-24. 汉译参见贡布里希：《艺术与人文科学的交汇》，杨思梁译，范景中编选《艺术与人文科学：贡布里希文选》，第 1-18 页，杭州，浙江摄影出版社，1989 年。

3. 《变形记》与西方绘画中的神话题材（伊娥的故事/皮拉莫斯与提斯柏的故事）

[古罗马]奥维德：《变形记》，杨周涵（译），人民文学出版社，1984 年。

补充材料 [德]：古斯塔夫·施瓦布《希腊神话与传说》（上/下），高中甫等译，时代文艺出版社，2018 年。

4. 《变形记》与西方绘画中的神话题材（弥涅瓦和阿剌克涅的故事）

[古罗马]奥维德：《变形记》，杨周涵（译），人民文学出版社，1984 年。

补充材料 [德]：古斯塔夫·施瓦布《希腊神话与传说》（上/下），高中甫等译，时代文艺出版社，2018 年。

5. 《建筑十书》与古典建筑的基本原理

[古罗马]维特鲁威：《建筑十书》，陈平（译），北京大学出版社，2017 年。

6. 《建筑十书》中的神庙与柱式

[古罗马]维特鲁威：《建筑十书》，陈平（译），北京大学出版社，2017 年。

7. 瓦萨里的《名人传》与傅雷的美术讲座

[意]乔尔乔·瓦萨里：《意大利艺苑名人传（全 4 册）》，徐波（译），湖北美术出版社，2003 年。

傅雷：《世界美术名作二十讲》，三联书店，北京，2016 年。

补充材料 李宏：《瓦萨里和他的〈名人传〉》，中国美术学院出版社，2016 年。

8. 温克尔曼《古代艺术史》

选自：[德]温克尔曼：《论古代艺术》，邵大箴（译），中国人民大学出版社，1989 年。

9. 温克尔曼《关于在绘画和雕刻中模仿希腊作品的一些意见》

选自：[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 年。

10. 莱辛《拉奥孔：诗与画的界限》

[德]莱辛：《拉奥孔》，朱光潜译，人民文学出版社，1984 年。

补充材料 钱钟书：《读〈论拉奥孔〉》，见：《七缀集》，三联书店，2002 年，第 33-61 页。

11. 歌德的艺术观，兼读《论拉奥孔》

选自：[德]歌德：《文集（第十卷）：论文学艺术》，范大灿、安书祉、黄燎宇译，人民文学出版社，1999 年。

译本二：自译本

12. 歌德《对自然的简单模仿，虚拟，独特风格》《论德意志建筑》

选自：范景中（编）：《美术史的形状 I》，中国美术学院出版社，2003 年。

补充材料 歌德：《德国的建筑艺术》，选自《文集（第十卷）：论文学艺术》，范大灿、安书祉、黄燎宇译，人民文学出版社，1999 年。

13. 威廉·荷加斯的图版，及《论多样》《论统一》《论单纯》

选自：[英]威廉·荷加斯：《美的分析》，杨成寅译，上海人民美术出版社，2017 年。

14. 浪漫的艺术与瓦肯罗德《一个热爱艺术的修士的内心倾诉》

选自：[德]瓦肯罗德：《一个热爱艺术的修士的内心倾诉》，谷裕译，商务印书馆，2015 年。

15. 沃尔夫林《美术史的基本概念》

[瑞士]海因里希·沃尔夫林：《美术史的基本概念：后期艺术风格发展的问题》，洪天富、范景中（译），中国美术学院出版社，2015 年。