

中外音乐史考试大纲

第一部分 考试要求

《中外音乐史》是中国地质大学（武汉）设计学“音乐设计”方向硕士研究生入学初试的考试科目。考试形式为闭卷笔试，考试时间3小时，卷面成绩150分。

考试内容包括中国音乐史和西方音乐史两个部分，各占50%。试卷题型一般包括名词解释、简答题、论述题、作曲家与作品分析等。要求考生全面掌握中西方音乐史的发展脉络，深刻认识中西方音乐所体现的文化特征，熟悉具有重要历史影响的音乐流派、音乐事件、音乐艺术家、音乐思想、音乐表现技法和音乐作品等，能够以史为鉴地提高音乐认知、音乐创作和音乐表现能力。

第二部分 考试内容

中国音乐史部分

古代部分

一、远古、夏、商时期

1. 了解旧、新石器时代社会、文化的人类学和考古学一般知识
2. 了解古代音乐文献所记载的原始音乐活动、远古时期的音乐传说及其与中国音乐起源、氏族社会音乐文化、原始音乐形态和审美等问题的关系。
3. 能从图像学的角度分析部分岩画所反映出的远古时期乐舞表现形式和音乐审美文化功能。
4. 了解关于这一时期的出土和传世乐器，以及如何依据这些乐器的材质、结构性能来比较和判断这一时期的音乐形态及观念。
5. 掌握金属乐器的出现及其意义。

二、西周、东周（春秋、战国）时期

1. 掌握西周礼乐制度中音乐使用形式的具体规定，以及礼乐制度建立的背景和意义。
2. 掌握儒家音乐思想、墨家音乐思想、道家音乐思想。
3. 了解这一时期的乐律理论（十二律、旋宫、三分损益法、隔八相生法）。
4. 了解曾侯乙编钟的音乐特点，以及此套编钟出土的重要意义。
5. 掌握《诗经》和《楚辞》的音乐（结构）特点。
6. 了解周代的“采风制度”。
7. 了解有关这一时期的乐器、音乐文献及史料。

三、汉、三国、两晋、南北朝时期

1. 了解汉代“乐府”的主要职能，以及李延年的音乐贡献。
2. 掌握汉代“俗乐”的主要内容（提示：鼓吹乐、相和歌、百戏）以及表现形式的多样化（提示：徒歌与但歌、相和歌与相和大曲）。
3. 了解清商乐的兴起与发展。
4. 了解三国、两晋、南北朝时期的音乐文化交流与融合（提示：羌笛、胡笳、箜篌、箜篌、曲项琵琶、五弦琵琶）。
5. 掌握稽康、阮籍的音乐思想。
6. 了解京房、何承天、荀勖在乐律学方面的探索及成就。
7. 掌握这一时期的古琴音乐状况（提示：琴曲《广陵散》、《碣石调幽兰》、琴歌《胡笳十八拍》、琴谱）。
8. 了解文人音乐家的出现及发明。

四、隋唐时期

1. 掌握隋唐时期的宫廷燕乐。
2. 了解唐代主要音乐机构的音乐职能。
3. 了解“八十四调”理论的由来，以及“八十四调”与“燕乐二十八调”（或“俗乐二十八调”）间的关系（提示：“为调式”、“之调式”、“四宫七调弼”、“七调四宫”）。
4. 掌握唐代的“大曲”与“法曲”的各自特点。
5. 了解唐代民间俗乐的主要形式（提示：“曲子”、“变文”）。
6. 了解唐代的乐器及器乐（包括乐谱、记谱法、乐器、器乐家等）。
7. 了解唐代的音乐文化交流。
8. 掌握这一时期的有关音乐文献。

五、宋、辽、金、元时期

1. 了解宋代的市民音乐。
2. 了解宋、元时期的说唱音乐（提示：鼓子词、诸宫调、陶真、货郎儿）。
3. 掌握宋、元杂剧的特点。
4. 了解宋、元时期的重要音乐理论著作。
5. 掌握宋代词乐及姜夔的音乐创作。
6. 了解宋、元琴人、琴派及琴曲（提示：郭沔、浙派、《潇湘水云》等）。
7. 了解宋、元时期的器乐艺术。
8. 了解宋、元时期律学的新发展。（提示：王朴、蔡元定等）。
9. 了解宋代燕乐二十八调的特点。
10. 了解燕乐半字谱（俗字谱）的读法和特点。

六、明、清时期

1. 掌握明、清时期的戏曲艺术中最具代表性的声腔和剧种及其音乐特点。
2. 了解明、清时期说唱艺术的特点。
3. 掌握魏良辅在改革昆山腔方面的贡献。
4. 掌握京剧的形成及特点。
5. 了解梆子腔的形成与特色。
6. 了解明清时期的乐器及器乐（提示：弦索十三套、福建南音、西安鼓乐、北京智化寺音乐等）。
7. 了解明清时期的古琴流派及代表性琴曲。
8. 了解明清时期的乐谱及文献。
9. 了解明清时期的律学研究与创新。
10. 了解明清时期的宫廷音乐。
11. 了解有关的唱论和琴论。
12. 了解工尺谱的读法和特点。

七、中国近现代音乐

（一）中国传统音乐于近代演变发展的基本特征

1. 掌握民歌、说唱音乐、戏曲音乐、民族器乐于近代演变发展的基本特征。
2. 了解民间主要表演艺术家和他们的历史生平、代表作品及艺术风格。
3. 熟知近代出现的各种主要传统音乐体裁样式及流派。
4. 了解传统音乐传承中形成发展起来的各主要会、社、团、科、班等机构。

（二）近代音乐思潮

1. 了解西方音乐传入的基本途径（宗教音乐、军乐、乐歌运动对近代音乐文化发展的影响）；注意西方传教士们的宗教音乐活动，以及中国近代欧式军乐队建立的政治基础和文化背景。
2. 了解晚清皇室驻外史节、教育界、学术界、商界等人士对西方音乐文化最初的感性认知

以及对西方音乐文化的输入介绍。

3. 掌握乐歌运动及其历史意义的文化含义。熟记乐歌运动中各主要音乐家及其音乐实践活动；并熟练地听辨其主要代表作品之艺术上的风格特点；思考该思潮运动历史意义之所在。
4. 了解在“五四”新文化运动影响下所形成的“新”的音乐文化思潮；掌握该时期于欧美学成归来的主要音乐家及其为发展中国新的音乐文化，将西方音乐理论技巧运用于中国音乐实践中的艺术创造性活动；掌握“新音乐”、“中国乐派”、“民族化”、“民族之声”、“中华民族性的国乐”、“东西调和”、“复兴雅乐”、“全盘西化”等文化概念；注意该时期音乐家们重要的音乐思想。
5. 熟知 30 年代抗日救亡歌咏运动和“左翼音乐”运动的基本概念、内容及历史意义。掌握左翼音乐家及所赋予新含义的“新音乐”、“救亡歌曲”、“国防音乐”、“战时音乐”等文化概念，注意该时期的音乐家及其音乐思想，以及与前后不同时期和不同流派的音乐家们音乐思想的区别。
6. 了解 30 年代前后以上海国立音专为中心的音乐教育、音乐表演、音乐创作、音乐出版等音乐实践活动；注意该时期几位主要的音乐家及他们的创作和几所重要的教育机构以及影响最大的几种音乐刊物
7. 了解 40 年代延安音乐家及以“民歌研究会”等团体为中心，领导和掀起的，对民歌进行搜集、整理、研究、讨论的主要音乐理论实践活动；以及之后所引发的“新秧歌运动”和“新秧歌剧”、“新歌剧”的诞生。

（三）音乐作品的创作

1. 声乐作品创作。了解中国近代声乐作品出现、发展的基本特征，它与传统音乐有何不同？提高对各时期新出现的各声乐体裁分类及艺术风格的认知能力；在对作曲家历史生平、创作特征了解的基础上，增强对个别作品的鉴赏分析能力。
2. 器乐作品的创作。了解近代乐器音乐与器乐作品发展的基本脉络，提高对各时期新出现的各器乐体裁分类及艺术风格的认知能力；在对作曲家历史生平、创作特征了解的基础上，增强对个别作品的鉴赏分析能力。

西方音乐史部分

（要求掌握关键名词相对应的外文名称）

一、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

- （一）古希腊音乐的特点
- （二）常用乐器
- （三）音乐理论
- （四）古罗马后期基督教音乐的兴起

二、中世纪音乐

概述：中世纪的时期划分，与古代文明的联系，对中世纪的认识。

- （一）格里高利圣咏

定义，特征，分类，运用，调式，扩展

- （二）复调的兴起

从 9 世纪末的奥尔加农到 13 世纪的经文歌

- （三）中世纪方言歌曲

法国游吟诗人（时间、地点、名称、构成、音乐特征，题材）

- （四）十四世纪“新艺术”

定义，特征（三个方面），马肖的创作（三种体裁，以三类世俗歌曲为主）

意大利十四世纪音乐（三种体裁和兰迪尼）

三、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。

（一）文艺复兴早期

英国音乐的影响

勃艮第地区的音乐，法—佛兰德作曲家（时间，地点，人物，迪费和若斯坎的风格特点）

（二）世俗音乐的发展

意大利牧歌（定义、特征、三个时期的特点和主要代表人物）

其他国家的世俗音乐及器乐

（三）宗教改革与反宗教改革的音乐

定义，众赞歌（定义、来源、发展形态），帕莱斯特利那的风格和历史贡献

（四）威尼斯乐派

定义，代表人物，创作体裁

四、巴洛克时期的音乐

概述：时期的划分和词源，总体特征。

（一）巴洛克音乐的特点

两种常规，通奏低音，单声歌曲

（二）歌剧的诞生及其早期的发展

定义，从第一部歌剧的诞生到那不勒斯学派，英法德的早期歌剧

（三）器乐的发展

弦乐器为主的器乐曲

键盘乐器为主的器乐曲

（四）巴洛克晚期的几位大师

拉莫，D. 斯卡拉蒂，亨德尔，巴赫

五、古典主义时期音乐

概述：时期的划分，音乐风格的归纳。

（一）前古典时期的歌剧

（1）格鲁克和他的歌剧改革

历史地位，改革的基本原则，改革的主要措施（六点），代表作

（2）喜歌剧的兴起与繁荣

定义和特点，意大利喜歌剧，法国喜歌剧，德奥歌唱剧，英国民谣剧

（二）前古典时期的器乐

奏鸣曲和奏鸣曲式，室内乐，协奏曲，交响曲

海顿和莫扎特

海顿生平要点，创作要点，莫扎特生平要点，创作要点

贝多芬

生平要点，创作分期（三个时期的特点和代表作），创作要点：交响曲

六、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。

（一）七个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

（二）浪漫主义歌剧

德国，法国，意大利

（三）民族乐派

民族乐派产生的原因，基本特点，与浪漫主义的关系。

俄罗斯，捷克，挪威

（四）世纪之交的两个流派

法国印象主义，德彪西，拉威尔

德奥晚期浪漫主义，马勒，R. 施特劳斯

七、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。

第一阶段：

1. 表现主义，定义，特征，勋伯格：三个时期，作品举例

贝尔格与韦伯恩：各自特点，作品举例

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

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

其他

苏联音乐，英国音乐，微分音音乐与噪音音乐

第二阶段：

序列音乐：定义，梅西昂，

偶然音乐：定义，凯奇

电子音乐：定义，三个阶段，施托克豪森

新音色：定义，五个作曲家

第三阶段：

总的特点，四个流派

第三部分 参考书目

1. 《中国古代音乐史稿（上、下）》 人民音乐出版社 杨荫浏著

2. 《中国古代音乐史简述》 人民音乐出版社 刘再生著

3. 《中国近现代音乐史（第二次修订版）》 人民音乐出版社 汪毓和著（2002 年版）

4. 《中国当代音乐》 北京广播学院出版社 梁茂春著

5. 《西方音乐通史》，于润洋主编，上海音乐出版社，2001 年版。

6. 《西方音乐史略》 人民音乐出版社 李应华著

7. 《西方文明中的音乐》 贵州人民出版社 保尔·亨利·朗著，顾连理、杨燕迪、张洪岛译

8. 《西方音乐史》 人民音乐出版社 唐纳德·杰·格劳特、克劳德·帕利斯卡