

当代艺术与文化资源

课程大纲（2022 春季学期）

授课教师：董丽慧 donglihui@pku.edu.cn

课程助教：肖瑶 2001111172@stu.pku.edu.cn

课程时间地点：周二 1-2 节（8:00-9:50）三教 308

办公时间地点：周二 3-4 节（10:00-12:00）红三楼 205 【或预约】

课程内容：

本课程将当代艺术作为国家形象建设和展示的有机组成部分，以当代艺术对全球文化资源的开发利用为线索，按时序、地域、主题顺次讲授 20 世纪下半叶以来，中西方当代艺术的重要艺术流派、艺术家、作品。

教学目的：

1. 引导学生从学理上厘清当代艺术脉络及主要议题，正确认识当代艺术的过去、现状和未来
2. 提升反思当下艺术事件及其历史文化语境的认知兴趣和人文素养
3. 激发具有当代性的创造力和批判性思维，提升利用和开发文化资源的能力

考核方式：

1. 平时成绩（20%）：考勤 10%；课程参与情况 10%
2. 期中成绩（30%）：随堂分组展示（第 8-10 周进行）
3. 期末成绩（50%）：以下题目三选一，不限字数和时长，以对当代艺术的理解程度、思考的深度或广度、以及创新性为评价标准（第 18 周提交）
 - a. 研究型：选取与本课程相关的艺术品/艺术家/艺术展览/艺术事件，有针对性的进行个案研究
 - b. 评论型：选取与本课程相关的书籍、影片、展览，从问题出发撰写书评、影评、展评
 - c. 创作型：结合兴趣爱好创作一件用当代艺术手法开发文化资源的艺术作品（或创意方案），并附以文稿（或音频/视频）阐释创作意图

主要参考书：

Smith, Terry, *Contemporary Art, World Currents*, Pearson, 2011.

Gao Minglu, *Total Modernity & the Avant-garde in 20th Century Chinese Art*, MIT press, 2011.

补充参考书：

- 1.[美]乔纳森·费恩伯格，《艺术史：1940 年至今天》（上海社会科学院出版社 2015）
- 2.[美]简·罗伯森，《当代艺术的主题：1980 年以后的视觉艺术》（凤凰美术 2013）
- 3.[英]威尔·贡培兹，《现代艺术 150 年：一个未完成的故事》（广西师大出版社 2017）
- 4.[英]Julian Stallabrass《牛津通识读本：走近当代艺术》（外研社 2013/2020）
- 5.[德]乌尔里希·莱瑟尔等，《二十世纪西方艺术史》（下）（商务印书馆 2016）
- 6.吕澎，《20 世纪中国艺术史》（北京大学出版社 2013 年）
- 7.高名潞，《中国当代艺术史》（上海大学出版社 2021）
- 8.朱朱，《灰色的狂欢节：2000 年以来的当代艺术》（广西师大出版社 2013）
- 9.[瑞士]布鲁诺·弗雷，《艺术与经济学》（商务印书馆 2019）
- 10.[英]维多利亚·亚历山大、[美]玛里林·鲁施迈耶，《艺术与国家：比较视野中的视觉艺术》（译林出版社 2021）

补充参考视频：

1. 纪录片《佩姬·古根海姆：艺术之瘾 (Peggy Guggenheim: Art Addict)》2015（纽约画派的推动者/杜尚-波洛克/巴黎-纽约）
2. 纪录片《杰克逊·波洛克》1982（波洛克和格林伯格）
3. 纪录片《安迪·沃霍尔 (Andy Warhol: A Documentary Film)》2006（流行文化和波普艺术）
4. 纪录片《博伊斯：艺术改变世界》
5. 电影《无主之作 (Work Without Author)》2018（以里希特和博伊斯为原型）
6. 纪录片《安塞尔·基弗：铭记未来 (Anselm Kiefer: Remembering the Future)》2014
7. 纪录片《爱丽丝·尼尔：化身博士》2017（70年代“大器晚成”的女画家）
8. 纪录片《德菲因和卡罗尔：反叛缪斯》2019（70年代女权主义和录影艺术）
9. 纪录片《万物有价 (The Price of Everything)》2018（“艺术企业家”和艺术市场）
10. 纪录片《与中国皇帝的大运河一日游 A Day on the Grand Canal with the Emperor of China or: Surface Is Illusion But So Is Depth》（大卫·霍克尼 1988）

课程安排：

时间	单元	课程内容		主要议题/线索	思考	事项
第 1 周 Feb 22	I 导论 与 前沿	导论：课程介绍与基本问题		当代艺术基本概念、代表性分期、前沿趋势	什么是当代艺术？当代艺术和文化资源有何关系？	
第 2 周 Mar 1		前沿：“现代-后现代-当代-后当代”之后的艺术？				
第 3 周 Mar 8	II 欧美 主流 当代 艺术	从抽象表现主义（“纽约画派”）开始：故事、语境、意义、影响（1930s-1950s）		全球艺术中心：从现代到当代、从欧洲到美国	美国当代艺术曾经如何有效利用全球文化资源？	
第 4 周 Mar 15						
第 5 周 Mar 22		“垮掉的一代”：从“新达达”到“观念艺术”（1950s-1960s）		从抽象表现主义到极简主义、从波普到行为艺术		
第 6 周 Mar 29		“后现代艺术”与“图像一代”（1970s-1980s）		女性艺术、体制批判、绘画回归	欧美主流当代艺术及其文化资源目前面临着什么样的问题？	
第 7 周 Apr 5		“怀旧的感官主义”与作为“景观”的当代艺术（1990s-）		全球化、新媒介、反思主流当代艺术范式		
第 8 周 Apr 12	III 全球 图景 下的 当代 艺术	过渡期的当代艺术：从求同到存异	欧美周边	苏东；拉美；大洋洲（Smith, Chapter 3、4、7）	从对文化资源的开发利用视角看全球当代艺术有何差异？有何共同的发展趋势？	分组 pre
第 9 周 Apr 19			亚非	南亚和东南亚；非洲；中东（Smith, Chapter 6、8、9）		分组 pre
第 10 周 Apr 26		全球共同体：当代新趋势		世界图景；生态；新媒体（Smith, Chapter 10、11、12）		分组 pre
第 12 周 May 10		作为当代起点的中国现代艺术（1910s-1970s）		现实主义和现代主义的交锋	中国当代艺术	

第 13 周 May 17	IV 本土 当代 艺术	从 85 新潮到现代艺术大展 (1980s)	“(重新) 看见别人”	应当如何有效 利用本土和全 球文化资源?	
第 14 周 May 24					
第 15 周 May 31		中国当代艺术的 “出走” (1990s)	“用别人的眼睛看自己”		
第 16 周 Jun 7		中国当代艺术的 “回归” (21c)	“用自己的眼睛看自己”		