

海南师范大学硕士研究生入学考试初试科目 考 试 大 纲

科目名称： 中西方音乐史

适用专业： 音乐学科教学论

一、考试形式与试卷结构

（一）试卷分数及考试时间

本试卷满分为 150 分，考试时间为 180 分钟。

（二）答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

（三）试卷内容结构（考试的内容比例）

第一部分：中国音乐史，约 75 分

第二部分：西方音乐史，约 75 分

（四）试卷题型结构

填空题（细节题）：约 10 小题，共 20 分

选择题（判断题）：约 10 小题，共 20 分

名词解释（概念题）：约 5 小题，共 25 分

简答题（简述题）：约 5 小题，共 40 分

分析论述题（综合题）：约 3 小题，共 45 分

二、考查目标（复习要求）

全日制攻读硕士学位研究生入学考试《中西方音乐史》科目考试内容包括《中国音乐史》、《西方音乐史》两门音乐学学科基础课程，要求考生系统掌握相关学科的基本知识、基础理论和基本方法，并能运用相关理论和方法分析，解决实际问题。

三、考试内容概要

第一部分：中国音乐史

【古代音乐史部分】

一、远古（约前 21 世纪以前）

（一）概 述

（二）远古时期的考古音乐资料

陶埙、骨哨、骨笛、陶钟、原始乐舞图

（三）历史传说中的远古时期音乐

朱襄氏，葛天氏，伊耆氏，伏羲氏，女媧，神农氏，黄帝，少昊，颛顼，饕，尧，舜，禹

(四) 关于中国音乐的起源

1. 中国音乐在新石器时代早期已经萌芽
2. 萌芽时期的音乐反映了人类生活的各个方面
3. 萌芽时期的中国音乐具有多民族的特点

二、夏、商、西周（前 21 世纪至前 771 年）

(一) 概述

(二) 历史传说中的音乐作品

《九歌》，《九辨》，《九韶》，《时日曷丧？》，《大濩》，《桑林》，《大武》

(三) “雅乐”与礼乐音乐

1. “雅乐”的来源
2. 礼乐制度
3. 专职乐师的产生和音乐机构的建立
4. 音乐教育的产生和发展

(四) 民间音乐和少数民族音乐

1. 《易经》中的民歌
2. 《诗经》中的早期作品
3. 四夷之乐

(五) 乐器的发展

1. 考古发现的古乐器
2. 甲骨文中关于乐器的字
3. “八音”乐器分类法

(六) 乐律学的形成

1. 古乐器测音与音阶问题
2. 十二律、五声音阶名称的产生
3. 宫调理论

三、春秋战国（前 771 至前 221）

(一) 概述

(二) 民间音乐

1. 雅乐的衰落和俗乐的兴盛
2. 《诗经》中的十五国风
3. 《楚辞》音乐
4. 荀子《成相篇》及其他

(三)音乐表演艺术的发展

1. 歌唱艺术
2. 古琴艺术

(四)乐器和器乐音乐

编钟, 编磬, 琴, 瑟, 笙, 排箫, 篪, 筑, 箏, 乐队

(五)乐律学

1. 《管子·地圆》和《吕氏春秋·音律》的三分损益法
2. 曾侯乙钟铭中的乐律学文字
3. 其他有关乐律学的记载

(六)音乐思想

1. 孔子、墨子、老子、庄子及荀子关于音乐的论述
2. 《乐记》的音乐思想

(一) 概述

(二) 汉乐府

(三) 鼓吹乐与横吹乐

(四) 相和歌与清商乐

1. 相和歌

2. 清商乐

(五) 古琴音乐

1. 《广陵散》
2. 《碣石调·幽兰》
3. 《梅花三弄》
4. 《酒狂》

(六) 少数民族音乐和外来音乐

(七) 乐器

1. 笛和羌笛
2. 笙、角
3. 琵琶
4. 箜篌

(八) 乐律学的发展

1. 相和三调、清商三调和笛上三调
2. 京房六十律、何承天“新率”和荀勖笛律
3. 古琴的纯律问题

4. 乐谱

(九)音乐思想

嵇康和他的《声无哀乐论》

五、隋唐（581至960）

(一) 概述

(二) 民间音乐

1. 曲子

2. 变文

3. 古琴音乐

(1) 《大胡笳》和《小胡笳》

(2) 《离骚》

(三) 燕乐

1. 七部乐、九部乐、十部乐和立坐部伎

2. 大曲

(四) 音乐机构和音乐家

(五) 中国音乐的外传

(六) 乐器和器乐音乐

(七) 乐律学的发展

1. 俗乐二十八调

2. 移调、犯调和“解”

3. 记谱法

(1) 敦煌乐谱

(2) 俗乐二十八调音高字谱

(3) 减字谱

(4) 律吕谱

六、宋、元、明、清（960至1911）

(一) 概述

(二) 民歌和小曲

1. 民歌

2. 小曲

(三) 词曲音乐

1. 词调音乐

2. 散曲音乐

(四) 说唱音乐

1. 鼓子词

2. 诸宫调
3. 货郎儿
4. 苏州弹词
5. 梨花大鼓
6. 京韵大鼓

(五) 戏曲音乐

1. 杂剧
2. 南戏
3. 昆曲
4. 京剧

(六) 乐器和器乐音乐

1. 古琴音乐
2. 琵琶音乐
3. 其他乐器和器乐音乐

(七) 西洋音乐的传入

(八) 乐律学的发展

1. 宋代的燕乐调的变迁
 2. 蔡元定的十八律
 3. 元曲六宫十一调
4. 工尺谱
 5. 朱载堉的十二平均律理论

【近现代及当代音乐史部分】

一、近现代传统音乐的基本情况与发展

- (一) “五四”之前传统音乐的基本情况
- (二) “五四”时期传统音乐的新发展、民间音乐家及其代表作品：
城市小调、大鼓、评弹、京剧、评剧、越剧、民间器乐音乐

二、西洋音乐的传入与学堂乐歌的发展

- (一) 西洋音乐文化的传入
 1. 基督教宗教音乐的传入
 2. 新式军乐、军歌的建立和发展
- (二) 学堂乐歌的产生与发展
 1. 中国早期新型学校音乐教育发展概况
 2. 学堂乐歌的基本内容
 3. 学堂乐歌的艺术形式

(三) 学堂乐歌的代表性音乐家

1. 沈心工及其学校歌曲
2. 李叔同及其学校歌曲
3. 曾志忞的音乐著述及音乐活动

三、中国近代新音乐文化的初期建设（1912—1927）

(一) 音乐社团及专业音乐教育的发展

1. 社团

北京大学音乐研究会、上海大同乐会、北京国乐改进社

2. 专业教育机构

北京女子高等师范学校音乐科、上海专科师范学校音乐科、北京大学音乐传习所

3. 萧友梅对专业音乐教育事业发展的贡献

(二) 音乐思想、音乐理论与音乐学家王光祈

1. 关于如何建设我国新音乐文化的不同认识
2. 初期的音乐理论研究
3. 王光祈及其音乐理论研究

(三) 音乐创作

1. 新型歌曲创作
2. 萧友梅及其音乐创作
3. 赵元任及其音乐创作
4. 刘天华及其音乐创作
5. 以黎锦晖为代表的儿童歌舞音乐创作

四、音乐文化的发展与分化（1927—1937）

(一) 音乐教育事业的建设和发展和城市音乐概述

1. 普通音乐教育的发展
2. 专业音乐教育的发展
国立音乐专科学校

(二) 音乐思想、音乐理论与青主的研究和批评

1. 音乐思想和音乐理论研究概述
2. 青主及其音乐研究与理论批评

(三) 国立音乐专科学校师生们的创作

1. 黄自及其音乐创作
2. “音专”其他音乐家及其创作

青主、应尚能、周淑安、李惟宁、陈田鹤、刘雪庵、江定仙

(四) “左翼”音乐运动及聂耳等人的音乐创作

1. 左翼音乐运动的开展
2. 聂耳及其音乐创作
3. 救亡歌咏运动的开展及张曙、任光、麦新、吕骥等人的音乐创作

五、音乐文化的多元时期（1937—1949）

- （一）抗日战争时期音乐概述
- （二）贺绿汀、冼星海的音乐创作
- （三）江文也、马思聪的音乐创作
- （四）乡土气息的歌曲、秧歌剧和新歌剧及其音乐家
- （五）该时期其他音乐家的创作和对传统音乐的研究
谭小麟、丁善德、桑桐、杨荫浏

六、社会主义建设时期的音乐文化（1949—1966）

- （一）概说
- （二）声乐创作
 1. 群众歌曲
 2. 抒情歌曲
 3. 合唱
- （三）器乐独奏曲
 1. 民族器乐独奏曲创作
 2. 钢琴、小提琴独奏曲创作
- （四）合奏音乐及管弦乐、交响乐创作
 1. 民乐合奏曲创作
 2. 管弦乐创作
 3. 交响乐创作
- （五）歌剧、舞剧音乐创作

七、“文革”对音乐的摧残及艺术家们的缝中求生（1966—1976）

- （一）“文革”概述
- （二）歌曲及合唱曲
- （三）器乐改编曲及创作

八、新时期 新气象

- （一）拨乱反正、解放思想、探求新说
- （二）多元的声乐创作、歌剧
- （三）小型器乐独奏、室内乐重奏与“新潮音乐”的崛起
- （四）交响音乐的繁荣
- （五）民族器乐“协奏曲热”及其它

参考教材或主要参考书:

- 1.中国古代音乐史稿（上、下），人民音乐出版社（2004，杨荫浏著。
- 2.中国音乐通史简编，，山东教育出版社（1993），孙继楠、周柱诤主编。
- 3.中国现代音乐史纲，中央音乐学院出版社（2010），汪毓和著。

第二部分：西方音乐史（打*号者为非音乐学专业不必复习的部分）

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，科雷利、维瓦尔第

键盘乐器为主的器乐曲，布克斯特胡德、F.库普兰

（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

（三）维也纳古典乐派

（1）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

（2）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

体裁：艺术歌曲、钢琴曲、标题交响曲、交响诗、标题性序曲、无标题交响曲

（二）浪漫主义歌剧

德国：韦伯、瓦格纳

法国：大歌剧、谐歌剧、抒情歌剧、比才的《卡门》

意大利：罗西尼、贝利尼、唐尼采蒂、威尔第、马斯卡尼、普契尼

（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：格林卡、强力集团、柴可夫斯基

捷克：斯美塔纳、德沃夏克

挪威：格里格

（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：*

总的特征，四个流派：简约派、第三潮流、新浪漫主义、拼贴

参考教材或主要参考书：

1. 西方音乐通史，上海音乐出版社（2001），于润洋主编

2. 西方音乐简史，高等教育出版社（2007），余志刚编著

3. 西方文明中的音乐，贵州人民出版社（2009），（美）保罗·亨利·朗著，顾连理等译

4. 西方音乐史, 人民音乐出版社 (1996), (美) 唐纳德·杰·格劳特、克劳德·帕利斯卡
著, 汪启璋等译

