

GENA2272 Appreciation of Western Art 西方藝術欣賞

(2017/18 Term 2)

上課時間：逢星期五，下午 1:30 至 3:15

地點：新亞書院人文館 12 室

I 課程簡介

本科旨在提供西方藝術的一般知識及欣賞西方藝術的方法，以加深學生對西方文化的認識。內容主要集中於繪畫、雕塑、建築及混合媒介等範圍，透過風格分析，配合文化背景與時代思潮，闡述西方藝術的特色與發展，並重點介紹歷代著名藝術家及經典作品。

II 學習成效

修畢本科，學生應能：

1. 掌握分析西方藝術作品的視覺元素及風格；
2. 討論經典的西方藝術作品的歷史意義；
3. 瞭解推動西方藝術發展的多元文化背景；
4. 撰寫一篇有關西方藝術作品欣賞的學術論文。

III 涵蓋課題

課題	內容
概論	藝術欣賞：藝術家(the maker)、藝術品(the art work)、觀者(the perceiver)、情境(the context) 從東西文化角度簡述藝術的定義 透過作品分析，概述藝術的起源、藝術的功能等
視覺元素	配合作品分視覺元素 Visual elements： 線line, 形form, 光暗light and dark, 空間space, 時間time, 色彩colour, 質感texture, 構圖composition等
文藝復興 Renaissance	介紹 Renaissance 含意與文化背景，特別是藝術贊助的因素 文藝復興巨匠(文藝復興人)創作歌頌人、歌頌生活和自然的作品 文藝復興藝術的表現手法，及把科學知識與藝術想像聯繫，將解剖學、透視學、明暗法、構圖學與創作緊密結合
巴洛克 Baroque · 洛可可 Rococo	簡述 Baroque 與 Rococo 含意與文化背景 創作以宗教畫及肖像畫為主，表現了澎湃的激情，並集中描繪事情發生的經過。 作品強調流動感、戲劇性、誇張性等特點，表現光影、明暗對比和絢麗的色彩。 其風格取向正反映當時歐洲局勢動盪不安卻豐裕的現實景象。
新古典主義 Neoclassicism · 浪漫主義 Romanticism	概述 Neoclassicism 及 Romanticism 含意與文化背景 新古典主義以莊嚴、重大的歷史事件為題材，表面強調理性，實際蘊含古希臘與古羅馬的英雄主義精神。 浪漫主義淵源於對現實的不滿，以及推崇自由、平等、博愛和個性解放的革命思想。 題材以感性的態度表現時代，反對古典法則，主張創造，強調個性的描繪。

現實主義 Realism •	現實主義提倡者善用造型手段直接刻劃現實生活的各階層人物，對現實給予理性的細微觀察及感性真摯的關懷。
印象主義 Impressionism	印象主義追求瞬間的視覺印象，透過光與色的表現，在繪畫中呈實現實世界在眼中時刻流動變幻的影象。注重表現當代日常生活，取客觀場景的片斷入畫。
後印象主義 Post Impressionism •	分析 Post Impressionism 與 Impressionism 的異同及背景
象徵主義 Symbolism	後印象主義表現個人對世界的思想、感情，脫離客觀自然的限制，以不同的藝術追求，以及不同的表現手法開啟探索心靈的大門。 象徵主義採用象徵寓意的手法表現感覺、夢境與主觀想像的情調，傳達個人主義和神秘的寓意和思想。
現代藝術 Modern Art	分析現代藝術的思潮和形成背景 野獸派、表現主義、立體派、未來主義、抽象藝術、達達主義、超現實主義等
當代藝術 Contemporary Art	分析當代藝術的思潮與形成背景，其中美國文化以大膽、激進的形式，配合資本市場的運作，對世界藝術的影響極大。戰後出生的一代，成長在大眾媒體的文化下，並感染著這個社會的商業氣息。 戰後，藝術發展呈現新秩序，藝術流派此起彼落：抽象表現主義、普普藝術、觀念藝術、地景藝術、攝影寫實、裝置藝術等

IV 教學活動

Lecture	Interactive Tutorial
in class	in class
2 hrs	

V 評估方法

評估項目	目的	學習成效
出席及課堂表現(10%)	配合文獻資料與前人有關西方藝術的研究成果，對課題作具體的探討。 提出合理的觀點，開展有邏輯的思考和討論。	達致課程學習成效 1 及 2 及 3
論文(40%)	搜羅有關課題的文獻資料，梳理不同的觀點，開展有邏輯的討論。 學習撰寫有關西方藝術欣賞的學術論文。 能綜合所學，顯示對課題有一定深度的反思。	達致課程學習成效 1 及 2 及 4
考試 (50%)	顯示對西方藝術的代表作品有正確、具體而清晰的認識。 結合時代背景與藝術風格等因素，探討不同作品的文化意義。 進行期末考試，以評核學生的學習進度。	達致課程學習成效 1 及 2 及 3

VI 建議參考資料

一 基本參考書籍

1. Fred S. Kleiner, Christin J. Mamiya, Richard G. Tansey. *Gardner's Art through the Ages* (11th Edition). Fort Worth, TX: Harcourt College Publishers, 2001.

2. Honour, Hugh and John A. Fleming, *The Visual Arts: A History* (7th edition). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2009.
3. H. Harvard Arnason and Elizabeth C. Mansfield, *History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography* (6th edition). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2010 (1st edition, New York, 1968).
4. E. H. Gombrich. *The Story of Art*. Oxford: Phaidon Press Limited, 1978. (貢布里希著、兩雲譯：《藝術的故事》。台北：聯經出版事業公司，1980。)
5. Atkins, Robert. *Art Speak: A Guide to Contemporary Ideas, Movements, and Buzzwords*. New York: Abbeville Press Publishers. 1990.

二 參考書籍

1. Bramly, Serge. *Leonardo: Discovering the Life of Leonardo da Vinci*. Translated by Siân Reynolds. New York: Harper-Collins, 1991.
2. Eitner, Lorenz ed. *Neoclassicism and Romanticism, 1750-1850: Sources and Documents*, Vol. II. New Jersey: Prentice Hall, 1970.
3. Held, Julius Samuel and Posner, Donald. *17th and 18th Century Art: Baroque Painting, Sculpture, Architecture*. New York: H. N. Abrams, 1971.
4. Hosper, John. *Understanding the Art*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1982.
5. Hartt, Frederick. *History of Italian Renaissance Art: Painting, Sculpture, Architecture*. 2nd ed. New York: H. N. Abrams, 1979.
6. Hunter, Sam and Jacobus, John. *Modern Art: Painting, Sculpture, and Architecture*. New York: Harry N. Abrams, 1985.
7. Janson H.W. *History of Art*. 4th ed. Englewood Cliff, N.J.: Prentice Hall; New York: Harry N. Abrams, 1991. (霍斯特·伍德瑪·江森著、唐文娉譯：《美術之旅》。台北：桂冠圖書公司，1989。)
8. John Walford. *Great Themes in Art*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.
9. Kemp, Martin. *The Science of Art: Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat*. London: Yale University Press, 1990.
10. Lewis, Mary Tompkins ed. *Critical Readings in Impressionism and Post-Impressionism: an anthology*. Berkeley: University of California Press, 2007.
11. Lightbrown, Ronald. *Sandro Botticelli: Life and Work*. New York: Abbeville Press, 1989.
12. Lynton, Norbert. *The Story of Modern Art*. London: Phaidon Press Limited, 1989.
13. Willats, John. *Art and Representation: New Principles in the Analysis of Pictures*. Princeton: Princeton University Press, 1997.
14. 遲軻：《西方美術史話》。北京：中國青年出版社，2004。
15. 李維琨：《北歐文藝復興美術》。北京：中國人民大學出版社，2004。
16. 何廣政主編：《世界名畫家全集》。台北：藝術家出版社；石家莊市：河北教育出版社，1996-2000。
17. 何政廣：《藝術欣賞階梯》。台北：藝術家出版社，2000。
18. 何政廣：《歐美現代美術》。台北：藝術家出版社，1999。

課程編排

教學周	日期	題目	要求
1	12/1	概論	<ol style="list-style-type: none"> Hosper, John. <i>Understanding the Art</i> (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1982), pp.29-53. Kieiner, Fred S. <i>Gardner's Art through the Ages: A Global History</i> (Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2009), pp. 1-13: "Introduction: What is Art History?" [弗雷德·S·克萊納等編著，諸迪、周青等譯：《加德納世界藝術史》(北京：中國青年出版社，2007)，頁 20-35:〈導論：藝術史的主題與語言〉。]
2	19/1	視覺元素〔一〕	<ol style="list-style-type: none"> Lowry, Bates. <i>The Visual Experience: An Introduction to Art</i> (Englewood Cliffs, N. J: Prentice-Hall, Inc., and New York: Harry N. Abrams, Inc., 1967), pp. 62-97. 謝里法：〈“光”在西洋美術中所扮演的角色〉。載謝里法：《藝術的冒險：西洋美術評論集》〔台北：雄獅圖書股份有限公司，1982〕，頁 2-13。
3	26/1	視覺元素〔二〕	<ol style="list-style-type: none"> Lowry, Bates. <i>The Visual Experience: An Introduction to Art</i> (Englewood Cliffs, N. J: Prentice-Hall, Inc., and New York: Harry N. Abrams, Inc., 1967), pp.52-61. 李美蓉：《視覺藝術概論》〔第二版〕〔台北：雄獅圖書股份有限公司，2000〕，頁 85 至 105。
4	2/2	文藝復興 Renaissance	<ol style="list-style-type: none"> Fred S. Kleiner, Christin J. Mamiya, Richard G. Tansey. <i>Gardner's Art through the Ages</i> (11th Edition). Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2001, Chapters 19-23. Vasari, Giorgio. <i>Biographies of the Most Eminent Architects, Painters and Sculptors of Italy</i> (original published in 1550). Abridged and edited by Burroughs, Betty (London: Unwin Books, 1962), pp. 187-190. Marcia B. Hall. <i>Michelangelo's Last Judgment</i> (Cambridge University Press, 2005), pp. 104-109.
5	9/2	文藝復興 Renaissance	同上
6	23/2	巴洛克 Baroque	<ol style="list-style-type: none"> Held, Julius Samuel and Posner, Donald. <i>17th and 18th Century Art: Baroque Painting, Sculpture, Architecture</i>. New York: H. N. Abrams, 1971. Fred S. Kleiner, Christin J. Mamiya, Richard G. Tansey. <i>Gardner's Art through the Ages</i> (Eleventh Edition). Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2001, Chapters 24, 28.
7	2/3	巴洛克 Baroque·洛可可 Rococo	同上
8	9/3	新古典主義 Neoclassicism·浪漫主義 Romanticism	<ol style="list-style-type: none"> Eitner, Lorenz ed. <i>Neoclassicism and Romanticism, 1750-1850: Sources and Documents</i>, Vol. II. New Jersey: Prentice Hall, 1970.
9	16/3	現實主義 Realism·印象主義 Impressionism	<ol style="list-style-type: none"> Lewis, Mary Tompkins ed. <i>Critical Readings in Impressionism and Post-Impressionism: an anthology</i>.

教學周	日期	題目	要求
			Berkeley: University of California Press, 2007. 2. Kemp, Martin. <i>The Science of Art: Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat</i> . London: Yale University Press, 1990.
10	23/3	後印象主義 Post Impressionism • 象徵主義 Symbolism	1. T. J. Clark. <i>The Painting of Modern Life</i> , revised edition (New Jersey: Princeton, 1999), pp. 79-100. 2. Fred S. Kleiner, Christin J. Mamiya, Richard G. Tansey. <i>Gardner's Art through the Ages</i> (Eleventh Edition). Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2001, Chapters 24, 28. 3. 何政廣：《梵谷》。台北：藝術家出版社，1996。
11	6/4	現代藝術 Modern Art	1. Hunter, Sam, and Jacobus, <i>John. Modern Art: Painting, Sculpture, and Architecture</i> . New York: Harry N. Abrams, 1985. 2. 何政廣：《歐美現代美術》。台北：藝術家出版社，1999。
12	13/4	現代藝術 Modern Art	同上
13	20/4	當代藝術 Contemporary Art	1. Atkins, Robert. <i>Art Speak: A Guide to Contemporary Ideas, Movements, and Buzzwords</i> . New York: Abbeville Press Publishers. 1990. 2. Fred S. Kleiner, Christin J. Mamiya, Richard G. Tansey. <i>Gardner's Art through the Ages</i> (Eleventh Edition). Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2001, Chapter33.

VII 導師聯繫方法

導師：張惠儀老師

電郵：wxycheung@gmail.com

VIII 課程網址

相關的課程資料將上載到大學的 elearning 系統(<https://elearn.cuhk.edu.hk/>)。開啟檔案的密碼為 gena2272-2018。

IX 學術著作誠信的政策和規則

請注意大學有關學術著作誠信的政策和規則，及適用於犯規事例的紀律指引和程序。詳情可瀏覽網址：<http://www.cuhk.edu.hk/policy/academichonesty/>。學生遞交作業時，必須連同已簽署的聲明一併提交，表示他們知道有關政策、規則、指引及程序。如屬小組作業，則組內各學生均須簽署聲明。如作業以電腦製作、內容以文字為主，並經由大學的抄襲偵測系統「維誠」(VeriGuide)提交者，學生將作業的電子檔案上載到系統後，便會獲得收據，收據上已列明有關聲明。未有夾附該收據的作業，老師將不予批閱。學生只須提交作業的最終版本。