

《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：

《西方美术史》课程是美术学专业学生的理论必修课程。本课程旨在使学生深入了解与认识西方传统美术至现代美术发展的历程，掌握各民族美术发生发展的历史，以哲学与史学原理的角度，建立与之相适应的审美观，正确理解多个时期的美术现象，培养学生具备创作时的思考和思维能力。

2. 课程目标：

课程作为美术学（师范类）专业核心主干课程之一，围绕“立德树人”根本任务，按照学校“双一流”建设与人才培养的总体要求，通过 60 学时授课使学生较为全面系统地了解 and 掌握外国美术发展的基本线索，掌握外国美术的分类与特征，熟知西方流派及代表画家；外国美术发生、发展规律，提高学生的审美能力。该课程是培养学生“美育”精神的基础课程，也是本科阶段美术教育的理论基石。

通过教学使学生用历史的、系统的、发展的观点观察、分析鉴赏外国美术作品；在比较中加深对中国美术的认识，懂得艺术文化多元性的必要性；提高自身的文化知识修养和专业理论素养，培养高尚的审美情操和鉴赏能力，为将中西方美术事业发展和美术教育事业的进步贡献自己的力量。

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
1. 师德规范	【1.1 价值认同】认真理解和贯彻社会主义核心价值观和国家教育方针政策。深刻领会中国特色社会主义的基本思想和基本理论，积极投身社会主义教育事业。	课程目标 1
3. 学科素养	【3.1 学科架构】掌握必要的美术学科学习指导方法和策略。熟悉中学美术教育中	课程目标 2

	有关美术学、设计学学科方向的分类、框架及基本内容，了解美术学、设计学各领域的内涵，并能主动运用多种艺术语言和媒介阐释个性的艺术观念和思想。 【3.2 专业素养】具备美术学学科核心素养，具有形象思维能力，并能够充分运用抽象思维、逆向思维、发散思维以及直觉思维去从事具体的美术创作。 【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、形成背景及文化内涵，并能充分利用历史知识阐释当代社会的艺术问题。	
6. 综合育人	【6.2 美育育人】能够结合美术学科的自身特点，在教育实践中将美术学科与德育、思政教育相结合，实现全程育人、立体育人，发挥美术学科陶冶情操的教育功能，拓宽育人途径。 【6.3 美育文化】初步掌握在校园文化及社团活动中的育人原则与策略；将美术学科充分融入学校文化和校园活动中。	课程目标 3
7. 学习反思	【7.1 终身学习】了解批判性思维方法，能够运用批判性思维方法，学会判断、自主分析、创新解决问题；具备终身学习理念，具有终身学习与专业发展意识。	课程目标 4
8. 沟通合作	【8.1 合作能力】在专业学习与专业实践中，能够积极主动进行合作学习，分享和交流学习、实践经验。	课程目标 5

4. 适用专业与学时分配：

适用于美术学专业。

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. 课程教学目的与要求：

教学目的：通过本课程的学习，使学生能够了解与认识西方传统美术至现代美术发展的历程，掌握各民族美术发生发展的历史，以哲学与史学原理的角度，建立与之相适应的审美观，正确理解多个时期的美术现象，培养学生具备创作时的思考和思维能力。

教学要求：注重以传统美术史的教学从理论上丰富学生的实践理念、提高学生对传统艺

术的审美素养，通过简述艺术各时期风格史的变革轨迹和重要艺术家的创作成就，使学生明确外国艺术的语言特质和造型规律，对西方美术发展概况具有框架性认识；为美术学教育面向 21 世纪，培养现代化的创新人才打下坚实的理论学基础。

6. 本门课程与其它课程关系：

《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》。

7. 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：

《剑桥艺术史》 中国青年出版社 2009

《世界美术史》(1-10) 山东美术出版社 2006

8. 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：

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

9. 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）。

10. 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		10	10	30	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		50	10	10	
课程目标 3		20	10	10	
课程目标 4		10	10	20	
课程目标 5		10	10	30	

11. 评分标准

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
1. 师德规范	学习外国美术历史及作品后，学会分析中西方美术发展的异同，充分了解认真理解和贯彻社会主义核心价值观和国家教育方针政策。深刻领会中国特色社会主义的基本思想和基本理论，积极投身社会主义教育事业	学习外国美术历史及作品后，基本学会分析中西方美术发展的异同，基本理解和贯彻社会主义核心价值观和国家教育方针政策。领会中国特色社会主义的基本思想和基本理论，投身社会主义教育事业	学习外国美术历史及作品后，认识中西方美术发展的异同，了解社会主义核心价值观和国家教育方针政策。坚持中国特色社会主义的基本思想和基本理论，支持社会主义教育事业	对社会主义核心价值观和国家教育方针政策有所了解，学习外国美术历史及作品后，基本学会分析中西方美术发展的异同。支持中国特色社会主义的基本思想和基本理论	对社会主义核心价值观和国家教育方针政策模糊。投身社会主义教育事业积极性较低，对于外国美术历史及作品了解不深，不会分析中西方美术发展的异同。
2. 学科素养	灵活掌握基本的人文、社会科学、自然科学基础知识，较好掌握外国美术发展基本理论、基本知识，了解相近专业的一般原理和知识，具备知识整合能力，了解美术教育的前沿理论、应用前景及发展动态，	基本能够掌握人文、社会科学、自然科学基础知识，对掌握外国美术发展的基本理论、基本知识有所了解，基本明晰相近专业的一般原理和知识，具备知识整合能力，了解美术教育的前沿理	掌握一定的人文、社会科学、自然科学基础知识，掌握掌握外国美术发展基本理论、基本知识，了解相近专业的一般原理和知识，具备知识整合能力	了解掌握外国美术发展的基本理论、基本知识，基本了解相近专业的一般原理和知识，具备知识整合能力	对人文、社会科学、自然科学基础知识掌握较差，不了解掌握外国美术发展的基本理论、基本知识及美术教育的前沿理论、应用前景及发展动态

	以及美术教学的新成果	论、应用前景及发展动态			
3. 综合育人	具有较好的外国美术历史人文修养，优秀的教师综合素质，能够全面发展。通过教育实践，积极体验在美术教学中进行育人教育，并参与组织主题教育和社团活动等。	具有一定的外国美术历史人文修养，优秀的教师综合素质，基本能够面发展。通过教育实践，能够体验在美术教学中进行育人教育。	具有基础外国美术历史人文修养，通过教育实践，体验在美术教学中进行育人教育，并参与组织主题教育和社团活动等。	外国美术历史人文修养一般，全面发展能力一般。通过教育实践，参与组织主题教育和社团活动积极性较弱等。	不具备教师综合素质，无法通过教育实践体验在美术教学中进行育人教育，基本不参与组织主题教育和社团活动。
4. 学习反思	能够养成从美术课堂与教学、美术创作等角度分析自身美术教育实践、实训活动问题的习惯。基本掌握美术教育实践研究的方法和指导学生美术创新实践活动的技能。	基本能够从美术课堂与教学、美术创作等角度分析自身美术教育实践、实训活动问题的习惯。基本掌握美术教育实践研究的方法。	具备从美术课堂与教学、美术创作等角度分析自身美术教育实践、实训活动问题的能力，但掌握程度一般。	从美术课堂与教学、美术创作等角度分析自身美术教育实践、实训活动问题的习惯较差。对美术教育实践研究的方法了解甚少。	无法养成从美术课堂与教学、美术创作等角度分析自身美术教育实践、实训活动问题的习惯。未能掌握美术教育实践研究的方法和指导学生美术创新实践活动的技能。
5. 沟通合作	了解团体合作的重要价值，具有沟通合作的基本能力，就美术教育问题与同行及学生家长等社会公众进行有效沟通和交流。	基本了解团体合作的重要价值，具有一定沟通合作的基本能力，就美术教育问题与同行及学生家长等社会公众进行一定沟通和交流。	能够理解团体合作的价值，沟通合作的能力一般，就美术教育问题与同行及学生家长等社会公众进行沟通和交流次数较少。	参与团体合作次数较少，基本无法就美术教育问题与同行及学生家长等社会公众进行沟通和交流。	不了解团体合作的重要价值，不具有沟通合作的基本能力，无法就美术教育问题与同行及学生家长等社会公众进行有效沟通和交流。

12. 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>

线上美术馆参观活动，要求详细纪录参观过程及心得，撰写调研报告。

二、教学内容纲要

第一章：原始古代美术（14学时）（支撑课程目标 2.3.4）

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

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；中石器时代的露天岩画（拉文特岩画）；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

两河流域的地理位置及历史沿革。苏美尔——阿卡德美术的特点与成就（建筑、雕刻、绘画、工艺美术）。巴比伦美术的基本状况（汉谟拉比法典石碑）。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

埃及作为古代文明发祥地之一的地理、历史情况；古代埃及美术的特点；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；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

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；古代希腊美术形成、发展的条件与原因；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

古代罗马美术的发展。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 1.2.3.4）

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，主要为拜占庭美术的建筑特点及分类	
第三节：罗马式美术	1 学时
罗马美术的主要内容与艺术成就，主要为罗马式美术的特点及分类，及其与拜占庭的区别和联系	
第四节：哥特式美术	1 学时
哥特式美术的主要内容与艺术成就，主要为哥特式美术的特点及分类，重点讲解。	

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. 4. 5）

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。	
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. 4. 5）

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

意大利美术在 17、18 世纪的代表人物和特色，文艺复兴后意大利美术的走向。掌握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

17 世纪佛兰德斯、兰经济文化的一般状况及美术成就。

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. 4. 5）

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。理解修拉为代表的新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

了解法国新古典主义、浪漫主义、批判现实主义等美术形式

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新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

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. 4. 5）

1、教学目的与要求

了解现代美术产生德历史原因、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

撰写人： 金兰名

审定人：

院（系）主管领导：

学院盖章：

2020 年 3 月 5 日