

《西方音乐史研究》科目大纲

(科目代码:)

一、考核要求

本课程主要考核学生对西方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西方音乐史理论知识的基础上,对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