

湖州师范学院音乐硕士研究生入学考试初试科目 考 试 大 纲

科目代码、名称:	音乐学综合理论
适用专业:	135200 音乐

一、考试形式与试卷结构

(一) 试卷满分及考试时间

本试卷满分为 150 分，考试时间为 180 分钟。

(二) 答题方式

共含 3 项科目：音乐教育学、中国音乐史、西方音乐史，考生必选音乐教育学，任选中国音乐史、西方音乐史其中 1 项作答。

考试方式为闭卷、笔试。

试卷由试题和答题纸组成；答案必须写在答题纸（由考点提供）相应的位置上。

(三) 试卷题型结构

名词解释；论述题；教学设计

二、考查目标

本科目由音乐教育学、中国音乐史、西方音乐史三门课程组成。音乐教育学主要考查考生对音乐学科教学基础理论知识的了解、掌握，考查考生的整合运用能力、逻辑思维能力、文字组织和表达能力以及教学设计与实践操作能力等；中西音乐史主要考查考生对中国和西方音乐各时期的发展脉络、基本理论、音乐体裁和形态、代表作曲家及作品的掌握程度，并初步具备对某些音乐现象进行观察、分析与研究的能力。

三、考查范围

（一）音乐教育学

第一章 音乐教育及其性质、特征

1. 音乐教育的概念、分类及性质特征
2. 音乐教育学
3. 音乐教育目标基本结构中三个目标及其相互关系
4. 中国音乐教育学科发展阶段

第二章 音乐教育哲学

1. 他律论哲学观
2. 自律论哲学观
3. 实践论哲学观
4. 审美论哲学观
5. 功能论哲学观

6. 美育论哲学观
7. 音乐教育哲学观在中国音乐教育中的实践

第三章 音乐美学与音乐教育

1. 音乐美学
2. 审美体验
3. 审美形态
4. 音乐审美教育
5. 中、西方审美形态的内涵及溯源辨析
6. 音乐美学在音乐教育教学中的应用

第四章 音乐心理学与音乐教育

1. 音乐心理学
2. 构造主义心理学
3. 行为主义心理学
4. 格式塔心理学
5. 认知心理学
6. 精神分析学派
7. 人本主义心理学
8. 动机心理学
9. 音乐心理能力结构
10. 不同年龄阶段音乐学习的心理特点
11. 西方心理学流派在音乐学习中的具体应用

第五章 音乐人类学与音乐教育

1. 音乐人类学
2. 文化价值相对主义
3. 文化变迁
4. 文化自觉
5. 文化传承
6. “文化”观念下的音乐教育与教学
7. 人类学研究在音乐教育教学中的借鉴与应用

第六章 音乐教育简史

1. 礼乐教育
2. 乐府
3. 琴学教育思想体系
4. 学堂乐歌
5. 学校音乐教育
6. 师范音乐教育
7. 专业音乐教育
8. 社会音乐教育
9. 多元文化音乐教育
10. 国际音乐教育学会
11. 中国古代音乐教育发展
12. 清末民初至 1949 年中国音乐教育发展
13. 新中国成立至改革开放前音乐教育发展
14. 改革开放后音乐教育发展

15. 20 世纪以后国际音乐教育发展动向

第七章 音乐教育课程

1. 课程
2. 课程观
3. 经验自然主义课程观
4. 要素主义课程观
5. 结构主义课程观
6. 人本主义课程观
7. 建构主义课程观
8. 后现代课程观
9. 灌输式教育模式
10. 园丁式教育模式
11. 交流式教育模式
12. 学生本位原则
13. 音乐本位原则
14. 情感体验原则
15. 寓教于乐原则
16. 主动参与原则
17. 协同融合原则
18. 创造发展原则
19. 课程观的类型及对音乐教学的作用
20. 音乐教育课程资源的分类与开发利用
21. 音乐教学的基本原则及其应用
22. 音乐教学过程的四个基本阶段

23. 音乐教学模式的类型与应用

24. 音乐课堂教学的延伸与补充

第八章 国内外音乐教学法

1. 达尔克罗兹教学法

2. 奥尔夫教学法

3. 柯达伊教学法

4. 铃木教学法

5. 综合音乐感教学法

6. 国外“三大”音乐教学法的理念、特色及其实践

第九章 音乐教学评价

1. 音乐教学评价的概念、原则、特点与方法

2. 质性评价

3. 音乐教师教学评价的概念、标准、内容与方法

4. 音乐学习水平检验的内容与方法

第十章 音乐教师教育

1. 音乐教师角色转变的主要体现

2. 音乐教师应具备的素质

3. 高师音乐教育的目标、要求与特点

4. 高师音乐教育课程设置的类别

第十一章 音乐课程标准

1. 结合实际案例论述义务教育阶段音乐课程的基本理念、课程目标、课程内容与学业质量
2. 结合实际案例论述普通高中音乐课程的基本理念、学科素养、课程目标、内容与学业质量
3. 编写一节 40 分钟的教学设计

主要参考书目:

- [1] 谢嘉幸, 郁文武. 音乐教育与教学法 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [2] 中华人民共和国教育部. 义务教育艺术课程标准 [S]. 北京师范大学出版社, 2022.
- [3] 中华人民共和国教育部. 普通高中音乐课程标准 [S]. 北京: 人民教育出版社, 2020.

(二) 中国音乐史

第一章 远古、夏、商、周时期

1. 音乐起源
2. 弹歌
3. 六代乐舞
4. 郑卫之音
5. 房中乐
6. 雅乐
7. 燕乐

- 8 《诗经》
9. 楚辞
10. 《荀子·成相篇》
11. 八音
12. 三分损益律
13. 辨析《楚辞》与《诗经》异同
14. 礼乐制度《八佾》
15. 先秦时期“音乐思想”

第二章 秦、汉、魏、晋、南北朝时期

1. 乐府
2. 相和歌
- 3 相和大曲
4. 横吹
5. 李延年
6. 清商乐
7. 吴歌
8. 百戏
9. 《碣石调·幽兰》
10. 京房六十律
11. 钱乐之“三百六十律”
12. 声无哀乐论
13. 广陵散
14. 《踏谣娘》
15. 汉魏时期音乐思想

16. 汉魏时期乐律学发展
17. 文字谱的起源及其特点

第三章 隋、唐、五代时期

1. 宫廷燕乐
2. 《霓裳羽衣曲》
3. 法曲
4. 曲子
5. 变文
6. 减字谱
7. 《乐书要录》
8. 教坊
9. 梨园
10. 多部伎
11. 八十四调
12. 九、十部乐
13. 唐代宫廷燕乐
14. 变文及其历史意义
15. 隋唐时期乐律理论

第四章 宋、元、明、清时期

1. 勾栏瓦肆
2. 诸宫调
3. 姜夔
4. 杂剧

5. 南戏
6. 俗字谱
7. 蔡元定十八律
8. 郭沔
9. 《词源》
10. 板腔体
11. 四大声腔
12. 花雅之争
13. 朱载堉
14. 四大徽班进京
15. 我国古代说唱音乐发展史
16. 我国古代戏曲发展史
17. 我国古代“记谱法”发展史
18. 明清时期中外音乐文化交流概貌
19. 唐宋大曲辨析
20. 魏良辅改革

第五章 中国近现代音乐史

1. 的笃班
2. 越剧
3. 广东音乐
4. 江南丝竹
5. “美育代宗教”说
6. 曾志忞

7. 李叔同
8. “军乐队热”
9. 萧友梅
10. 北大音乐传习所
11. 王光祈
12. 青主
13. 赵元任
14. 江文也
15. 黄自
16. 刘天华
17. 大同乐会
18. 杨荫浏
19. 聂耳
20. 冼星海
21. 贺绿汀
22. 鲁艺
23. 吕骥
24. 秧歌运动
25. 抗日救亡歌咏运动历史过程
26. 中国传统音乐在近代的发展概貌
27. 清末民初学堂乐歌的兴起与发展
28. 歌剧在我国近现代时期的发展概貌
29. 20世纪中国“新音乐”发展概貌
30. 冼星海《黄河大合唱》的创作特点及历史意义

31. 白毛女的创作特点及历史意义
32. 20 世纪上半叶的音乐思想
33. 黎锦晖及儿童歌舞剧

主要参考书目:

[1] 陈应时, 陈聆群. 中国音乐简史 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2006。

[2] 喻意志. 音乐考研复习精要: 中国音乐史 [M]. 长沙: 湖南文艺出版社, 2010。

(三) 西方音乐史

第一章 古希腊、古罗马音乐 (公元前 1200——公元前 3 世纪)

1. 荷马史诗
2. 抒情诗
3. 里拉
4. 阿夫洛斯管
5. 古希腊调式
6. 毕达哥拉斯学派
7. 古希腊音乐功能学说
8. 古希腊音乐的主要形式及其特征
9. 古希腊四音音列与完整音列体系

第二章 中世纪音乐（公元 6 世纪——公元 14 世纪初）

1. 格里高利圣咏的形成及特征
2. 奥尔加农的产生及发展
3. 经文歌
4. 圭多达莱佐
5. 巴黎圣母院乐派
6. 莱奥南（Leonin）
7. 佩罗坦（Perotin）
8. 法国游吟诗人(Troubadour)
9. 德国恋诗歌手（Minnesinger）
10. “新艺术”（Ars Nova）
11. 兰迪尼（Landini）
12. 有量记谱法
13. 中世纪世俗音乐与宗教音乐的发展
14. 马肖（Machaut）的音乐创作及艺术成就

第三章 文艺复兴时期音乐（公元 14 世纪初——16 世纪末）

1. 勃艮第乐派
2. 佛兰德乐派
3. 罗马乐派
4. 威尼斯乐派
5. 众赞歌（Choral）
6. 邓斯泰布尔

7. 法国尚松
8. 利德 (Lied)
9. 维奥尔琴
10. 羽管键琴
11. 肖姆管
12. 文艺复兴时期的复调音乐发展
13. 马丁·路德 (Martin Luther) 宗教改革对音乐的影响
14. 帕莱斯特利那 (Palestrina) 的音乐创作及艺术成就
15. 文艺复兴时期意大利牧歌的创作及特征

第四章 巴洛克时期的音乐 (约 1600—1750 年)

1. 卡梅拉塔会社 (Camerata)
2. 通奏低音
3. 亨利普塞尔
4. 吕利
5. A. 斯卡拉蒂 (Alessandro Scarlatti)
6. 清唱剧 (Oratorio)
7. 受难乐 (Passion)
8. 康塔塔 (Cantata)
9. 协奏曲
10. 维瓦尔第
11. 华丽风格
12. D. 斯卡拉蒂 (Domenico Scarlatti)

13. 蒙特威尔第的音乐创作及其艺术成就
14. 歌剧的产生及其初期发展
15. 清唱剧的产生其初期发展
17. 库普兰与华丽风格
18. 拉莫的音乐理论、创作及其艺术成就
19. 亨德尔的音乐创作及其艺术成就
20. J. S. 巴赫 (Johann Sebastian Bach) 的创作生平及其艺术成就

第五章 古典主义时期的音乐 (约 1750——1821 年)

1. 意大利喜歌剧 (Opera Buffa)
2. “喜歌剧之争”
3. 法国喜歌剧 (Opera Comique)
4. 德奥歌唱剧 (Singspiel)
5. 曼海姆乐派
6. 柏林乐派
7. 奏鸣曲
8. 交响曲
9. C . P . E . 巴赫 (Carl Philipp Emanuel Bach)
10. 格鲁克与歌剧改革
11. 维也纳古典乐派
12. 古典主义时期室内乐发展
13. 海顿的创作生平及其艺术成就
14. 莫扎特的创作生平及其艺术成就

15. 贝多芬的创作生平及其艺术成就

第六章 浪漫主义音乐（约 1821——20 世纪上半叶）

1. 舒伯特
2. 门德尔松
3. 舒曼
4. 柏辽兹
5. 勃拉姆斯
6. 韦伯
7. 法国大歌剧
8. 法国抒情歌剧
9. 法国喜歌剧
10. 罗西尼
11. 贝里尼
12. 唐尼采蒂
13. 威尔第
14. 马斯卡尼
15. 普契尼
16. 标题音乐
17. 交响诗
18. 主题变形
19. 固定乐思
20. 主导动机
21. 格林卡

22. 鲍罗丁
23. 穆索尔斯基
24. 斯美塔那
25. 德沃夏克
26. 格里格
27. 西贝柳斯
28. 理查德·施特劳斯 (Richard Strauss)
29. 布鲁克纳
30. 浪漫主义时期德国歌剧的发展
31. 浪漫主义时期艺术歌曲的发展
32. 浪漫主义时期意大利歌剧的发展
33. 浪漫主义时期法国歌剧的发展
34. 浪漫主义时期标题交响音乐的发展
35. 李斯特的音乐创作及其艺术成就
36. 肖邦的音乐创作及其艺术成就
37. 瓦格纳的音乐创作及其艺术成就
38. 浪漫主义时期钢琴音乐的发展
39. 现实主义歌剧的产生与发展
40. 浪漫主义时期民族乐派 (nationalism) 的发展
41. “强力集团”的音乐创作及其艺术成就
42. 柴科夫斯基的音乐创作及其艺术成就
43. 马勒的音乐创作及其艺术成就
44. 浪漫主义晚期的音乐发展
45. 德彪西

46. 拉威尔

第七章 20 世纪音乐

1. 十二音音乐
2. 贝尔格
3. 韦伯恩
4. 兴德米特
5. 法国“六人团”
6. 巴托克
7. 席曼诺夫斯基
8. 格什温
9. 微分音音乐
10. 噪音音乐
11. 偶然音乐
12. 约翰·凯奇
13. 施托克豪森
14. 简约主义音乐
15. 第三潮流
16. 新浪漫主义
17. 印象主义音乐的创作与发展
18. 表现主义音乐的创作与发展
19. 勋伯格的音乐创作及其艺术成就
20. 序列音乐的创作与发展
21. 新古典主义的音乐创作与发展

22. 斯特拉文斯基的音乐创作及其艺术成就
23. 梅西安的音乐创作及其艺术成就

主要参考书目:

- [1] 于润洋. 西方音乐通史[M]. 上海音乐出版社, 2003.