

湖南省高等教育自学考试  
课程考试大纲

音乐分析与创作  
(课程代码: 00733)

湖南省教育考试院组编  
2016 年 12 月

# 高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：音乐分析与创作

课程代码：00733

## 第一部分 课程性质与目标

### 一、课程性质与特点

音乐分析与创作是高等教育自学考试音乐教育(本科)专业的专业核心课程,它可以帮助考生比较系统地学习和掌握音乐分析与创作的基本方法,引导考生对音乐作品进行全面而深入的分析,提高考生分析和理解音乐作品的能力,并在此基础上进行具体的创作实践。音乐分析与创作具有理论性、综合性和实践性特点。音乐分析与创作需要以系统而完备的技术理论为基础,因此具有较强的理论性;学习音乐分析与创作必须要掌握乐理、和声、复调、配器等专门的基础知识才能得以顺利实施,因此具有较强的综合性;音乐分析与创作需要考生在系统学习相关理论的基础上大量分析实际的音乐作品,并且还需要进行一定的创作实践,因此具有较强的实践性。

### 二、课程目标与基本要求

从某种意义上来说,任何一首音乐作品都是独特的,因为它的具体音乐内容绝不会和另外的任何一首乐曲完全相同,但与此同时,音乐创作又存在着一些抽象的共同规律,不同创作者在这些共同规律的基础上结合各自独特的音乐语言创作出丰富多彩的音乐作品。通过对音乐分析与创作课程的学习,使考生初步具备对音乐作品的以上特征进行全面分析的能力,并以此来指导自己的创作实践。本课程要求考生了解音乐分析与创作的基本程序与规范要求,系统地掌握音乐语言的基本表现手段、音乐发展的基本手法、各种曲式结构的基本特征,培养考生独立深层次地分析和理解音乐作品的能力,从丰富多彩的音乐作品中学习不同作曲家普遍和独特的创作手法与经验,并能在创作实践中加以灵活运用。

### 三、与本专业其它课程的关系

音乐分析与创作是音乐专业中一门极为重要的专业必修课程,在音乐教育专业中占有十分重要的地位。在修习本课程之前,除了要系统深入地掌握基本乐理与和声学的全部知识之外,还要对音乐作品中有可能出现的其他技术手段如复调、配器等有一定程度的了解。

## 第二部分 考核内容与考核目标

### 第一章 绪 论

#### 一、学习目的与要求

通过本章的学习,要求考生了解与音乐分析与创作有关的一些基本常识、有关曲式结构的一些基本术语概念、音乐发展的基本结构原则以及音乐的基本陈述

类型，形成对本门课程的整体了解，为之后的学习作宏观上的理论指引与微观上的概念准备。

## 二、考核知识点与考核目标

### （一）曲式的定义及其概述（重点）

识记：音乐作品的结构要素及其表现特性、与音乐分析相关的各种基本概念

理解：学习音乐分析的目的和意义以及在学习中的注意事项

应用：结合实例，掌握音乐作品分析的基本思路

### （二）有关曲式结构的一些基本术语概念（次重点）

识记：主题（主导乐思）概念的定义及其特点；主题乐思面貌的主要体现方式；主题头概念的定义及其基本特点；单一材料构成的主题和复合材料构成的主题的特点及其区分方式；整体结构的概念及含义；调性布局的概念及含义

理解：主题的一般长度；音乐作品的整体结构与次级结构；乐段在整体曲式结构层级中的地位、作用与意义；收拢行结构与开放性结构的定义及特点；曲式的基本部分和从属部分的定义及其主要特点；曲式的调性布局的一般特点；结构补充与扩充之间的区别

应用：结合实例，理解大于乐段的曲式的整体结构内部是由若干次级结构单位组合、连接而成的；结合实际作品理解除了由乐段构成的一段曲式之外，结构单位是一个用来划分各层次级结构的相对概念；结合实际作品认识在一般情况下，一首乐曲往往从主调开始，在主调上结束；结合实例认识补充与扩充在音乐作品中的实际使用情况

### （三）曲式发展的基本结构原则（次重点）

识记：曲式发展的结构原则的定义；曲式发展常用的五种结构原则的定义及其基本内涵；各种常用曲式结构类型的定义及其基本样式

理解：呼应原则的主要特点及其在音乐结构中的重要性及体现方式；三部曲性原则的主要特点及其所蕴含的“对立统一”的辩证因素在音乐结构中的重要意义；起承转合原则的主要特点及其在不同曲式结构中的体现方式；回旋原则的主要特点及其体现方式；变奏原则的主要特点及其体现方式

应用：结合实际作品，认识各种曲式结构原则在具体音乐作品中的不同体现方式

### （四）音乐的陈述类型（一般）

识记：音乐陈述类型的类别及其划分依据

理解：形成音乐陈述功能差别的原因；稳定型陈述和非稳定型陈述的一般特征；稳定型陈述和非稳定型陈述在音乐发展中不同表现特性及其使用范围

应用：结合实际作品，认识各种音乐陈述类型在音乐发展不同阶段和音乐

## 第二章 一段曲式

### 一、学习目的与要求

通过本章的学习，要求考生掌握一段曲式的定义及其基本特征，了解乐段的内部结构及其调性与和声终止等基本情况，独立分析一段曲式结构的音乐作品，写作一段曲式结构的小型音乐作品。

### 二、考核知识点与考核目标

#### （一）定义和基本特征（重点）

识记：一段曲式与乐段的基本定义

理解：乐段的结构特征；一段曲式与乐段的关系

应用：结合实际作品认识一段曲式与乐段的基本特征

#### （二）乐段的内部结构（次重点）

识记：乐段内部结构的划分；乐句、乐节、乐汇的基本定义；动机的概念及其在音乐中的表现意义

理解：乐段内部结构的基本含义（乐句、乐节、乐汇）及构成方式；动机的结构特点及其在音乐发展过程中的作用和意义

应用：在实际的音乐作品中划分出乐句、乐节、乐汇，掌握乐句、乐节、乐汇之间的关系，找出作品的动机

#### （三）一段曲式的分类（次重点）

识记：一段曲式分类的不同依据

理解：在音乐分析实践中常用根据乐句数量作为主要分类依据、将其他结构原则作为分析方法而进行的乐段分类方式；一句式、二句式、三句式、四句式、五句及以上式乐段的基本样式；理解单乐段和复乐段的基本概念，并了解两者的主要特点及其之间的联系与区别

应用：结合实际作品分析一段曲式的类别；创作不同类别的一段曲式

#### （四）乐段的调性结构及和声终止（一般）

识记：乐段的调性结构分类；乐段结束时的和声终止分类

理解：收拢性乐段与开放性乐段的特点；开放性乐段结构的两种情况；乐段从属调性上以完全终止结束（转调乐段）；侵入终止概念的定义及其特点

应用：结合实际作品观察收拢性乐段和开放性乐段的特点；创作收拢性乐段和开放乐段各一个

#### （五）从属部分及乐段的反复（一般）

识记：乐段从属部分的概念及具体种类

理解：前奏、间奏、尾声等乐段主要从属部分的特点和表现特性

应用：结合实际作品分析相关乐段从属部分的表现手法和特性，创作一个带有前奏和间奏以及尾声的收拢性乐段

## 第三章 二段曲式

### 一、学习目的与要求

通过本章的学习，要求考生掌握二段曲式的定义和基本特征，了解二段式的结构比例特征以及两个下属组成部分的特点，独立分析二段式结构的音乐作品，写作二段式结构的小型音乐作品。

### 二、考核知识点与考核目标

#### （一）定义和基本特征（重点）

识记：二段式的基本定义；二段式两个组成部分的基本特征

理解：与一段式相比，二段式不仅在形式上扩大，在内容上也容纳了新的对比乐思

应用：结合实际作品观察了解二段式的基本结构样式

#### （二）二段式的组成部分（次重点）

识记：二段式两个组成部分的一般特征

理解：从陈述特点、结构规模、和声、调性以及终止等方面掌握二段式两个组成部分的具体特征

应用：结合实际作品对比二段式的第一部分和第二部分，重点观察它们之间的区别和联系

#### （三）二段式的分类（一般）

识记：二段式分类的主要依据；再现二段式与无再现二段式的基本特点与结构样式

理解：再现二段式后段的后句再次出现呈示段的主题材料，使呈示段与后段之间形成一种主题材料隔时重现的统一关系；无再现二段式后段的后句沿后段前句乐思或与之呈平行关系，从而使前后两端呈现出引申或并列的关系；无再现引申型二段式和并列型二段式的特点与区别

应用：结合实际作品分析不同类型的二段曲式结构；创作再现二段式和非再现二段式的乐曲各一首

#### （四）二段式的比例及从属部分（一般）

识记：二段式整体比例的基本情况，二段曲式从属部分的种类

理解：二段式整体比例形成的结构基础，重复在二段式中的表现形式及分析方法；从属部分在二段式中的表现意义

应用：结合实际作品观察二段式的整体结构比例，独立分析带有从属部分的二段式结构的乐曲；创作一首带有前奏和尾声等从属部分的二段式结构的乐曲

## 第四章 三段曲式

## 一、学习目的与要求

通过本章的学习，要求考生掌握三段曲式的定义和基本特征，了解三段式三个主要曲式部分的结构特点以及三段式与二段式的联系与区别。独立分析三段式结构的音乐作品，写作三段式结构的小型音乐作品。

## 二、考核知识点与考核目标

### （一）定义和基本特征（重点）

识记：三段式的基本定义；三段式各个组成部分的基本特征

理解：三段式是一种重要的基础曲式类型。三段式的“三”不是一个量的概念，而是具有质的规定性，即三段式的第三段必须是第一段的再现或变化再现，仅仅在数量上由三个乐段组成而没有再现关系的体现不能称其为三段曲式

应用：结合实际作品观察了解三段式的基本结构样式

### （二）三段式的呈示段（次重点）

识记：三段式的第一段常用呈示性结构，以平行乐段最为常见

理解：三段式第一段常用平行乐段的原因；三段式第一段的调性与和声终止及其他在内部结构方面的特征

应用：结合实际作品观察三段式呈示段的基本特征，创作一段三段式的呈示段

### （三）三段式的中段及三段式的分类（次重点）

识记：三段式中段写法的三种基本类型即引申型、并置型和综合型的定义及其基本特征

理解：三段式的分类主要取决于中段写法的不同类型；中段为引申型的三段式也称之为单一主题发展的三段式；中段为并置型的三段式也称之为双主题三段式；综合型中段

应用：结合实际作品观察三段式中段的基本特征，为之前的呈示段续写不同种类的中段

### （四）三段式的再现段（一般）

识记：三段式的再现段的作用和意义；变化再现最常见的手法

理解：再现段的两种写法

应用：结合实际作品观察不变化的再现段和变化的再现段的写作手法及其特点，为之前的呈示段和中段续写变化的再现段

### （五）三段式的从属部分（一般）

识记：三段式从属部分的种类

理解：三段式从属部分的作用和意义

应用：结合实际作品独立分析带有从属部分的三段式乐曲；创作一首带有从属部分的三段式乐曲

## 第五章 三部曲式

### 一、学习目的与要求

通过本章的学习，要求考生掌握三部曲式的定义和基本特征，了解三部曲式各部分的结构特点和三部曲式的基本类型。独立分析三部曲式结构的音乐作品，写作三部曲式结构的音乐作品。

### 二、考核知识点与考核类型

#### （一）三部曲式的定义和基本特征（重点）

识记：三部曲式的基本定义；三部曲式各个组成部分的称谓及基本特征

理解：三部曲式各部分的写法特点；三部曲式的表现特性与使用范围

应用：结合实际作品观察了解三部曲式的基本结构样式

#### （二）三部曲式的中部及三部曲式的基本类型（重点）

识记：三部曲式的分类取决于中部的类型；三部曲式中部的两种基本类型的定义及特征

理解：理解呈示型中部（三声中部）与展开型中部（插部）的主要区别

应用：结合实际作品观察不同三部曲式中部的基本特征，创作一首三部曲式的首部和中部

#### （三）三部曲式的两端部分（次重点）

识记：三部曲式的两端部分即“首部”和“再现部”的定义及基本特征

理解：三部曲式首部在全曲中的地位和意义；三部曲式再现部中变化再现的表现方式

应用：结合实际作品观察不同三部曲式两端部分的基本特征，为之前的首部和中部续写变化的再现部

#### （四）三部曲式中的从属部分（一般）

识记：三部曲式中从属部分的种类

理解：三部曲式中从属部分的作用和意义

应用：结合实际作品独立分析带有从属部分的三部曲式乐曲；创作一首带有从属部分的三部曲式乐曲

## 第六章 变奏曲式

### 一、学习目的与要求

通过本章的学习，要求考生掌握变奏曲式的定义和基本特征，了解固定低音和固定旋律变奏、装饰（严格）变奏和自由（性格）变奏的特点。独立分析变奏曲式结构的音乐作品，写作变奏曲式结构的音乐作品。

### 二、考核知识点与考核目标

#### （一）定义和基本特征（重点）

识记：变奏曲式的定义；变奏曲式的四种不同类型

理解：变奏曲式的分类包涵内容

应用：结合实际作品观察了解变奏曲式的基本结构样式

(二) 固定低音和固定旋律变奏（次重点）

识记：固定低音变奏和固定旋律变奏的定义和基本样式；两种最常见的固定低音变奏曲

理解：理解固定低音和固定旋律变奏两者间的联系与区别

应用：结合实际作品观察了解固定低音变奏和固定旋律变奏的基本结构样式；尝试写作固定低音变奏曲或固定旋律变奏曲

(三) 装饰（严格）变奏（次重点）

识记：装饰变奏的定义和基本样式；主调音乐时期使用最广泛和最具有典型意义的形式

理解：从材料、和声、结构等方面理解掌握装饰性变奏的主要特点

应用：结合实际作品观察了解装饰变奏的基本结构样式；独立分析装饰变奏曲；创作一首简单的装饰变奏曲

(四) 自由（性格）变奏（一般）

识记：自由变奏的定义和基本样式；自由变奏是装饰变奏的进一步发展

理解：自由变奏与装饰变奏之间的联系与区别；自由变奏常常对主题进行较大的变化，从而使各变奏部分之间在情绪、性格甚至体裁上都形成较大反差

应用：结合实际作品观察了解自由变奏的基本结构样式；独立分析自由变奏曲；尝试创作简单的自由变奏曲

(五) 其他类型和从属部分（一般）

识记：其他类型的变奏曲式；变奏曲是中从属部分的种类

理解：二重变奏曲的主要特点及其结构样式；变奏曲式从属部分中的特殊情况

应用：结合实际作品观察了解二重变奏曲的基本结构样式；独立分析一首带有从属部分的二重变奏曲

## 第七章 回旋曲式

### 一、学习目的与要求

通过本章的学习，要求考生掌握回旋曲式的定义和基本特征，了解小型回旋曲式、典型回旋曲式以及回旋曲式的变体等不同回旋曲式类型的特点。独立分析回旋曲式结构的音乐作品，写作回旋曲式结构的音乐作品。

### 二、考核知识点与考核目标

(一) 定义和基本特征（重点）

识记：回旋曲式的定义；回旋曲式中各种曲式部分的名称与特点

理解：回旋曲式形成的条件；回旋曲式的结构意义与题材意义；回旋曲式



### 发展的历史线索

应用：结合实际作品观察了解回旋曲式的基本结构样式

#### （二）小型回旋曲式（次重点）

识记：小型回旋曲式的定义及基本样式

理解：小型回旋曲式的一般特征

应用：结合实际作品观察了解小型回旋曲式的基本结构样式；独立分析小型回旋曲式；创作一首小型回旋曲

#### （三）典型的回旋曲式（次重点）

识记：典型回旋曲式的定义及基本样式

理解：典型回旋曲式的一般特征

应用：结合实际作品观察了解典型回旋曲式的基本结构样式；独立分析典型回旋曲式；尝试创作一首简单的典型回旋曲

#### （四）回旋曲式的变体（一般）

识记：回旋曲式的两种变体结构的基本样式

理解：理解掌握两种回旋曲式变体的特点和区别

应用：结合实际作品观察了解回旋曲式两种变体的基本结构样式；独立分析变体回旋曲式

## 第八章 奏鸣曲式、回旋奏鸣曲式与其他

### 一、学习目的与要求

通过本章学习，要求考生掌握奏鸣曲式、回旋奏鸣曲式的定义和基本特征，了解其他一些特殊的曲式结构。独立分析奏鸣曲式结构的音乐作品。

### 二、考核知识点与考核目标

#### （一）奏鸣曲式（重点）

识记：奏鸣曲式的定义；奏鸣曲式三个主要组成部分的基本特点；奏鸣曲式发展的历史脉络

理解：奏鸣曲式呈示部中主部主题和副部主题对比的体现方式；展开部的功能及其表现特征；再现部中副部向主部的调性回归；奏鸣曲式中的从属部分在全曲中的作用及其意义

应用：结合实际作品理解奏鸣曲式基本结构样式，独立分析各种类型的奏鸣曲式

#### （二）回旋奏鸣曲式（次重点）

识记：回旋奏鸣曲式的定义；回旋奏鸣曲式形成的结构基础

理解：回旋奏鸣曲式各部分的特点；回旋奏鸣曲式与一般回旋曲式的主要区别

应用：结合实际作品观察了解回旋奏鸣曲式的结构样式；独立分析回旋奏鸣曲式

#### （三）其他曲式（一般）

识记：集中对称曲式的定义及结构原则；并列曲式的定义及结构原则

理解：集中对称曲式的结构特点；并列曲式的结构特点

应用：结合实际作品观察了解集中对称曲式的结构样式；独立分析集中对称曲式；结合实际作品观察了解并列曲式的结构样式；独立分析并列曲式

### **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、知识点含义，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接触有关理论问题和识记问题，是最高层次的要求。

#### **二、教材**

##### **1. 指定教材：**

曲式分析基础教程（第二版），高为杰、陈丹布，高等教育出版社，2006年第二版

##### **2. 参考教材：**

音乐的分析与创作，杨儒怀，人民音乐出版社，2003年版

曲式与作品分析，吴春福，湖南文艺出版社，2007年版

音乐分析谱例集，谢福源，湖南文艺出版社，2014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. 应掌握个知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对知识点的考核目标。
3. 辅导时，应该以考试大纲为依据，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，应该对学习方法进行指导，多提倡“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 8 学分，建议总课时 144 学时，其中助学课时分配如下：

章次	内容	学时
第一章	绪论	8
第二章	一段曲式	18
第三章	二段曲式	18
第四章	三段曲式	18
第五章	三部曲式	18
第六章	变奏曲式	18
第七章	回旋曲式	18
第八章	奏鸣曲式、回旋奏鸣曲式与其他	18
复习	综合复习	10
合 计		144

## 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”占 20%，“理解”占 40%，“应用”占 40%。
3. 试题难易程度应该合理：易、较易、较难、难，比例应该为 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、论述题、案例分析题、创作题。
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 10 小题，每小题 2 分，共 20 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. 下列不属于动机的组成要素的是

- |       |       |
|-------|-------|
| A. 音调 | B. 节拍 |
| C. 节奏 | D. 和声 |

### 二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 展开型中部又称之为\_\_\_\_\_。

### 三、名词解释题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 平行乐段

### 四、论述题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 从调性和内部结构方面简述三段式呈示段的特征及其任务。

### 五、案例分析题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 根据乐谱划分乐句，写出其结构图，并用文字的进行描述。

The image displays two musical score excerpts for analysis. The top excerpt is labeled 'Adagio' and 'mf', showing a piano melody with fingerings and a steady bass accompaniment. The bottom excerpt is labeled 'Moderato' and 'f', showing a more active piano melody with fingerings and a steady bass accompaniment.



## 六、创作题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

1. 以下列音乐片段为动机，发展为一个完整的乐段。

