XB

硕士研究生招生考试

《音乐学基础理论》科目大纲

(科目代码：628)

学院名称(盖章)： 音 乐 学 院

学院负责人(签字)：

编 制 时 间： 2024年 8月 30日

《音乐学基础理论》科目大纲

(科目代码：628)

一、考核要求

本课程主要考核学生对音乐学的基本理论，如西方音乐史、中国音乐史、艺术学概论等问题的理解与认识的能力，检查学生在具有一定的音乐学基础理论知识的基础上，对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，对音乐的主要问题进行分析和评价，增强学生学习的兴趣，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。

三、考核内容

第一部分：西方音乐史

第二部分：中国音乐史

第三部分：艺术学概论

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 巴罗克时期的音乐

概述：时期的划分和定义，总体特征。

第一节 巴罗克音乐的特点

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 巴罗克晚期的几位大师

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

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】

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

（一）填词歌曲

（二）改编的群众歌曲

（三）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

（一）二十年代的著名作曲家

（二）救亡歌咏作曲家群

（三）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

（一）二胡音乐

（二）琵琶音乐

（三）合奏音乐

二、西洋乐器音乐

（一）钢琴独奏音乐

（二）小提琴音乐

（三）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。

（一）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。

（二）“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

（一）音乐教育

（二）重要外籍音乐家(阿隆•阿甫夏洛穆夫 齐尔品)

（三）交响乐的传播

（四）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

第三部分【艺术学概论】

绪论

一、艺术学的研究对象与定位

二、学习与研究艺术学理论的意义

三、学习与研究艺术学的方法

第一章 艺术观念

第一节 艺术观念的演变

第二节 艺术的特征

掌握中国儒家、道家、禅宗的艺术观念，熟悉西方艺术观念中的模仿论、表现论、形式论和艺术体制论的代表人物和思想观念，以及马克思主义艺术观念在中国的发展。

第二章 艺术的功能

第一节 艺术功能的理论回顾

第二节 艺术的主要功能

掌握中西方艺术功能的重要论述，熟知艺术的审美认识、教育、娱乐和体验四大功能。

第三章 艺术创作

第一节 艺术创作主体

第二节 艺术创作方式的特点

第三节 艺术创作过程

掌握艺术创作、艺术创作主体、艺术家、人文修养、形象思维、抽象思维、灵感思维、创作个性等的概念与特征，熟悉艺术创作与艺术制作、个体创作与集体创作、一度创作与二度创作的主要特点，理解艺术创作的基本过程和主要环节。

第四章 艺术作品

第一节 艺术作品的媒介

第二节 艺术作品的形式

第三节 艺术作品的内容

第四节 中国传统艺术精神

掌握艺术媒介、作品、语言的内涵，熟悉艺术形象、艺术典型、艺术意境和艺术意蕴的含义与主要特征。

第五章 艺术接受（艺术鉴赏）

第一节 艺术接受的主体

第二节 艺术接受的特征

掌握艺术接受主体的地位、作用和主观条件，熟悉艺术接受的含义与特征，艺术鉴赏的含义与过程，理解艺术高峰体验的含义，审美期待的含义，想象的含义，艺术接受的差异性，艺术接受的再创造性等。

1. **艺术类型（实用艺术、造型艺术、表情艺术、综合艺术和语言艺术）**

第一节 艺术分类的历史演变

第二节 主要艺术类型

第三节 各种艺术之间的关系

掌握艺术的类型、分类原则和历史演变，熟悉主要的艺术类型及其审美特征，理解各种艺术的关系及艺术类型的分化与综合发展。

第七章 艺术的发展

第一节 艺术的起源

第二节 艺术的发展进程

掌握艺术起源的主要学说、主要观点、代表人物及艺术思想、评价等，理解艺术发展的根本动力，平衡与不平衡关系，以及艺术发展中的继承与创新关系等。

第八章 艺术风格、流派与思潮

第一节 艺术风格

第二节 艺术流派

第三节 艺术思潮

掌握艺术风格、流派、思潮的含义、形成原因和条件，及其基本特征与影响。

第九章 艺术批评

第一节 艺术批评的含义与性质、原则与意义

第二节 艺术批评的主体与主体构成

第三节 艺术批评的维度与方法

掌握艺术批评的含义、原则、意义、维度和方法，以及艺术批评主体需要具备的能力与修养。

第十章 艺术的当代嬗变

第一节 经济全球化背景下的艺术状况

第二节 创意产业与艺术市场

第三节 数字技术条件下的艺术

第四节 当代媒介与艺术传播

掌握艺术的多样化与本土化，文化创意产业的概念、特点，以及政府在文化创意产业中应扮演的角色与作用，熟悉当代艺术各门类的积极影响，应当避免的问题，理解当代媒介时代艺术传播的特征和影响。

四、参考书目

1.《西方音乐通史》于润洋主编

2.《中国音乐通史简编》 孙继楠、周柱铨

3.《中国音乐史》 祁文源

4.《艺术学概论》马克思主义理论研究和建设工程重点教材

5.《艺术学概论》（第5版）彭吉象

（均为最新出版版本）