

西方艺术通史上（2021 春）

授课教师：贺询

授课时间：周二 3-4 节（10:00-12:00）

答疑时间：周二 13:00-15:00（红三楼 215）

授课地点：三教 406

电邮：hexun@pku.edu.cn

助教：倪范晶

联系方式：hmnifanjing@pku.edu.cn

课程简介

本课程是为艺术学院本科生开设的艺术通史基础专业课程，意在介绍西方艺术（以欧洲大陆为核心）从艺术起源到中世纪结束、文艺复兴之前这一阶段的发展概况。既提供整个学科的宏观概览，掌握基础知识和科学研究的方法；也欣赏西方艺术精华，增强美育，陶冶性情。

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：掌握艺术史学科的基本知识，掌握现代艺术史研究、特别是图像研究的方法、工具和技巧，并思考自己今后具体研究的课题。

考核方式

出勤率：20%

随堂写作考试：30%（随堂写作考试的内容是对艺术作品的评议和欣赏）

期末作业：50%

课程大纲

1. 课程介绍-导论
2. 艺术的起源
3. 古埃及艺术
4. 古希腊艺术总论与分期
5. 古希腊建筑与雕塑
6. 古罗马艺术的特征（建筑-道路、浴场，庞贝古城）
7. 古罗马建筑-庞贝古城
8. 古典时代的神话与艺术
9. 古典时代的神话与艺术+随堂写作考试
10. 早期基督教艺术与拜占庭建筑
11. 基督教艺术
12. 基督教艺术的题材
13. 哥特式建筑

- 14. 北方的大师-丢勒
- 15. 北方的大师-丢勒+讨论课

推荐教材

[美]弗雷德·S·克莱纳/[美]理查德·W·坦西/[美]克里斯丁·J·玛米亚：《加德纳世界艺术史》，诸迪/周青（译），中国青年出版社，2007年。

Fred S. Kleiner, *ardner's Art through the Ages. Enhanced: A lobal History*, Wadsworth Publishing: Boston, 2010.

[美]H·W·詹森/A·F·詹森/J·E·戴维斯：《詹森艺术史》，艺术史组合翻译实验小组（译），后浪出版社，2013年。

Anthony F. Janson, *Janson's History of Art 7th Ed.*, Prentice Hall Art: New Jersey, 2006.

[英]贡布里希：《艺术的故事》，范景中/杨成凯（译），广西美术出版社，2008年。

E. H. ombrich , *The Story of Art*, Phaidon Press: London, 1995.

[匈]阿诺尔德·豪泽尔：《艺术社会史》，黄燎宇（译），商务印书馆，2015年。

Arnold Hauser, *The Social History of Art*, Vol. 1-4, Routledge: London, 1999.

参考书目推荐

中文推荐书目：

[美]唐纳德·普雷齐奥西：《艺术史的艺术：批评读本》，易英、王春辰、彭筠（译），上海，世纪文景，2016年。

大卫·戈德布拉特、李·B·布朗：《艺术哲学读本》，牛宏宝（译），北京，中国人民大学出版社，2016年。

陈平：《西方美术史学史》，杭州，中国美术学院出版社，2008年。

丁宁：《绵延之维：走向艺术史哲学》，北京，三联书店，1997年。

丁宁：《西方美术史十五讲》，北京，北京大学出版社，2004年。

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

沈语冰（编著）：《艺术学经典文献导读书系·美术卷》，北京，北京师范大学出版社，2010年。

伍蠡甫、胡经之（编）：《西方文艺理论名著选编》（上、中、下三卷），北京，北京大学出版社，1985-87年。

赵宪章（编）：《20世纪外国美学文艺学名著精义》（增订版），北京，北京大学出版社，2008年。

段炼（编著）：《艺术学经典文献导读书系·视觉文化卷》，北京，北京师范大学出版社，2012年。

有代表性的美术史专著：

Wu Hung, *Monumentality in Early Chinese Art and Architecture*, Stanford: Stanford University Press, 1996.（纪念碑性）

Carl E. Schorske, *Fin-De-Siecle Vienna*, New York: Vintage, 1980.（世纪末的维也纳）

Scott McCloud, *Understanding Comics*, New York: William Morrow Paperbacks, 1994.

Lothar Ledderose, *Ten Thousand Things*, Princeton: Princeton University Press, 2000.（万物）

Craig Clunas, *Pictures and Visuality in Early Modern China*, London: Reaktion Books, 1997.（明代的

图像与视觉性)

John Berger, *Way of Seeing*, Penguin: London, 1990. (观看之道)

Michael Baxandall, *Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy: A Primer in the Social History of Pictorial Style*, Oxford: Oxford University Press, 1972.

通史著作:

Manfredo Tafuri, *Theories and History of Architecture*, London: ranada Publ. , 1980.

Robert S. Nelson/Richard Shiff (ed.), *Critical Terms for Art History*, 2nd Edition, Chicago: University of Chicago Press, 2003.

Salim Kemal/Ivan askell , *The Language of Art History*, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Michael Hatt/Charlotte Klonk, *Art History: A critical Introduction to its Methode*, Manchester: Manchester University Press, 2006.

Eric Fernie, *Art History and its Methods: A critical Anthology*, London: Phaidon Press, 1995.

Hayden White, *Metahistory*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1975.

Hayden White, *The Content of the Form*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990.

Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago: University Of Chicago Press, 1962.

Robin eorge Col lingwood, *The Idea of History*, Oxford: Oxford Paperbacks, 1994. (科林伍德 历史的观念)

Marc Bloch, *The Historian's Craft*, New York: Vintage, 1954. (布洛赫 历史学家的技艺)