

《外国美术史》课程教学大纲

(History of Western Art)

一、课程说明

课程编码：13202592

课程总学时：（理论总学时/实践总学时） 60 学时 （ 50/10 ）

周学时：4 学时

学 分：3 学分

开课学期：第二学期

1. 课程性质：

本课程为专业必修课程。

2. 课程目标：

（1）了解外国美术发展的基本线索，掌握外国美术作品的分类与特征，熟知西方艺术流派、代表画家，总结外国美术发生、发展规律，用历史的、系统的、发展的观点观察、分析鉴赏外国美术作品。

（2）保持全球意识和开放心态，了解国际美术前沿发展动态，在比较中加深对中西方美术发展的认识，形成中学美术教师必备的“审美鉴赏与评述、文化认知与传承”等综合素养，懂得美术发展多元化的重要性，提升审美情操、鉴赏能力和创造能力。

（3）结合外国美术发展特点，围绕“立德树人”根本任务，能够在教学活动中结合美术学科的自身特点，体现美术作品的直观性特征，发挥美术学科陶冶情操的美育功能，树立全球化的艺术观。

3. 课程目标与毕业要求指标点对应关系

毕业要求	毕业要求分解指标点	课程目标
3. 学科素养	【3.4 文化内涵】了解美术历史的思想演变、风格流派特征、美术家生平以及历代名作的形式语言、形成背景，具有一定艺术修养。	课程目标 1
4. 教学能力	【4.1 理论能力】能够准确理解美术课程标准内涵与特点，科学设计教学目标，掌握美术教育的基本理论、知识和技能，拥有美术教师必备的基本素养，具有完整的知识结构，促进学生的学习与发展。	课程目标 2

6. 综合育人	【6.1 育人规律】了解中学生身心发展过程，理解中学美术育人价值，在教育实践中将美术学科与德育、思政教育相结合，发挥美术教育的直观性特征，体现学科的美育功能。	课程目标 3
---------	---	--------

4. 适用专业与学时分配：

适用于美术学（师范类）专业。

教 学 内 容 与 时 间 安 排 表

章次	内 容	总课时	理论课时	实践 (线上) 课时
一	原始古代美术	14	12	2
二	欧洲中世纪	4	3	1
三	欧洲的文艺复兴	14	12	2
四	十七、十八世纪的欧洲美术	10	8	2
五	19 世纪的欧洲美术	12	10	2
六	20 世纪的欧洲美术	6	5	1

5. 本门课程与其它课程关系：

在高校艺术理论课体系中，《外国美术史》课程与其它几门课程是相互联系、相互渗透的统一的整体。《外国美术史》课程的学习应该在学生掌握一定的历史的前提下开设，学习本课程前学生应具备一定的中外历史知识，已开课程《中国美术史》。

6. 推荐教材及参考书：

使用教材：

《外国美术简史》 中央美术学院 外美史教研室 中国高等教育出版社 1998

主要参考书：

- (1) 李 春：《外国美术史》，陕西人民美术出版社，2000
- (2) 王洪义 张宾雁：《中外美术史简明教程》，哈尔滨工业大学出版社，2005
- (3) 朱伯雄：《世界美术史》，山东美术出版社，2006
- (4) 李 浴：《西方美术史纲》，辽宁美术出版社，1983

- (5) 陈洛加：《外国美术史纲要》，西南师范大学出版社，1995
- (6) 昂纳·弗莱明（英国）著，毛君炎等译：《世界美术史》，国际文化出版公司，1989
- (7) 范 梦：《世界美术通史》，中国青年出版社，2001
- (8) 中央美院美术史系外国美术史教研室：《外国美术简史》，高等教育出版社，1999
- (9) 丰子恺、丰一吟：《西洋美术史》，上海孤寂出版社，1999
- (10) 欧阳英、潘耀昌：《外国美术史》，中国美术学院出版社，1997
- (11) 苏珊·伍德福德等著，钱乘旦译：《剑桥艺术史》，译林出版社，2009

7. 课程教学方法与手段：

教学方法上打破传统的填鸭式教学，激活学生的思辨力和自修能力。采用线上线下讲授法、讨论法、读书指导法为基础，辅助以作业实验法、陶冶法和探究法。授课方式分以下 6 种形式：

- (1) 理论讲授
- (2) 理论多媒体化（相关美术作品视频及图片欣赏）
- (3) 重点课题实践研讨，学生作业汇报
- (4) 课外实践（世界著名美术展馆线上参观）
- (5) 线上国家精品课学习
- (6) 学习通视频学习

8. 课程考试方法与要求：

综合总成绩=理论考试（70%）+平时测定（30%）（作业 20%+出勤 10%）

考试方式：笔试，120 分钟。

平时成绩：参照学生的作业成绩和平时出席率，学生作业占 20%，作业为历代美术知识点探究 ppt、线上国家精品课程学习及博物馆线上参观观后感等（疫情原因作业或有变动），平时出勤情况及上课状态占 10%。

9. 成绩评定方法

笔试成绩 70%，出勤 10%，平时成绩 20%（含作业、实验）

课程目标 \ 比例	笔试相关试题占分比例%	出勤占分比例%	平时作业相关内容占分比例%	课程分目标达成评价方法
课程目标 1	50	20	20	分目标达成度=0.7×(分目标试题平均成绩/分目标试题总分)+0.1×(出勤分目标平均成绩/分目标总分) +0.2×(分目标平时成绩)/分目标总分)
课程目标 2	30	40	30	
课程目标 3	20	40	50	

10. 评分标准

笔试成绩评分标准详见试卷答案，以下评分标准为：出勤 10%，平时成绩 20%。

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	用历史的、系统的、发展的观点观察、分析鉴赏外国美术作品，掌握外国美术的分类与特征，熟知西方流派及代表画家；总结外国美术发生、发展规律，具有较强审美能力。	具有观察、分析鉴赏外国美术作品的的能力，掌握外国美术的分类与特征，了解西方流派及代表画家；总结外国美术发生、发展规律，具有一定审美能力。	掌握一定鉴赏外国美术作品的的能力，了解外国美术的分类与特征，基本能够总结外国美术发生、发展规律，审美能力一般。	鉴赏外国美术作品的的能力较差，了解若干外国美术的分类与特征，总结外国美术发生、发展规律及审美能力较弱。	基本不具备鉴赏外国美术作品的的能力，不了解外国美术的分类与特征，不具备总结外国美术发生、发展规律及审美能力。
课程目标 2	能够结合外国美术发展特点，在实践中将美术发展过程与德育、思政教育相结合，实现全程育人、立体育人，发挥各类美术作品陶冶情操的教育功能，拓宽育人途径。	基本能够结合外国美术发展特点，在实践中将美术发展过程与思政教育相结合，实现立体育人，发挥一定美术作品陶冶情操的教育功能。	在实践中结合一定的外国美术发展特点，将其与思政教育进行一定程度结合，手段较单一，体现若干美术作品陶冶情操的教育功能。	较少将外国美术发展特点与思政教育进行一定程度结合，手段单一，美术作品陶冶情操的教育功能显现较弱。	不了解外国美术发展特点，无法与思政教育进行一定程度结合，美术作品陶冶情操的教育功能无法显现。
课程目标 3	保持全球意识和开放心态，了解国际美术前沿发展动态，关注国内外重大的美术教育发展问题，	保持一定的全球意识和开放心态，基本了解国际美术前沿发展动态和国内外美术教育发展问题，	全球化意识一般，基本了解国际美术前沿发展动态和国内外美术教育发展问题，基本懂得艺	全球化意识薄弱，对国际美术前沿发展动态和国内外美术教育发展问题了解较少，对艺术文化	无法保持全球意识和开放心态，不了解国际美术前沿发展动态和国内外重大的美术教育发展问题

	懂得艺术文化多元性的必要性；具有高尚的审美情操、鉴赏能力和创造能力	题，懂得艺术文化多元性的必要性；具有一定的鉴赏能力和创造能力	术文化多元性的必要性；鉴赏能力和创造能力一般	多元性的必要性掌握不深；鉴赏能力和创造能力较弱	题，审美情操、鉴赏能力和创造能力差
--	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------

11. 实践教学内容安排：

线上学习通知识点内容，门户网站 <https://mooc1.chaoxing.com/course/207849745.html>
采用任务点形式布置线上教学安排，共设置 34 个任务点，共计 10 学时，由系统进行时长及评价，课堂反馈进行学习效果评价。

二、教学大纲

第一章：原始古代美术（14 学时）（支撑课程目标 1）

1、教学目的与要求：

教学目的：了解原始古代美术的特征，理解两河流域、古代埃及、古代希腊、古代罗马的历史地理环境对艺术的影响，掌握古代埃及、希腊的艺术成就。

2、主要内容

第一节 原始美术

2 学时

- 一、旧石器时代洞窟壁画（拉斯科洞窟、阿尔塔米拉洞窟）及母神雕像
- 二、中石器时代的露天岩画（拉文特岩画）
- 三、新石器时代的巨石建筑。

第二节 古代两河流域的美术

2 学时

- 一、两河流域的地理位置及历史沿革。
- 二、苏美尔——阿卡德美术的特点与成就（建筑、雕刻、绘画、工艺美术）。
- 三、巴比伦美术的基本状况（汉谟拉比法典石碑）。
- 四、以浮雕和建筑为代表的亚述美术、新巴比伦美术。

第三节 古代埃及美术

2 学时

- 一、埃及作为古代文明发祥地之一的地理、历史情况；
- 二、古代埃及美术的特点；
- 三、埃及古王国时期以金字塔建筑和雕刻为突出代表的美术的主要内容与艺术成就；

四、埃及新王国时期由于经济繁荣而出现的艺术繁荣及成就（建筑、雕刻、壁画）。

第四节 爱琴美术、古代希腊的美术 **4 学时**

- 一、以季克拉基斯美术、克里特美术、迈锡尼美术为主要内容的爱琴美术；
- 二、古代希腊美术形成、发展的条件与原因；
- 三、古希腊美术的四个时期（荷马时期、古风时期、古典时期、希腊化时期）

第五节 古代罗马的美术 **4 学时**

- 一、古代罗马美术的发展
- 二、以科洛西姆竞技场、万神庙、凯旋门、纪念柱为突出代表的古罗马建筑。

第二章 欧洲中世纪美术（4 学时）（支持课程目标 1.2）

1、教学目的与要求：

一般了解中世纪美术的基本状况及特点；早期基督教美术发展过程，拜占庭美术的艺术特点及成就（圣索菲亚教堂、镶嵌画艺术）；罗马式建筑的艺术风格与特点（圣塞尔南教堂、杜勒姆主教堂、圣基列阿达教堂、比萨教堂）；哥特式艺术特点及成就（巴黎圣母院、夏特尔教堂）。

2、主要内容

第一节：早期基督教美术 **1 学时**

早期基督教美术的主要内容与艺术成就

第二节：拜占庭美术 **1 学时**

拜占庭美术的主要内容与艺术成就

一、拜占庭美术的建筑特点

二、拜占庭建筑的分类

第三节：罗马式美术 **1 学时**

一、罗马美术的主要内容与艺术成就

二、罗马式美术的特点及分类

三、罗马式美术与拜占庭式美术的区别和联系

第四节：哥特式美术 **1 学时**

一、哥特式美术的主要内容与艺术成就

二、哥特式美术的特点及分类

第三章 欧洲文艺复兴时期的美术（14 学时）（支持课程目标 1.2.3）

1、教学目的与要求

了解意大利文艺复兴美术的开端及主要代表画家。意大利文艺复兴早期的美术的艺术成就。德国文艺复兴时期德国的政治、经济状况，理解文艺复兴影响、产生的原因，掌握盛期的美术成就。掌握尼德兰复兴时期的一般情况及主要画家的代表作品和艺术成就。

2、主要内容

第一节：意大利文艺复兴时期的美术 8 学时

思想上的人文主义，艺术上的写实主义。利用宗教题材反映现实生活，艺术和科学的结合，对人体的赞美、人性的赞美，对自然美的赞美与歌颂，对古代遗产的利用与改造。

一、文艺复兴早起的意大利美术

二、文艺复兴盛期的意大利美术

三、文艺复兴晚期的意大利美术

四、矫饰主义美术的发展

第二节：尼德兰、德国文艺复兴时期的美术 4 学时

尼德兰、德国文艺复兴时期的代表人物和特色，突出与中世纪的区别

第三节：西班牙文艺复兴时期的美术 2 学时

第四章 17、18 世纪欧洲艺术（10 学时）（支持课程目标 1.2.3）

1、教学目的与要求

了解 17 世纪佛兰德斯、兰经济文化的一般状况及美术成就。理解西班牙现实主义绘画艺术成就。掌握 17、18 世纪意大利美术领域内学院派艺术、巴洛克艺术及现实主义艺术特点及其主张。掌握卡拉瓦乔的简要生平及艺术成就。掌握哈尔斯、伦勃朗的主要代表作品及他们的艺术成就。

2、主要内容

第一节 17、18 世纪的意大利美术 2 学时

一、意大利美术在 17、18 世纪的代表人物和特色

二、文艺复兴后意大利美术的走向

三、卡拉瓦乔的简要生平及艺术成就。

第二节 17 世纪荷兰、佛兰德斯美术 2 学时

一、17 世纪荷兰、佛兰德斯经济文化概述

二、荷兰、弗兰德斯美术成就

第三节 17 世纪西班牙美术 2 学时

理解西班牙现实主义绘画艺术成就。

第四节 17、18 世纪法国美术 4 学时

第五章 19 世纪欧洲美术（12 学时）（支持课程目标 1.2.3）

1、教学目的与要求

了解新古典主义美术的特征。吕德艺术作品及主要作品。理解修拉为代表的印象主义的艺术主张及特点。掌握以大卫、安格尔代表的法国新古典主义、批判现实主义、印象主义艺术、巡回展览画派的艺术主张及成就。

2、主要内容

第一节：法国 19 世纪美术 3 学时

一、法国新古典主义美术

二、法国浪漫主义美术

三、法国批判现实主义美术

第二节：德国 19 世纪美术 1 学时

德国 19 世纪美术的代表人物及特色

第三节：美国 19 世纪美术 1 学时

第四节：法国印象主义、新印象主义、后印象主义美术 4 学时

重点理解修拉为代表的印象主义的艺术主张及特点。掌握以大卫、安格尔代表的法国新古典主义、批判现实主义、印象主义艺术

一、法国印象主义美术

二、法国新印象主义美术

三、后印象主义美术

第五节：19 世纪英国、俄罗斯及其他美术 1 学时

第六章 20 世纪美术（6 学时）（支持课程目标 1.2.3）

1、教学目的与要求

了解现代美术产生历史原因、理解现代艺术现象、掌握各代艺术流派的艺术主张及画家；掌握现实主义与现代主义这两大派别的艺术特点及它们之间相互关系；掌握后现代主

义的审美特征。

2、主要内容

第一节：西方美术现代美术产生的原因

2 学时

重点讲解现代美术背景及历史背景

第二节：现代美术流派及发展

4 学时

重点理解达达主义、野兽派等先锋派别

一、第二次世界大战之前的西方现代美术

二、第二次世界大战之后的西方现代美术

三、二十世纪西方现代雕塑

四、二十世纪的现实主义美术

撰写人：

审定人：

院（系）主管领导：

学院盖章：

2023年 3 月 5 日