

西方音乐史部分

一、复习指南及要求:

硕士研究生《西方音乐史》公共课入学考试,要求考生对本科阶段已学过的此门课的基本内容有较为清楚的掌握。它包括:重要的基本概念;音乐体裁;各不同时期音乐发展的一般状况及作为整个时期音乐创作的风格特点和取得的艺术成就(如巴洛克时期、古典主义时期等);各不同时期具体作曲家创作的艺术特点及成就;对作曲家的代表性音乐作品的理解等主要方面。为便于考生的复习,特规定以下考生所需复习重点的具体要求和纲要:

1. 古希腊、罗马音乐

- (1) 古希腊、罗马时期音乐发展的时间跨度及音乐发展的一般概况。
- (2) 古希腊音乐的艺术特点:主要包括希腊人对音乐的理解和认识;音乐的存在和发展方式;音乐体裁和音阶调式。
- (3) 古希腊的主要三件乐器。
- (4) 古希腊的音乐美学:赫拉克里特、毕达格拉斯、柏拉图和亚里斯多德的主要音乐美学观点。
- (5) 古罗马音乐的来源和特征。

2. 中世纪的音乐文化

- (1) 时间跨度及音乐发展的一般状况。
- (2) 教会音乐。概念:格里高利圣咏。格里高利圣咏的艺术特征。
- (3) 世俗音乐。骑士歌曲;游吟诗人。骑士歌曲的艺术特征主要作曲家。
- (4) 复调音乐。概念:奥尔加农(Organum);“古艺术”(Old Arts);“新艺术”(Ars Nova);狄斯康特(Discantus);孔杜克图斯(Conductus);经文歌(Motet)。中世纪复调音乐发展的几个阶段。“奥尔加农”、“古艺术”、“新艺术”音乐的艺术特征及其主要作曲家。
- (5) 中世纪的音乐调式。音乐理论家圭多(Guido, 约 997—1050)的六声音阶及唱名体系。

3. 文艺复兴时期的音乐

- (1) 尼德兰乐派(又称为勃隆第乐派或佛兰德乐派)三代作曲家创作的艺术特征。
- (2) 马丁·路德的新教圣咏。
- (3) 意大利的罗马乐派、威尼斯乐派、牧歌(Madrigal)的艺术特征。
- (4) 法国歌谣曲的艺术特点(France Chanson)。
- (5) 文艺复兴时期器乐音乐发展的一般状况。

4. 巴洛克时期的音乐文化

- (1) 意大利音乐。巴洛克时期意大利歌剧发展的一般状况。佛罗伦萨乐派、威尼斯乐派、那波里乐派歌剧创作的主要艺术特征、作曲家及其主要作品。那波里歌剧乐派对歌剧艺术的主要贡献。意大利器乐音乐的发展,主要音乐体裁。
- (2) 法国歌剧的代表人物及其创作的风格特征,主要作品。法国古钢琴音乐创作的艺术特色,主要代表人物。D·斯卡拉蒂的古钢琴音乐创作。
- (3) 英国音乐:普塞尔及其歌剧《迪朵与伊尼》。亨德尔的歌剧和器乐创作的一般状况,主要作品。亨德尔清唱剧的主要作品,创作的历史意义、艺术特征及贡献。

(4) 十七世纪德国音乐发展的历史状况，主要作曲家。巴赫音乐的分类及主要作品。巴赫音乐的历史内容。巴赫音乐的风格特征及其贡献。拉莫的《和声论》及巴赫的《十二平均律》。

5. 古典主义音乐

(1) 意大利喜歌剧、法国喜歌剧、德国歌唱剧（又称德国喜歌剧）的主要艺术特点，作曲家及其作品。

(2) 曼海姆乐派、北德乐派（又称柏林乐派）的主要历史贡献。

(3) 格鲁克歌剧改革的主要原因和内容，进行改革的主要歌剧作品及风格特点。

(4) 维也纳古典乐派创作的一般特征。海顿音乐创作的时期划分，不同时期的主要音乐作品。海顿交响曲、四重奏创作的主要内容和艺术风格特征。海顿交响曲创作的主要历史贡献。

(5) 莫扎特创作时期的划分及其主要作品。莫扎特歌剧创作的艺术特征及其成就。莫扎特器乐创作的艺术特征及其成就。

(6) 贝多芬创作的三个时期及三个时期的主要作品。贝多芬器乐创作的历史内容和风格特征。贝多芬交响曲创作的历史地位和成就。贝多芬的影响。法国大革命时期音乐创作的一般状况。

6. 浪漫主义音乐

德国：

(1) 韦伯的主要歌剧作品及艺术特征，韦伯对德国歌剧的贡献。舒伯特的主要音乐作品。舒伯特的艺术歌曲创作的主要内容、艺术特征、影响和成就。舒伯特的器乐创作的一般特点。舒曼的主要音乐作品。舒曼钢琴音乐的艺术特色。舒曼的艺术歌曲创作的艺术成就。舒曼器乐音乐的一般特征。

(2) 门德尔松的钢琴及乐队作品的艺术特征，主要作品。勃拉姆斯音乐创作的艺术特征及主要作品。勃拉姆斯钢琴作品、艺术歌曲的主要特点。勃拉姆斯交响曲创作的艺术特征及其历史地位和成就。

(3) 瓦格纳创作时期的划分及其主要作品。瓦格纳歌剧改革的主要原因和内容。瓦格纳歌剧（乐剧）的风格特征。瓦格纳歌剧改革的利弊。

(4) 安东·布鲁克纳交响曲创作的主要艺术特征及其主要作品。沃尔夫艺术歌曲创作的主要特点及其作品。雷格尔音乐创作的一般状况，代表性主要作品。马勒交响曲和歌曲创作的主要艺术特点，主要作品。理查德·施特劳斯的标题交响诗及歌剧创作的主要特征及其主要作品。

法国：

(1) 法国历史大歌剧的主要作曲家、作品、风格特征。柏辽兹的标题交响曲创作的主要艺术特征，作品及其影响。

(2) 浪漫主义时期法国喜歌剧、抒情歌剧的主要艺术特点及其主要作曲家。比才的主要音乐作品。歌剧《卡门》的艺术特色及创作的历史意义。

(3) 圣桑、弗兰克、肖松、丹第、福列音乐创作的一般状况。

意大利：

(1) 意大利谣唱歌剧的主要作曲家（罗西尼、贝里尼、多尼采蒂）、作品及创作的艺术特征。

(2) 威尔第创作时期的划分及三个时期的主要代表作品。威尔第歌剧创作的艺术特点、影响及其历史地位。真实主义歌剧的主要作曲家、主要作品及创作的艺术特色。

其他国家:

(1) 肖邦创作时期的划分及作品体裁的分类。肖邦钢琴创作的舞曲体裁、前奏曲、练习曲、叙事曲、谐谑曲、奏鸣曲、协奏曲的艺术特色。肖邦音乐的基本内容及创作的历史意义。各种音乐体裁的主要代表性作品。席曼诺夫斯基对波兰音乐的继承和发扬,主要代表性作品。

(2) 李斯特标题交响诗的艺术主张及创作的艺术特色,主要代表性作品。李斯特钢琴创作的主要艺术特点。

(3) 民族主义音乐创作的一般特征。

(4) 俄罗斯民族乐派:格林卡的主要音乐作品。格林卡音乐创作的艺术主张,主要特点,及对俄罗斯音乐发展的影响。达尔戈梅斯基创作生活的一般状况。“强力集团”的主要艺术主张,主要作品及创作的一般特点。穆索尔斯基的主要音乐作品,音乐创作的主要艺术特色。鲍罗丁、李姆斯基·柯萨科夫音乐创作的主要艺术特点。柴科夫斯基音乐创作的时期划分及主要作品。柴科夫斯基音乐创作的主要内容。柴科夫斯基的歌剧、交响曲的主要艺术特色。斯克里亚宾和拉赫马尼诺夫音乐创作的主要特点及主要作品。

(5) 捷克及北欧民族乐派:斯美塔纳的歌剧创作及交响诗创作的主要艺术特色,两种体裁的主要作品。德沃夏克音乐创作的主要艺术特征,各类不同体裁的主要作品。雅纳切克对捷克音乐的继承和发扬,主要音乐作品。格里格的主要音乐作品,其创作的民族特色及艺术特征。西贝柳斯音乐创作的一般特点,代表性作品。

(6) 印象主义音乐:印象主义音乐的一般艺术特征。德彪西音乐创作的时期划分。德彪西音乐创作的总的风格特征及历史意义。德彪西的钢琴创作、管弦乐创作、歌剧创作的主要艺术特色,主要音乐作品。

(7) 拉威尔音乐创作的主要艺术特色,代表性作品。杜卡音乐创作的一般状况。其他印象主要作曲家雷斯皮基(意大利)、法亚(西班牙)音乐创作的一般状况,代表性的主要作品。

7. 1945 年以前的现代西方音乐。

(1) 20 世纪上半叶音乐艺术的总的发展特征。20 世纪民族主义音乐的一般艺术特点,与 19 世纪的民族主义音乐在创作上的异同,与 20 世纪现代主义音乐之间的关系。

(2) 巴托克音乐创作的主要艺术特征,主要作品。其音乐活动(创作,收集民歌)对匈牙利音乐的历史贡献。柯达依的音乐活动对匈牙利音乐发展的主要贡献(创作、教学、收集民歌等方面),主要作品。英国民族乐派发展的一般状况。作曲家埃尔加、霍尔斯特、戴利斯、布里斯创作的一般状况,代表性作品。沃安·威廉斯音乐创作的主要艺术特征,代表性作品。美国民族乐派发展的一般状况。麦克道尔、科普兰、瓦雷兹、格什文音乐创作的一般状况,代表性作品。艾夫斯音乐创作的主要特点,其代表性作品。

(3) 新古典主义音乐的艺术主张,音乐创作的基本特征,在 20 世纪发展的一般状况。

(4) 斯特拉文斯基音乐创作的时期划分,不同时期的代表性作品。斯特拉文斯基音乐创作的主要特点,及对 20 世纪音乐的影响。亨德米特的音乐活动主要在哪些方面。亨德米特音乐创作的时期划分、主要代表性作品及主要艺术特征。意大利作曲家卡塞拉、马利皮埃罗、皮采蒂音乐创作的一般状况,主要代表作作品。新古典主义在法国发端一般状况。萨蒂的美学主张及创作的一般特征,主要音乐作品。“法国六人团”音乐创作的一般状况,代表性作品。奥涅格音乐创作的主要艺术风格和特点,主要音乐作品。

(5) 表现主义音乐产生的主要历史原因和浪漫主义音乐的关系。表现主义音乐的主要美学观点和艺术特征。表现主义音乐对 20 世纪音乐的影响。十二音音乐的主要艺术特征。

(6) 勋伯格音乐创作的时期划分。勋伯格音乐创作的主要内容和艺术特征,其不同时

期的主要代表性作品。贝尔格音乐创作的一般状况。贝尔格的主要歌剧作品《沃采克》和《露露》所表现的主要内容及艺术特色。韦伯恩音乐创作的一般状况，其代表性作品。

(7) 布里顿音乐创作的主要艺术特点，及主要作品。微分音音乐的主要作曲家和主要音乐作品，音乐创作的一般特征。噪音音乐的主要作曲家及作品，音乐创作的一般特征。

几点说明：

1. 本纲所说的主要作曲家的代表性作品，考生应不仅要熟知作品的标题，而且对其音响、作品所表现的内容及作品的艺术特征有一般性的了解。
2. 文艺复兴以后的作曲家的原文名及生卒年，可在有关书目中查阅。
3. 本考试大纲是音乐院校非音乐学系本科生已达到的教学水平。

参考书目：西方音乐史

李秀军：《西方音乐史》，吉林音像出版社，2001 年版
于润洋：《西方音乐通史》，上海音乐出版社，2003 年版。