

硕士研究生招生考试初试自命题科目考试大纲

科目代码： 716 科目名称： 音乐理论基础

一、考查目标

- 1、掌握中外音乐史的基本脉络和主要发展阶段，了解不同历史时期音乐艺术的发展特点、重要作品和代表性作曲家；
- 2、掌握艺术起源的几种观点，具备理解这些观点的合理性和局限性的能力；
- 3、对中外音乐史、艺术学概论上代表性的经典作品具有分析、鉴赏的能力；
- 4、考查考生的综合素质和跨学科能力，如文学、历史、哲学等相关学科的知识储备和跨学科研究能力等。

综上所述，中外音乐史硕士研究生考试的考查目标旨在全面检验考生的音乐史知识、分析能力、独立思考和创新能力以及综合素质和跨学科能力。

二、考试形式和试卷结构

1. 试卷满分及考试时间

试卷满分 150 分，考试时间 180 分钟。

2. 答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

3. 试卷题型结构及分值分配

- (1) 名词解释：4 小题 每题 5 分，共计 20 分
- (2) 简答题：4 小题 每题 20 分，共计 80 分
- (3) 论述题：2 小题 每题 25 分，共计 50 分

三、考查范围

中国古代音乐史部分：

中国古代音乐史的考查要点可以归纳为以下几个方面：

(一) 远古至夏商时期：

音乐的起源与早期发展，包括原始乐舞、宗教仪式音乐等。（贾湖骨笛）

(二) 周至春秋战国时期：

1、礼乐制度的形成与发展，西周礼乐制度对音乐使用的具体规定和背景意义。（曾侯乙编钟、八音分类法）

2、儒家、墨家、道家音乐思想的形成与特点。

3、乐律理论。（十二律、三分损益法）

(三) 秦汉时期：

1、乐府制度的建立，以及汉代“乐府”的相关内容和音乐家。

2、汉代“俗乐”的主要内容，如鼓吹乐、相和歌、清商乐等。

(四) 魏晋南北朝时期：

1、音乐文化的交流与融合，外来乐器的传入与影响。

2、嵇康、阮籍等音乐家的音乐思想。

(五) 隋唐五代时期：

1、宫廷音乐的繁荣，燕乐的发展。

2、音乐机构的完善。（教坊、梨园）

3、唐代民间俗乐的主要形式。（曲子、变文）

(六) 宋元明清时期：

1、市民音乐的兴起，戏曲艺术的成熟与发展。

2、宋代词乐及姜夔等音乐家的创作。

3、明清时期古琴流派及代表性琴曲。

(七) 重要音乐作品：

《流水》、《广陵散》、《梅花三弄》、《幽兰》、《扬州慢》、《潇湘水云》、《阳关三叠》等经典作品的艺术特色与历史价值。

中国近代音乐史部分：

1. 学堂乐歌 2. 沈心工 3. 李叔同 4. 曾志忞 5. 大同乐会 6. 谭鑫培 7. 周信芳 8. 程砚秋 9. 梅兰芳 10. 白玉霜 11. 严老烈 12. 何柳堂 13. 吕文成 14. 华彦钧 15. 王光祈 16. 丰子恺 17. 萧友梅 18. 赵元任 19. 黎锦晖 20. 刘天华 21. 青主 22. 黄自 23. 刘雪庵 24. 江文也 25. 聂耳 26. 任光 27. 张寒晖 28. 冼星海 29. 贺绿汀 30. 吕骥 31. 马思聪 32. 马可 33. 郑律成 34. 齐尔品 35. 左翼音乐运动 36. 新音乐 37. 歌剧《白毛女》

西方音乐史部分：

(一) 古代希腊和罗马音乐

- 1、古希腊的音乐生活
- 2、音乐与神的崇拜
- 3、古希腊的乐器（包括弦乐：里拉，管乐：阿夫洛斯管、排箫）
- 4、古希腊的音乐理论（包括音程和音阶理论、音乐社会功能的学说）
- 5、古希腊音乐的特征
- 6、古罗马的音乐生活

(二) 中世纪音乐

- 1、格里高利
- 2、早期的复调音乐
- 3、圣母院乐派的复调
- 4、经文歌
- 5、中世纪单声歌曲（包括拉丁歌曲、方言歌曲）
- 6、14世纪法国和意大利音乐（包括法国“新艺术”、新艺术音乐的特征、马肖的音乐创作、14世纪意大利音乐）

(三) 文艺复兴时期音乐

1. 勃艮第地区的音乐

2. 法-佛兰德作曲家
3. 意大利的牧歌
4. 法国尚松
5. 16世纪的宗教改革与反宗教改革的音乐（包括宗教改革的音乐、威尼斯乐派、罗马乐派）

（四）巴罗克时期音乐

1. 巴罗克音乐的主要特点
2. 歌剧的诞生及其早期的发展
3. 其他大型声乐体裁（包括清唱剧、康塔塔、受难乐）
4. 器乐的发展（包括德国的键盘音乐、意大利和法国的键盘、音乐协奏曲）
5. 巴罗克晚期的几位大师（包括让-菲利普·拉莫、多米尼科·斯卡拉蒂、格奥尔格·弗利德里希·亨德尔、约翰·塞巴斯蒂安·巴赫）

（五）古典主义时期音乐

1. 格鲁克和他的歌剧改革
2. 奏鸣曲和奏鸣曲式
3. 协奏曲与交响曲的发展
4. 海顿和莫扎特的生平，创作风格，代表作以及历史贡献。
5. 贝多芬 不同时期的创作风格及代表作，各体裁领域的贡献。

（六）浪漫主义时期音乐

1. 德奥浪漫主义音乐的兴起（舒伯特）
2. 浪漫主义音乐的繁荣（门德尔松、舒曼、肖邦）
3. 19世纪上半叶的法、意歌剧（罗西尼、贝里尼、唐尼采蒂）
4. 从标题交响音乐到交响诗（柏辽兹、李斯特）

5. 19世纪中、下叶的德奥音乐（瓦格纳、勃拉姆斯、约翰·施特劳斯父子）

6. 比才

7. 威尔第代表的意大利歌剧

8. 19世纪的民族主义音乐与有关风格

（1）俄罗斯音乐文化（格林卡、“强力集团”作曲家、柴科夫斯基）

（2）捷克的音乐文化（斯美塔那、德沃夏克）

（3）挪威、芬兰的音乐文化（格里格、西贝柳斯）

9. 19世纪与20世纪之交的音乐

（1）法国音乐文化（德彪西、拉威尔）

（2）奥地利和德国的音乐文化（马勒）

（3）俄罗斯音乐文化（拉赫曼尼诺夫）

（4）意大利音乐文化（普契尼）

（七）20世纪音乐

1、表现主义音乐（勋伯格、贝尔格、韦伯恩）

2、新古典主义音乐（斯特拉文斯基）

3、民族主义音乐（格什文）

4、20世纪上半叶其他风格与类型的音乐（肖斯塔科维奇、普罗科菲耶夫）

艺术学概论部分

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 艺术的特性

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

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

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

第五章 艺术接受

第一节 艺术接受的主体

第二节 艺术接受的特征

第六章 艺术类型

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

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

第八章 艺术的风格、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

第九章 艺术批评

第一节 艺术批评的含义与性质、原则和意义

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

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 创意产业和艺术市场

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

四、参考书目

1、《艺术学概论》编写组：《艺术学概论》，高等教育出版社，
2019年版 马克思主义理论研究和建设工程重点教材

2、戴嘉枋：《中国音乐史》，高等教育出版社，2019年

3、于润洋：《西方音乐通史》，上海音乐出版社，2016年

说明：大纲中所列考查范围、题型结构和分值分配等仅
供考生参考，初试试卷可以根据需要进行必要的调整。