

湖南省高等教育自学考试

课程考试大纲

音乐美学

(课程代码: 10319)

湖南省教育考试院组编
2017 年 12 月

高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：音乐美学

课程代码：10319

第一部分课程性质与目标

一、课程性质与特点

音乐美学是高等教育自学考试音乐教育（本科）专业的选考课程，它是音乐学当中一门基础理论学科，是既研究、探讨音乐艺术的普遍规律、关注音乐文化层面的问题，又与美学相结合的一门交叉学科。它是以哲学作为理论基础，用心理学、社会学等方法解释音乐问题的一门独特的学科，具有边缘学科的性质。音乐美学作为美学与音乐学之间的一门交叉学科，其基本特点在于美学与音乐学的结合。

二、课程目标及基本要求

音乐美学所涉及到的问题有很多，其中最重要的是关于音乐本体的问题，也是音乐美学初学者所要掌握和了解的基本问题。其次，是关于音乐实践的研究，通过进一步了解这门艺术的传播和接受的各个环节，从而达到真正揭示音乐艺术的本质的目的。最后是关于音乐功能的研究，从音乐的本质特征出发，客观地、科学地研究音乐的功能，对于推动音乐艺术的发展有着不可忽视的作用。所以我们说，音乐本体、音乐实践和音乐的功能是音乐美学研究的基本的问题，考生需要围绕这些基本问题去进行思考、探究和实践，这是考生需要到达的最基本的目标。

通过音乐美学的学习，考生应达到以下要求：了解音乐美学研究的学科定位、理论基础与方法；了解音乐美学研究的现状及发展趋势；认真地了解音乐材料的基本属性以及相应的特征；充分地了解音乐形式构成的基本要素、组织形式以及形式美的法则；系统的理解音乐形式的存在方式；充分理解音乐中自律性内容与他律性内容；深入了解音乐创作的本质与过程；充分认识音乐创作中想象的重要性、音乐创作中想象产生的动力以及音乐创作中想象产生的源泉，学会正确地看待灵感；了解音乐表演的本质、基本原则，掌握音乐表演中的技巧和灵魂，音乐表演中的心理因素；掌握音乐欣赏的本质与基本方式，掌握音乐欣赏的心理特征与基本原则；深入了解音乐传统的形态、观念与思维方式；系统掌握中国传统音乐中关于人文精神、审美观念、以及审美情趣的美学问题。

三、与本专业其他课程的关系

音乐美学是音乐教育专业的一门比较重要的专业选考课程。音乐美学从音乐艺术总体的高度研究音乐的本质和内在规律性的基础理论学科。音乐美学同一般美学、音乐技术理论、音乐史学、音乐评论等都有密切的内在联系，而且音乐美学这门学科的发展和深化，往往离不开从上述这些领域的成果中吸取营养。

第二部分考核内容与考核目标

第一章 什么是音乐美学

一、学习目的和要求

通过本章的学习，考生需要形成对音乐美学的总体认识；明白音乐美学研究的范围与学科定位；了解音乐美学研究的理论基础与方法；了解当代音乐美学研究方法的新扩；掌握音乐美学研究的具体课题。

二、考核知识点与考核目标

（一）音乐美学是怎样的一门学科（重点）

识记：音乐美学是美学与音乐学相结合的一门交叉学科

理解：音乐美学是研究音乐艺术普遍规律的学科，音乐美学理论研究与其他学科的关系

（二）音乐美学研究的理论基础与方法（次重点）

识记：音乐美学的哲学基础

理解：心理学、社会学以及形态分析学的研究方法对音乐美学研究的借鉴意义；音乐美学研究方法的新拓展

（三）音乐美学研究的具体课题（重点）

识记：关于音乐本体的研究、关于音乐实践的研究、关于音乐功能的研究

理解：关于音乐本体的研究、关于音乐实践的研究、关于音乐功能的研究；运用音乐美学的理论与原则，指导音乐实践

第二章 音乐美学研究的历史与现状

一、学习目的和要求

通过本章的学习，考生需要了解作为一门学科，音乐美学的发展；掌握西方音乐美学思想在不同时期的发展；掌握我国古代与近现代的音乐美学思想；了解建国后我国音乐美学研究的发展。

二、考核知识点与考核目标

（一）作为一门学科的音乐美学（次重点）

识记：学科的发展

理解：学科的诞生；20 世纪音乐美学的新发展

（二）音乐美学思想的发展历史（重点）

识记：西方音乐美学思想在不同阶段的内容；中国古代与近现代的音乐美学思想

理解：建国之后的音乐美学研；21 世纪音乐美学的发展动向

第三章 音乐的材料

一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生需要掌握音乐材料的非自然性与非语义性；明白音乐感

性材料具有非对应性特征，掌握音乐感性材料的模仿性、象征性与暗示性。

二、考核知识点与考核目标

（一）音乐材料的基本属性（重点）

识记：音乐材料的非自然性、音乐材料的非语义性

理解：何为创造性；

应用：音乐的声音与语言的声音之间的区别与联系

（二）音乐感性材料的非对应性特征（重点）

识记：音乐感性材料的模仿性、象征性与暗示性

理解：音乐表现的声音与声音对象本身的非对应关系

应用：音乐作品中的表现性因素

第四章 音乐形式的构成

一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生需要掌握音乐形式的基本要素、音乐形式基本组织形式、了解音高、音强、音色、音色这些音乐基本要素的审美特征；了解复调与配器、曲式结构等音乐组织形式的审美特征；掌握音乐形式美的法则。

二、考核知识点与考核目标

（一）音乐形式的基本要素（次重点）

识记：音乐形式包括的基本要素

理解：音乐形式的结构特征

应用：音乐的形式具有独特的整体性

（二）音乐形式的组织手段（次重点）

识记：音乐形式的组织手段

理解：各种组织手段的特点

应用：各种组织手段在音乐形式中发挥的作用

（三）形式要素与组织手段之中的中介环节（重点）

识记：形式美法则的意义

理解：形式美法则在形式要素与组织手段中的体现方式

应用：传统作曲技法与现代作曲技法的联系

第五章 音乐形式的存在方式

一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生需要了解音乐存在的基本方式；掌握音乐形式的基本要素如何在时间中体现；明白音乐的时间概念与时间结构；掌握音乐形式在空间的存在，明白音乐的空间结构；掌握音乐运动的两种含义与音乐运动的本质。

二、考核知识点与考核目标

（一）时间的表象（重点）

识记：音乐的时间概念；音乐的是时间结构

理解：音乐形式在时间中的存在

应用：音乐形式存在的时间表象

(二) 虚幻的空间（重点）

识记：音乐的空间结构

理解：音乐形式的空间存在；听觉空间与视觉空间比较

(三) 想象中的运动（次重点）

识记：音乐运动的本质

理解：音乐运动的含义；音乐运动与音乐时间、音乐空间的关系

第六章 音乐中自律性的内容

一、学习目的与要求

通过本章学习，要求考生掌握音乐内容的基本含义；明白音乐自律性内容的三个方面：基本情绪、风格体系、精神特征；了解音乐情绪在音乐中的作用；了解风格体系在音乐中的作用；了解精神特征在音乐中的作用。

二、考核知识点与考核目标

(一) 音乐内容的基本含义（次重点）

识记：音乐内容的双重含义

理解：不同学者对内容的定义；音乐美学各流派对音乐内容问题的争论

(二) 音乐中自律性的内容（重点）

识记：自律性内容的三个方面

理解：基本情绪在音乐中的作用；风格体系在音乐中的作用；精神特征在音乐中的作用。

应用：自律性内容三个层次之间的关系

第七章 音乐中他律性的内容

一、学习目的与要求

通过本章的学习，要求考生系统掌握音乐中他律性的内容；理解音乐中绘画性内容，了解音乐中的绘画性因素，了解与绘画相关的音乐作品；掌握音乐表现画面和视觉形象的几种手段；理解音乐中文学性的内容，了解音乐中的文学性因素，了解与文学相关的音乐作品；掌握音乐表现文学性内容的几种主要的手段。

二、考核知识点与考核目标

(一) 音乐中的画面和视觉形象——绘画性内容（重点）

识记：音乐表现画面和视觉形象的几种手段

理解：音乐中的绘画性因素；与绘画相关的音乐作品

(二) 音乐中的文学性内容（重点）

识记：音乐表现文学性内容的几种主要的手段

理解：音乐中的文学性因素；与文学相关的音乐作品

第八章 音乐创作的本质与过程

一、学习目的与要求

通过本章的学习，要求考生系统地掌握音乐创作的本质；了解音乐创作的过程以及音乐创作的两个阶段分别是什么；识记音乐的精神创作的定义，识记音乐的物质创作的定义。

二、考核知识点与考核目标

（一）音乐创作的本质（重点）

识记：音乐创作的本质

理解：音乐创作是表现时代精神和思想的艺术实践；是表现自身和他人的精神活动；是受音乐审美经验支配的创造性劳动；是把内心体验改造成音响结构的创造性想象活动。

应用：在音乐创作中将内心体验改造成音响结构创造性想象活动

（二）音乐创作的过程（次重点）

识记：音乐创作过程的两个主要阶段

理解：音乐创作过程中的精神创作；音乐创作过程中的物质创作；音乐创作过程中的物质创作的主要创作方式

应用：辩证地分析音乐创作中的精神创作与音乐创作中的物质创作

第九章 音乐创作中的想象

一、学习目标与要求

通过本章的学习，考生需要掌握音乐想象的本质；了解音乐创作想象的含义与音乐创作想象的基本方式；描述音乐想象的源泉；理解音乐想象的动力，掌握灵感的定义；了解灵感产生的心理依据，明白灵感产生的其他条件，学会正确地看待音乐灵感。

二、考核知识点与考核目标

（一）音乐想象的本质及其方式（重点）

识记：音乐创作中的音乐想象的本质

理解：音乐创作中的想象的基本方式

应用：音乐创作中的音乐想象

（二）音乐想象的源泉（次重点）

识记：音乐创作中的音乐想象的源泉

理解：音乐想象产生的源泉在音乐创造中的作用；正确理解音乐想象的源泉

（三）音乐想象的动力（次重点）

识记：音乐创作中的音乐想象的动力

理解：音乐创作中的音乐想象的动力产生的因素

应用：正确看待音乐想象的动力对音乐创作的作用

（四）音乐创作中的灵感（重点）

识记：音乐创作中的灵感的定义
理解：音乐创作中的灵感产生的心理依据
应用：学会正确地对待音乐创作中的灵感

第十章 音乐表演

一、学习目标与要求

通过本章的学习，考生需要理解音乐表演的本质；掌握音乐表演的几个原则；理解音乐表演中的技巧和灵魂；明白影响音乐表演的心理因素。

二、考核知识点与考核目标

（一）音乐表演的本质（重点）

识记：音乐表演的本质

理解：音乐表演与音乐创造一样是创造性行为；音乐表演是内在听觉与外在听觉相结合的审美活动

（二）音乐表演的基本原则（次重点）

识记：音乐表演中的基本原则

理解：音乐表演的真实性与历史性；正确处理音乐表演的真实性与历史性

（三）音乐表演中的技巧与灵魂（重点）

识记：表演技巧与表演灵魂

理解：音乐表演中的技巧与灵魂

应用：表演技巧与表演灵魂的辩证关系

（四）音乐表演中的心理因素（次重点）

识记：表演记忆

理解：音乐表演中的心理因素

应用：正确看待音乐表演中的心理因素

第十一章 音乐欣赏

一、学习目标与要求

通过本章的学习，考生需要认识到音乐欣赏的一般本质，掌握音乐欣赏的基本方式；了解音乐欣赏的心理过程与心理特征；掌握音乐欣赏的基本原则。

二、考核知识点与考核目标

（一）音乐欣赏的一般本质和基本方式（次重点）

识记：音乐欣赏的本质

理解：音乐欣赏的基本方式

应用：音乐欣赏方式的应用

（二）音乐欣赏的心理特征和基本原则（重点）

识记：音乐欣赏的心理特征；音乐欣赏的基本原则

理解：音乐欣赏的心理过程

应用：理解音乐欣赏中直觉与理性的统一

第十二章 音乐传统的多层结构

一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生需要掌握音乐传统的形态、传统观念与传统的思维方式。

二、课程目标与基本要求

（一）传统的形式（重点）

识记：传统的音乐形态

理解：中国音乐的传统音乐形态

应用：传统的音乐因素在现代的应用

（二）传统的观念（次重点）

识记：传统观念

理解：中国音乐的传统观念；将抽象的精神和观念转化为具体的音乐形态

（三）传统的思维方式（次重点）

识记：传统的思维方式

理解：中国音乐的传统思维方式

应用：正确理解音乐传统的多层结构

第十三章 中国传统音乐的美学问题（一）

一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生需要了解人文精神在中国传统文化的地位；明白中国传统音乐中的人文本质与人文内涵；掌握中国传统音乐的思维形态与结构形态。

二、课程目标与基本要求

（一）人文精神在中国传统文化的地位（次重点）

识记：人文主义

理解：中国传统文化中人文精神的内容

应用：中国古代儒、道两家学说的互补与融合

（二）中国传统音乐观念中的人文精神（重点）

识记：礼乐思想、天人合一

理解：礼乐思想的人文本质

应用：儒、道两家对“天人合一”的不同观念

（三）中国传统音乐形态中的人文精神（重点）

识记：思维形态、结构形态

理解：中国传统音乐的结构原则

应用：中国与西方在音乐思维形态上的差异

第十四章 中国传统音乐的美学问题（二）

一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生需要掌握中国传统“以美养善”“美善合一”的传统审美观念；了解儒家以音乐为中心的“美善合一”观；掌握“美善合一”的审美准则对中国传统音乐的影响。

二、课程目标与基本要求

（一）“以美养善”“美善合一”的传统审美观念（重点）

识记：“美善合一”

理解：“美善合一”在不同时期的认识

应用：“美善合一”对当代音乐的影响

（二）儒家以音乐为中心的“美善合一”观（重点）

识记：《乐记》中的音乐美学思想

理解：荀子与王光祈对“美善合一”的理解

应用：当代音乐理论家对“美善合一”的理解

（三）“美善合一”的审美准则对中国传统音乐的影响（次重点）

识记：多段体

理解：中国传统音乐以声乐为主的传统音乐体系；象征隐喻的器乐表现；
缺乏功能性的结构特点和“一曲多用”的结构体制

应用：“美善合一”的审美准则对中国传统音乐的影响

第十五章 中国传统音乐的美学问题（三）

一、学习目的与要求

通过本章的学习，学生需要掌握中国传统“自然观照、物我合一”的审美价值观；了解中国传统“寓情于景、情境相即”的艺术境界；明白“物我同一、情景相即”的审美情趣对中国传统音乐实践的影响。

二、课程目标与基本要求

（一）“自然观照、物我合一”的审美价值观（重点）

识记：“自然观照、物我合一”

理解：庄子关于“自然观照、物我合一”的观念

应用：“自然观照、物我合一”对当今审美价值观的影响

（二）“寓情于景、情境相即”的艺术境界（重点）

识记：“寓情于景、情境相即”

理解：古代中国关于“寓情于景、情境相即”的理解

应用：“寓情于景、情境相即”的艺术境界对当代审美观念的影响

（三）“物我同一、情景相即”的审美情趣对中国传统音乐实践的影响（次重点）

识记：“物我同一、情景相即”

理解：“情境相即”审美情趣在中国传统器乐创作中的体现

应用：“物我同一、情景相即”的审美情趣对中国传统音乐实践的影响

第三部分 有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、教材

1. 指定教材：

音乐美学的基本问题，王次炤，中央音乐学院出版社，2016年12月第3版

2. 参考教材：

音乐美学教程，张前，上海音乐出版社，2002年版

音乐美学通论，修海林、罗小平，上海音乐出版社，1999年版

音乐美学基础，张前、王次炤，人民音乐出版社，1992年版

音乐美学史学论稿，于润洋，人民音乐出版社，1986年版本

音乐史论问题研究，于润洋，福建教育出版社，1997年版

现代西方音乐哲学导论，于润洋，湖南教育出版社，2000年版

三、自学方法指导

1. 在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。
2. 阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。
3. 在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。
4. 完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

- 1.应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。
2. 应掌握各知识点要求达到的能力层次,并深刻理解对各知识点的考核目标。
3. 辅导时,应以考试大纲为依据,指定的教材为基础,不要随意增删内容,以免与大纲脱节。
4. 辅导时,应对学习方法进行指导,宜提倡"认真阅读教材,刻苦钻研教材,主动争取帮助,依靠自己学通"的方法。
5. 辅导时,要注意突出重点,对考生提出的问题,不要有问即答,要积极启发引导。
6. 注意对考生能力的培养,特别是自学能力的培养,要引导考生逐步学会独立学习,在自学过程中善于提出问题,分析问题,做出判断,解决问题。
7. 要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事,在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。
8. 助学学时:本课程共 5 学分,建议总课时 90 学时,其中助学课时分配如下:

章次	内容	学时
第一章	什么是音乐美学	3
第二章	音乐美学研究的历史与现状	3
第三章	音乐的材料	6
第四章	音乐形式的构成	8
第五章	音乐形式的存在方式	6
第六章	音乐中自律性的内容	6
第七章	音乐中他律性的内容	6
第八章	音乐创作的本质与过程	6
第九章	音乐创作中的想象	8
第十章	音乐表演	8
第十一章	音乐欣赏	6
第十二章	音乐传统的多层结构	6
第十三章	中国传统音乐的美学问题(一)	6
第十四章	中国传统音乐的美学问题(二)	6
第十五章	中国传统音乐的美学问题(三)	6
合计		90

五、关于命题考试的若干规定

1. 本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章,适当突出重点。
2. 试卷中对不同能力层次的试题比例大致是:“识记”为 50%、“理解”为 30%、“应用”为 20%。
3. 试题难易程度应合理:易、较易、较难、难比例为 2: 3: 3: 2。

4. 每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占 60%，次重点占 30%，一般占 10%。
5. 试题类型一般分为：单项选择题、填空题、名词解释题、简答题、论述题。
6. 考试采用闭卷笔试，考试时间 150 分钟，采用百分制评分，60 分合格。

六、题型示例（样题）

一、单项选择题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”上的相应字母涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 音乐材料的非对应性特征不包括

A. 模仿性   B. 表情性   C. 象征性   D. 暗示性

二、填空题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 音乐材料的基本属性包含了非自然性与性。

三、名词解释题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 时间表象

四、简答题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 音乐的内容包括哪些类型？

五、论述题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 谈谈你对音乐创作中灵感的理解