

西北师范大学

硕士研究生入学统一考试

《中外音乐史》科目大纲

(科目代码: 630)

学院名称(盖章): 音乐学院

学院负责人(签字):

编制时间: 2011年06月15日

《中外音乐史》科目大纲

(科目代码: 630)

一、考核要求

本课程主要考核学生对西方音乐史、中国音乐史的基本理论的理解与认识的能力,检查学生在具有一定的音乐史理论知识的基础上,对中中西方音乐的判断与感悟能力。考核的目的是,引领学生实事求是地、按照音乐的基本规律和自身特征,对西方音乐史的主要问题进行分析 and 评价,增强学生学习中西方音乐的兴趣,为后续的学习奠定一定的基础。

二、考核评价目标

考核评价目标分为三个层次,即一般了解、基本掌握、重点掌握。一般了解,主要指对教材中介绍的一般性知识、方法等有一个大概的了解,知道有一个说法就可以。基本掌握是指对所要求的内容要能够做到运用较为灵活,对涉及到的相关理论和方法能够既知其然,又要知其所以然。重点掌握是指对所要求的内容在基本掌握的基础上做到对知识的融会贯通,方法的把握上能够熟练运用,谙熟于胸,并具备一般的作品分析、演唱、演奏和鉴别能力。

三、考核内容

第一部分:西方音乐史

第一章、古代希腊和罗马音乐

概述:古希腊文化艺术的繁荣期和音乐的成就

第一节、古希腊音乐的特点

第二节、常用乐器

第三节、音乐理论

第四节、古希腊戏剧的特点,代表人物,代表作

第五节、古罗马音乐的特点

第六节、古罗马后期基督教音乐的兴起

第二章、中世纪音乐

概述：中世纪的时期划分，中世纪的音乐文化，对中世纪的认识。

第一节、格里高利圣咏

定义，特征，分类，运用，调式；弥撒

第二节、复调音乐的兴起

从 9 世纪的奥尔加农到 13 世纪的经文歌，圣母院乐派

第三节、中世纪的世俗音乐

法国游吟诗人，德国恋诗歌手

第四节、十四世纪“新艺术”

1、法国新艺术，马肖

2、意大利十四世纪音乐，兰迪尼

第五节、中世纪音乐理论方面的成就

第三章、文艺复兴时期音乐

概述：文艺复兴的时期划分和定义，人文主义，对音乐的影响。

第一节、文艺复兴早期

1、英国复调音乐的影响

2、勃艮第地区的音乐，法—佛兰德作曲家的风格特点

第二节、世俗音乐的发展

法国的尚松，意大利牧歌，德国的利德

第三节、宗教改革与反宗教改革的音乐

1、定义，众赞歌（定义、来源、发展形态）

2、罗马乐派，帕莱斯特里那的风格和历史贡献

第四节、威尼斯乐派

定义，代表人物，创作体裁，音乐风格

第五节、文艺复兴时期音乐理论方面的成就

第六节、文艺复兴时期的乐器和器乐

第四章、巴洛克时期的音乐

概述：时期的划分和定义，总体特征。

第一节、巴洛克音乐的特点

通奏低音，单声歌曲，风格特征

第二节、歌剧的诞生及其早期的发展

1、定义，从第一部歌剧的诞生到那不勒斯学派

2、英国、法国、德国的歌剧

3、大型声乐体裁：康塔塔，清唱剧，受难乐

第三节、器乐的发展

1、弦乐器为主的器乐曲，科雷利、托雷利、维瓦尔第

2、键盘乐器为主的器乐曲，布克斯特胡德、F.库普兰

3、各种重要的器乐体裁

第四节、巴洛克晚期的几位大师

拉莫，D.斯卡拉蒂，亨德尔，巴赫

第五章、古典主义时期音乐

概述：时期的划分，音乐风格特征。

第一节、前古典时期的歌剧

1、格鲁克和他的歌剧改革

2、喜歌剧的兴起与繁荣

第二节、前古典时期的器乐

1、奏鸣曲和奏鸣曲式，室内乐，协奏曲，交响曲

2、曼海姆乐派

3、柏林乐派

第三节、维也纳古典乐派

1、海顿

生平，创作领域和代表作，创作特点，历史地位及影响

2、莫扎特

生平，创作领域和代表作，创作特点，历史地位及影响

3、贝多芬

生平，创作领域和代表作，创作特点，交响曲，历史地位及影响

第六章、浪漫主义音乐

概述：时期划分，与古典主义的关系，浪漫主义音乐的特点。

第一节、几位最典型的浪漫主义作曲家：舒伯特，门德尔松，舒曼，肖邦，李斯特，柏辽兹，勃拉姆斯（生平，创作领域和代表作，创作特点，音乐贡献及历史影响）

第二节、音乐体裁：艺术歌曲、声乐套曲、钢琴曲、标题音乐、标题交响曲、交响诗、标题性序曲、无标题交响曲

第三节、浪漫主义歌剧

1、德国：韦伯、瓦格纳（生平，创作领域和代表作，创作特点，音乐贡献及历史影响）

2、法国：大歌剧、抒情歌剧、奥芬巴赫、古诺、比才（生平，创作领域和代表作，创作特点，音乐贡献及历史影响）

3、意大利：罗西尼、贝利尼、唐尼采蒂、威尔第、马斯卡尼、莱昂卡瓦罗、普契尼（生平，创作领域和代表作，创作特点，音乐贡献及历史影响）

第四节、民族乐派

1、民族乐派产生的原因，基本特点，与浪漫主义的关系。

2、民族乐派的代表人物（生平，创作领域和代表作，创作特点，音乐贡献及历史影响）

俄罗斯：格林卡、五人强力集团、柴可夫斯基、其他俄罗斯音乐家。

捷克：斯美塔纳、德沃夏克

挪威：格里格

芬兰：西贝柳斯

第五节、世纪之交的两个流派

1、法国印象主义：德彪西，拉威尔

2、德奥晚期浪漫主义：马勒，R. 施特劳斯

第七章、20 世纪音乐

概述：与 19 世纪的联系，时代特点，两次高潮，三个阶段。

第一节、第一阶段

1、表现主义，定义，特征

勋伯格，三个时期，代表作品

贝尔格与韦伯恩：各自特点，代表作品

2、新古典主义，特征

斯特拉文斯基：三个时期，新古典主义的代表作

兴德米特，六人团

3、民族主义：定义与特征

巴托克，席曼诺夫斯基，亚那切克，沃安·威廉斯，科普兰和格什温

4、其他

苏联音乐，英国音乐，微分音音乐与噪音音乐

第二节、第二阶段

1、序列音乐：定义，梅西昂

2、偶然音乐：定义，凯奇

3、电子音乐：定义，施托克豪森

第三节、第三阶段

1、总的特点

2、四个流派：简约派、第三潮流、新浪漫主义、拼贴第二部分：中国音乐史

第二部分 中国音乐史

中国古代音乐史部分

第一章 远古与夏商时期的音乐

第一节 时代概况

第二节 歌曲与乐舞

乐舞的名称、主要内容及表现形式

第三节 教育机构和音乐教育

第四节 乐器的发展

骨笛、陶钟、陶埙、石磬、鼓、铙等乐器

第五节 乐律理论的形成

第二章 西周与春秋、战国时期的音乐

第一节 时代概况

第二节 西周的礼乐和礼乐教育

礼乐制度、礼乐机构和礼乐教育

第三节 采风和《诗经》

了解采风制度和《诗经》中的一些作品

第四节 雅乐的衰落和俗乐的兴起

第五节 《楚辞》与音乐

第六节 乐器

考古发现的乐器和八音分类法

第七节 音乐作品

熟悉主要音乐作品的相关知识和艺术特点

第八节 春秋、战国时期诸子百家（儒家、道家、墨家）的音乐思想

第九节 音乐理论的发展

乐律学成就（十二律、三分损益法）

音乐论著（《乐论》《吕氏春秋》《礼记·乐记》）

第十节 著名音乐家

熟悉音乐家（师旷、孔子、伯牙）的生平和主要创作

第三章 秦汉与魏晋南北朝时期的音乐

第一节 时代概况

第二节 汉乐府

熟悉乐府的设立、发展、代表人物和主要贡献

第三节 鼓吹乐、相和歌及清商乐

了解其形成、发展和音乐特点

第四节 汉百戏

第五节 与西域的音乐文化交流

第六节 佛教和佛教音乐

第七节 乐器

第八节 音乐作品

熟悉主要作品和作品内容(广陵散、胡笳十八拍、酒狂、碣石调幽兰)

第九节 记谱法

第十节 乐律理论和音乐论著

乐律学成就(京房六十律、何承天新律、荀勖的律学)

音乐论著(《乐记》与《声无哀乐论》)

第十一节 著名音乐家

熟悉音乐家及其主要著作、作品和贡献(嵇康、蔡邕、李延年)

第四章 隋唐与五代时期的音乐

第一节 时代概况

第二节 曲子和诗歌

了解曲子、诗歌的概念,了解两者的关系

第三节 宫廷燕乐

燕乐的内容和变化

唐代大曲和法曲的艺术特点

第四节 唐代的音乐机构和乐工

第五节 与亚洲各国的音乐文化交流

隋唐时期的音乐对日本、朝鲜产生的影响

第六节 乐器

熟悉乐器的名字和特点(轧筝、奚琴等)

第七节 音乐作品

熟悉音乐作品的内容

第八节 记谱法

第九节 宫调和理论著述

第十节 著名音乐家

万宝常、白明达、董庭兰

第五章 宋金与元时期的音乐

第一节 时代概况

第二节 市民音乐的发展

艺术品种、表演场所、艺人组织、演出活动的方式等

第三节 词调、唱赚、散曲

了解其艺术特点和发展概况

第四节 说唱音乐

了解说唱音乐的种类、艺术特点和发展概况

第五节 歌舞大曲的演变

第六节 戏曲音乐的兴起

了解杂剧、南戏的兴起和发展及其艺术特点

第七节 乐器

第八节 音乐作品

第九节 记谱法

第十节 音乐理论著作

《乐书》《琴史》《碧鸡漫志》《唱论》《中原音韵》

第十一节 著名音乐家

蔡元定、姜夔、郭沔

第六章 明与清时期的音乐

第一节 时代概况

第二节 民歌小曲

第三节 说唱音乐的发展

鼓词、弹词、牌子曲

第四节 四大声腔的演变及昆曲、秦腔和京剧

四大声腔的内容和演变

昆山腔、秦腔、京剧的崛起、传播和音乐特色

第五节 乐器

器乐独奏艺术发展情况

第六节 合奏乐器

吹打乐、丝竹乐

第七节 记谱法、公尺谱

曲线谱、公尺谱

第八节 中外音乐文化交流

第九节 音乐理论著作

《闲情偶寄》《乐府传声》《剧说》《燕乐考源》《溪山琴况》

第十节 著名音乐家

朱载堉

中国近代音乐史部分

第一章 概述

一、新音乐发展的主要历史脉络

了解新音乐发展的历史脉络

重点概念:学堂乐歌、抗日歌咏活动

二、沈心工、李叔同的在新音乐启蒙方面的主要贡献

三、民国时期社会音乐结构的新特色

四、民国时期中国共产党地区的音乐文化特点

第二章 传统音乐

一、戏曲音乐的发展创新及主要戏曲社团和代表人物

二、说唱音乐的发展、主要种类及其特点和代表人物

三、民歌和民间歌舞的发展

四、传统乐器的种类、发展及其有影响的民间器乐社团和有较大贡献的民间艺人

第三章 声乐（主要作品、代表人物和创作特点）

一、群众歌曲的发展

1、填词歌曲

2、改编的群众歌曲

3、创作的群众歌曲

1) “五四”时期的群众歌曲创作

2) 抗日救亡时期的群众歌曲创作

3) 全面抗战爆发后的群众歌曲创作

4) 儿童歌曲创作

二、独唱歌曲

三、合唱歌曲

四、电影、戏剧歌曲

五、作曲家和作曲家群

1、二十年代的著名作曲家

2、救亡歌咏作曲家群

3、延安作曲家群

第四章 器乐（器乐的发展、代表人物及其主要贡献）

一、中国乐器音乐

1、二胡音乐

2、琵琶音乐

3、合奏音乐

二、西洋乐器音乐

1、钢琴独奏音乐

2、小提琴音乐

3、合奏音乐

第五章 歌剧音乐(中国歌剧发展脉络)

一、儿童歌舞剧(黎锦晖)

二、新歌剧的探索与发展

三、《白毛女》歌剧的创作特点及其重要的艺术价值

第六章 音乐教育

一、普通音乐教育

理清普通音乐教育在中国近代兴起和发展的基本脉络。了解乐歌兴起的历史、政治、社会、文化等背景；掌握主要几位音乐教育家们的生平及其音乐教育活动。

1、学堂乐歌阶段

掌握乐歌的含意、代表人物及其历史意义。熟记乐歌运动中各主要音乐家的音乐实践活动。

2、“五四”后中小学音乐教育发展阶段

二、社会音乐教育

理清社会音乐教育的兴起和发展的基本脉络。掌握社会音乐教育发展的基本特点以及相关的文化概念，了解几位主要社会音乐教育家们的生平及其音乐教育活动。

三、音乐师范教育

理清师范音乐教育兴起和发展的基本脉络。掌握其音乐文化生成的基础和背景。熟悉主要音乐教育家、教育思想、教育机构、教育内容以及相关的文化事项。

四、专业音乐教育

理清专业音乐教育兴起和发展的基本脉络。了解专业音乐教育建立的基础与必要性，熟知专业音乐教育的主要代表人物、教育思想、教育机构以及教育成果。

第七章 音乐思潮、音乐美学和音乐史学

一、中国音乐新思潮(演变概貌)

二、音乐美学(黄自、青主、王光祈)

三、中国音乐史学的研究(音乐家及其成就)

第八章 中外音乐文化交流(总特点)

一、中国留学生对音乐文化交流的贡献

二、来华外籍音乐家对音乐文化的贡献

1、音乐教育

2、重要外籍音乐家(阿隆·阿甫夏洛穆夫 齐尔品)

3、交响乐的传播

4、外国音乐家的访华演出活动

三、中国音乐文化的对外传播

四、外国音乐论著的译介

了解几位音乐家及其翻译等方面的贡献。