

附件4：西安音乐学院2025年研究生招生考试主要参考书目

初试参考书目

130100 艺术理论业务课一：701 艺术学综合理论

1.艺术学基础理论

- (1) 彭吉象著：《艺术学概论》（第4版），北京大学出版社（2015）
- (2) 张同道著：《艺术理论教程》（第4版），北京师范大学出版社（2015）
- (3) 王次炤主编：《艺术学基础知识》，中央音乐学院出版社（2006）

2.中西艺术史

- (1) 杨先艺：《中国艺术简史》，北京大学出版社（2010）
- (2) 魏建新编著：《简明西方艺术史》，北京工业大学出版社（2008）

130100 艺术理论业务课二：801 命题写作与艺术材料分析

艺术学理论业务课二“801 命题写作与艺术材料分析”参考书目同业务课一（略）

130100 音乐学业务课一：702 音乐学综合理论

1. 陈应时、陈聆群主编：《中国音乐简史》，高等教育出版社（2006）
2. 于润洋主编：《西方音乐通史》（修订版），上海音乐出版社（2016）
3. 袁静芳主编：《中国传统音乐概论》，上海音乐学院出版社（2000）
4. 张前主编：《音乐美学教程》，上海音乐出版社（2002）

130100 音乐学业务课二：802 命题写作与音乐作品分析

1.音乐学业务课二“802 命题写作”参考书目同业务课一（略）

2.音乐作品分析参考书目：

吴祖强著：《曲式与作品分析》，人民音乐出版社（1999）

130100 作曲理论、135200 作曲业务课一：703 作曲专业基础 和声

- 1.斯波索宾等：《和声学教程》（第三版新增订），人民音乐出版社（2021）
- 2.桑桐：《和声理论及应用》，上海音乐出版社（1988）

复调

- 1.陈铭志：《复调音乐基础教程》，人民音乐出版社（2005）
- 2.于苏贤：《复调音乐教程》，人民音乐出版社（2001）
- 3.饶余燕：《复调音乐写作基础教程》，上海音乐出版社（2020）

配器

- 1.里姆斯基-科萨科夫：《管弦乐法原理》（全二册），人民音乐出版社（1983）
- 2.瓦希连科：《管弦乐配器教程》，人民音乐出版社（2002）
- 3.施咏康：《管弦乐配器法》，人民音乐出版社（2001）
- 4.杨立青：《管弦乐配器教程》，上海音乐学院出版社（2012）
- 5.塞缪尔·阿德勒：《配器法教程（第3版）》，中央音乐学院出版社（2010）

130100 作曲理论、135200 作曲、电子音乐作曲、人工智能与影视音乐业务课二： 803 作曲综合理论

作曲

- 1.(奥)阿诺德·勋伯格著，吴佩华译：《作曲基本原理》，上海音乐出版社（2007）
- 2.申克：《自由作曲》，人民音乐出版社（2001）
- 3.欣德米特著，罗忠镕、姜丹译：《作曲技法》，上海音乐出版社（2002）
- 4.郑英烈：《序列音乐写作》，上海音乐出版社（1989）

曲式与作品分析

- 1.吴祖强：《曲式与作品分析》，人民音乐出版社（1999）
- 2.杨儒怀：《音乐的分析与创作》（上、下册），人民音乐出版社（1995）
- 3.冯毅：《曲式与作品分析基础教程》，安徽文艺出版社（2018）
- 4.彭志敏：《音乐分析基础教程》，人民音乐出版社（1997）

配器

- 1.里姆斯基-科萨科夫：《管弦乐法原理》（全二册），人民音乐出版社（1983）
- 2.瓦希连科：《管弦乐配器教程》，人民音乐出版社（2002）
- 3.施咏康：《管弦乐配器法》，人民音乐出版社（2001）
- 4.杨立青：《管弦乐配器教程》，上海音乐学院出版社（2012）
- 5.塞缪尔·阿德勒：《配器法教程（第3版）》，中央音乐学院出版社（2010）

130100 舞蹈学、135300 舞蹈编导、舞蹈表演、舞蹈教育

业务课一：704 中外舞蹈史

- 1.袁禾：《中国古代舞蹈史教程》，上海音乐出版社（2020）
- 2.朱立人：《西方芭蕾舞史纲》，上海音乐出版社（2021）
- 3.刘青弋：《西方现代舞史纲》，上海音乐出版社（2004）
- 4.王克芬、隆荫培：《中国近现代当代舞蹈发展史》，人民音乐出版社（2004）

130100 舞蹈学、135300 舞蹈编导、舞蹈表演、舞蹈教育

业务课二：804 舞蹈基础理论与写作

- 1.吕艺生：《舞蹈学基础》，上海音乐出版社（2013）
- 2—1.金秋：《舞蹈编导学》，高等教育出版社（2006）
- 2—2.资华筠 刘青弋：《舞蹈美育原理与教程》，上海音乐出版社（2008）
- 2—3.刘青弋：《中外舞蹈作品赏析》，上海音乐出版社，（2004）
- 2—4.高度，黄奕华：《中国民族民间舞蹈概论》，上海音乐出版社（2014）

135200 电子音乐作曲、人工智能与影视音乐初试业务课一：705 艺术与科技基础理论

1. [美]Curtis Roads 等著，李斯心等译：《计算机音乐教程（上、下）》，人民音乐出版社（2011）
- 2.安栋、杨杰编著：《数字音频基础》，上海音乐学院出版社（2011）
- 3.韩宝强著：《音的历程——现代音乐声学导论》，人民音乐出版社（2011）
- 4.李伟主编：《音频音乐与计算机的交融——音频音乐技术（上、下）》，复旦大学出版社（2016）

135200 视唱练耳业务课一：706 视唱练耳基础理论

1. 李重光：《音乐理论基础》，人民音乐出版社（1962）
2. 朱玉璋：《基本音乐理论教程》，西安出版社（2007）
3. 斯波索宾等：《和声学教程》（第三版新增订），人民音乐出版社（2021）

135200 视唱练耳业务课二：806 视唱练耳综合理论

1. 王光耀：《视唱练耳教学法论集》，太白文艺出版社（1999）
2. 郑敏：《现代音乐视唱教程》，上海音乐学院出版社（2004）
3. 王光耀、权思：《多声部听写与立体节奏训练 326 例》，陕西人民出版社（2007）
4. 郑敏：《视唱练耳教学研究札记》，西南师范大学（2018）
5. 中国音乐学院：《视唱练耳分级教程》（第八级），高等教育出版社（2004）
6. 许敬行：《四声部和声听觉训练》，人民音乐出版社（1998）
7. 中国音乐学院：《中国传统音乐视唱练耳基础教程》，高等教育出版社（2013）

135200 指挥业务课一：707 音乐基础理论

1. 斯波索宾等：《和声学教程》（第三版新增订），人民音乐出版社（2021）
2. 桑桐：《和声理论及应用》，上海音乐出版社（1988）
3. 杨通八：《和声分析教程》，（上海音乐出版社）（2018）

135200 指挥业务课二：807 音乐作品综合分析

1. 吴祖强：《曲式与作品分析》，人民音乐出版社（1999）
2. 杨儒怀：《音乐的分析与创作》（上、下册），人民音乐出版社（1995）
3. 冯毅：《曲式与作品分析基础教程》，安徽文艺出版社（2018）
4. 彭志敏：《音乐分析基础教程》，人民音乐出版社（1997）

135200 音乐教育、音乐表演各方向业务课一：708 中西方音乐史

1. 陈应时、陈聆群：《中国音乐简史》，高等教育出版社（2006）
2. 余志刚：《西方音乐简史》，高等教育出版社（2006）

135200 音乐教育、音乐表演各方向业务课二：808 和声与曲式作品分析

1. 吴祖强：《曲式与作品分析》，人民音乐出版社（1999）
2. 杨儒怀：《音乐的分析与创作》（上、下册），人民音乐出版社（1995）
3. 冯毅：《曲式与作品分析基础教程》，安徽文艺出版社（2018）
4. 斯波索宾等：《和声学教程》（第三版新增订），人民音乐出版社（2021）
5. 杨通八：《和声分析教程》，（上海音乐出版社）（2018）

复试参考书目

(各专业研究方向专业主课参考书目)

中西艺术史

1. 杨先艺：《中国艺术简史》，北京大学出版社（2010）
2. 魏建新：《简明西方艺术史》，北京大学出版社（2008）
3. [美]温尼·海德·米奈著、李建群等译：《艺术史的历史》，上海人民出版社(2007)

艺术哲学（美学）与艺术批评

1. 杨辛、甘霖等著：《美学原理》（第三版），北京大学出版社（2013）
2. 朱光潜著：《西方美学史》，人民文学出版社（2002）
3. 叶朗 著：《中国美学史大纲》，上海人民出版社（2005）
4. 张少康、刘三富著：《中国文学理论批评发展史》，北京大学出版社（1995）
5. 朱立元主编：《当代西方文艺理论》（第三版），华东师大出版社（2014）

艺术民俗学

1. 钟敬文主编《民俗学概论》（第二版），高等教育出版社（2010）
2. 张士闪、耿波：《艺术民俗学》，山东人民出版社（2008）
3. 陶思炎等著《民俗艺术学》，南京出版社（2013）

艺术社会学

1. (英) 亚历山大著，章浩、沈杨译：《艺术社会学》，江苏美术出版社（2009）
2. (匈) 阿诺德·豪泽尔著，居延安译编：《艺术社会学》，学林出版社（1987）
3. 宋建林著《现代艺术社会学导论》，知识出版社（2003）

艺术教育学

1. 贺志朴、姜敏：《艺术教育学》，人民出版社（2009）
2. 莫雷：《教育心理学》，教育科学出版社（2007）
3. (美)贝内特·雷默 著，熊蕾译：《音乐教育的哲学》，人民音乐出版社（2003）
4. 邓晓芒：《哲学史方法论十四讲》，重庆大学出版社（2008）

艺术人类学

1. 庄孔韶，人类学基础《人类学概论》（第二版），中国人民大学出版社（2019）
2. 方李莉、李修建，《艺术人类学》，三联书店（2013）
3. 罗伯特·莱顿、王建民（译），《艺术人类学》广西师范大学出版社（2009）
4. 董晓萍，《田野民俗志》，北京师范大学出版社（2009）

非物质文化遗产保护理论与实践

1. 王文章：《非物质文化遗产概论》，教育科学出版社（2013）
2. 李春霞：《遗产：起源与规则》，云南教育出版社（2008）
3. 汪欣：《中国非物质文化遗产保护十年（2003-2013年）》，知识产权出版社（2015）
4. 李树文等：《非物质文化遗产法律指南》，文化艺术出版社（2011）
5. 中国艺术研究院、中国非物质文化遗产保护中心：《中国非物质文化遗产普查手册》，文化艺术出版社（2007）

中国传统器乐保护与传承

1. 刘宽忍主编：《中国埙乐文化》（5卷），太白文艺出版社（2020）
2. 杜亚雄：《中国民族器乐概论》，上海音乐学院出版社（2015）
3. 袁静芳：《民族器乐》，人民音乐出版社（2004）
4. 王文章主编：《非物质文化遗产概论》，文化艺术出版社（2006）

西安鼓乐保护与传承

1. 伍国栋著：《民族音乐学概论》（增订版），人民音乐出版社（2014）
2. 程天健著：《西安鼓乐概论》，文化艺术出版社（2017）
3. 程天健、张亚楠编著：《西安鼓乐演奏教程》上海音乐出版社（2019）
4. 中国艺术研究院音乐研究所编：《杨荫浏全集》（第六卷）“陕西的鼓乐社与铜器社”，江苏文艺出版社，2009年12月第1版。
5. 苑利、顾军：《非物质文化遗产学》（第二版），北京：高等教育出版社，2002年4月第2版。

陕北民歌研究

- 1.李宝杰：《陕北民歌概述》，太白文艺出版社（2023）
- 2.张智斌：《陕北民歌通论》，中国社会科学出版社（2010）
- 3.蒲亨强主编：《中国地域音乐文化》，陕西师范大学出版社（2007）
- 4.王文章主编：《非物质文化遗产概论》，文化艺术出版社（2006）

艺术管理

- 1.谢梅、王理编著：《文化创意与策划》，清华大学出版社（2015）
- 2.田川流编著：《艺术管理概论》，东南大学出版社，（2011）
- 3.谢大京编著：《艺术管理》，法律出版社（2021）

艺术思想政治教育（艺术管理）

- 1.郑永廷主编：《思想政治教育学原理》（第二版），高等教育出版社（2018）
- 2.郑永廷主编：《思想政治教育方法论》（第三版），高等教育出版社（2022）

丝绸之路文化遗产保护

- 1.于海广、王巨山主编：《中国文化遗产保护概论》，山东大学出版社（2008）
- 2.张之恒主编：《中国考古学通论》，南京大学出版社（1991）

艺术传播与翻译

- 1.温秀颖：《翻译批评 --从理论到实践》，南开大学出版社（2007）
- 2.胡正荣、段鹏、张磊：《传播学总论》（第二版），清华大学出版社（2008）
- 3.大卫-马丁等著，缑斌主译：《艺术中的人文精神》（第8版），人民大学出版社（2015）

西方音乐史

- 1.于润洋：《西方音乐通史》（修订版），上海音乐出版社（2016）
- 2.（美）唐纳德•杰•格劳特、克劳德•帕利斯卡著，余志刚译：《西方音乐史》，人民音乐出版社（2010）
- 3.（德）卡尔•达尔豪斯著，杨燕迪译：《音乐史学原理》，上海音乐学院出版社（2006）

音乐作品研究

1. (德) H.艾格布雷特著, 刘经树译: 《西方音乐》, 湖南文艺出版社 (2005)
2. (德) 汉斯-格奥尔格·伽达默尔著, 洪汉鼎译: 《真理与方法》, 商务印书馆 (2007)
3. 钱仁康, 钱亦平: 音乐作品分析教程, 上海音乐出版社 (2003)
4. 冯存凌: 逝去的伊甸园 : 勋伯格《空中花园篇》(OP.15) 诗乐关系研究, 安徽文艺出版社, (2014)

中国音乐美学史/西方音乐美学史

1. 张前、王次炤: 《音乐美学基础》, 人民音乐出版社 (2004)
2. 蔡仲德: 《中国音乐美学史》(修订本), 人民音乐出版社 (2003)
3. 何乾三: 《西方音乐美学史稿》, 中央音乐学院出版社 (2004)
4. 朱光潜: 《西方美学史》, 人民文学出版社 (2002)

民族音乐学/中国传统音乐研究

1. 袁静芳: 《中国传统音乐概论》, 上海音乐出版社 (2000)
2. 袁静芳: 《中国乐种学》, 人民音乐出版社 (2021)
3. 【美】海伦·迈尔斯编: 《民族音乐学导论》, 秦展闻、汤亚汀译, 人民音乐出版 (2014)
4. 萧梅: 《田野的回声——音乐人类学笔记》(修订版), 上海音乐学院出版社 (2010)

中国古代音乐史

1. 杨荫浏: 《中国古代音乐史稿》(上、下册), 人民音乐出版社 (1980)
2. 童忠良: 《中国传统乐学》, 福建教育出版社 (2004)
3. 曾金寿: 《中国古代音乐史·学习指要》, 陕西出版传媒集团三秦出版社 (2012)
4. 李西林: 《唐代音乐文化研究》, 文化艺术出版社 (2015)
5. 王安潮: 《唐代大曲的历史与形态》, 中央音乐学院出版社 (2011)

中国近现代音乐史

1. 汪毓和: 《中国近现代音乐史教学参考资料》, 世界图书出版社公司 (2000)
2. 陈聆群: 《中国近现代音乐史研究在 20 世纪》, 上海音乐学院出版社 (2004)
3. 汪毓和: 《音乐史学研究与音乐史学批评》, 人民音乐出版社 (2009)
4. 汪毓和: 《中国近现代音乐史》(第 3 次修订版), 人民音乐出版社 (2009)

中国当代音乐研究

- 1.汪毓和：《中国近现代音乐史（1840—2000）》，上海音乐学院出版社（2012）
- 2.居其宏：《共和国音乐史》，中央音乐学院出版社（2010）
- 3.李吉提：《中国当代音乐分析》，上海音乐学院出版社（2013）

中国琴学

- 1.查阜西：《查阜西琴学文萃》，中国美术学院出版社（1995）
- 2.李明忠著：《中国琴学》，陕西省社会科学院杂志社（2000）
- 3.中国艺术研究院、北京古琴研究会编：《琴曲集成》，中华书局（2010）
- 4.顾梅羹：《琴学备要》，上海音乐出版社（2017）

敦煌乐舞研究

- 1.史苇湘：《敦煌历史与莫高窟研究》，甘肃教育出版社（2002）
- 2.高德祥：《敦煌古代乐舞》，人民音乐出版社（2008）
- 3.(日)林谦三：《东亚乐器考》，人民音乐出版社（1999）
- 4.孙景琛：《中国乐舞史料大典》，上海世纪出版社（2015）

音乐文化遗产与博物馆

- 1.王宏钧：《中国博物馆学基础》，上海古籍出版社（2001）
- 2.张宏彦：《考古学十八讲》，陕西人民出版社（2008）；
- 3.国家文物局、中国博物馆学会编：《博物馆陈列艺术》，文物出版社（1997）
- 4.张昕著：《文化遗产学概论》，湖北美术出版社（2007）

音乐编辑学

- 1.姚福申：《中国编辑史》，复旦大学出版社（1990）
- 2.国家新闻出版广电总局出版专业资格考试办公室编：《出版专业基础》（初级），长江出版集团崇文书局（2020）
- 3.国家新闻出版广电总局出版专业资格考试办公室编：《出版专业实务》（初级），长江出版集团崇文书局（2020）

音乐文献学

- 1.郭小林, 胡扬吉: 《音乐文献学与音乐文献检索》, 四川文艺出版社 (2002)
- 2.方宝璋, 郑俊辉: 《中国音乐文献学》, 人民音乐出版社 (2020)
- 3.潘树广等: 《文献学纲要》, 广西师范大学出版社 (2005)
- 4.张大可: 《中国文献学》, 商务印书馆 (2013)

音乐文学

- 1.晨枫: 《中国当代歌词史》, 漓江出版社 (2002)
- 2.陆正兰: 《歌词学》, 中国社会科学出版社 (2007)

音乐嗓音研究与矫治

- 1.黄永旺等主编: 《实用临床嗓音疾病矫治学》, 天津科技翻译出版公司 (2018)
- 2.【美】西奥多·戴蒙 (Theodore Dimon) 著, 钱倩、陈臻主译: 《嗓音解剖》, 北京科学技术出版社 (2021)
- 3.韩宝强: 《音的历程: 现代音乐声学导论》, 人民音乐出版社 (2016)
- 4.邹本初: 《歌唱学: 沈湘歌唱学体系研究》, 人民音乐出版社 (2004)

音乐教育学

- 1.曹理: 《普通学校音乐教育学》, 上海教育出版社 (1993)
- 2.赵岩: 《音乐教育理论与教学方法概论》, 陕西人民出版社 (2008)
- 3.中华人民共和国教育部《义务教育艺术课程标准》(2022) 《普通高中音乐课程标准》

艺术学理论和音乐学各专业复试面试环节

1. 艺术学理论所有方向考生均需随机抽答《艺术学基础知识》(王次炤主编, 中央音乐学院出版社 2006 年版) 相关内容。
2. 音乐学所有方向考生均需随机抽答《音乐学概论》(俞人豪 著, 人民音乐出版社 2004 年版) 相关内容。

作曲理论

和声

1. 斯波索宾等：《和声学教程》（第三版新增订），人民音乐出版社（2021）
2. 桑桐：《和声理论及应用》，上海音乐出版社（1988）
3. 吴式锴：《和声艺术发展史》（订正版），中央音乐学院出版社（2015）

复调

- 1 陈铭志：《赋格曲写作》，上海音乐出版社（1997）
2. 斯克列勃科夫：《复调音乐》，人民音乐出版社（1957）
3. 于苏贤：《复调音乐教程》，人民音乐出版社（2001）
4. 泰奥多尔 杜布瓦：《对位与赋格教程》，人民音乐出版社（2001）
5. 饶余燕：《复调音乐写作基础教程》，上海音乐出版社（2020）

曲式与作品分析

1. 吴祖强：《曲式与作品分析》，人民音乐出版社（1999）
2. 杨儒怀：《音乐的分析与创作》（上、下册），人民音乐出版社（1995）
3. 冯毅：《曲式与作品分析基础教程》，安徽文艺出版社（2018）
4. 彭志敏：《音乐分析基础教程》，人民音乐出版社（1997）

配器

1. 里姆斯基-科萨科夫：《管弦乐法原理》（全二册），人民音乐出版社（1983）
2. 瓦希连科：《管弦乐配器教程》，人民音乐出版社（2002）
3. 施咏康：《管弦乐配器法》，人民音乐出版社（2001）
4. 杨立青：《管弦乐配器教程》，上海音乐学院出版社（2012）
5. 塞缪尔·阿德勒：《配器法教程（第3版）》，中央音乐学院出版社（2010）

作曲

- 1.(奥)阿诺德·勋伯格著，吴佩华译：《作曲基本原理》，上海音乐出版社（2007）
- 2.申克：《自由作曲》，人民音乐出版社（2001）
- 3.欣德米特著，罗忠镕、姜丹译：《作曲技法》，上海音乐出版社（2002）
- 4.郑英烈：《序列音乐写作》，上海音乐出版社（1989）

电子音乐作曲

- 1.[美]Curtis Roads 等著，李斯心等译：《计算机音乐教程(上、下)》，人民音乐出版社（2011）
- 2.安栋、杨杰编著：《数字音频基础》，上海音乐学院出版社（2011）
- 3.韩宝强著：《音的历程——现代音乐声学导论》，人民音乐出版社（2011）
- 4.李伟主编：《音频音乐与计算机的交融——音频音乐技术(上、下)》，复旦大学出版社（2016）

人工智能与影视音乐

- 1.[美]罗素、诺维格著，殷建平、祝恩、刘越、陈跃新、王挺译：《人工智能：一种现代的方法（第3版）》，清华大学出版社（2013）
- 2.[法]让·皮埃尔·布赖特等著，高凯等译：《深度学习与音乐生成》，清华大学出版社（2023）
- 3.[加]西蒙·赫金著，申富饶等译：《神经网络与机器学习》，机械工业出版社（2011）

视唱练耳

- 1.王光耀：《视唱练耳教学法论集》，太白文艺出版社（1999）
- 2.郑敏：《现代音乐视唱教程》，上海音乐学院出版社（2004）
- 3.王光耀、权思：《多声部听写与立体节奏训练326例》，陕西人民出版社（2007）
- 4.郑敏：《视唱练耳教学研究札记》，西南师范大学（2018）
- 5.中国音乐学院：《视唱练耳分级教程》（第八级），高等教育出版社（2004）
- 6.中国音乐学院：《中国传统音乐视唱练耳基础教程》，高等教育出版社（2013）
- 7.李重光：《音乐理论基础》，人民音乐出版社（1962）
- 8.朱玉璋：《基本音乐理论教程》，西安出版社（2007）

指挥

- 1.H·柏辽兹著，R·施特劳斯补充修订：《配器法》（上下册），人民音乐出版社（1978）
- 2.杨鸿年：《合唱训练学》（上下册），中央音乐学院出版社（2008）
- 3.吴玲芬：《总谱读法基础教程》，中央音乐学院出版（1996）
- 4.杨鸿年：《乐队训练学》，上海文艺出版社（1981）
- 5.（德）海尔曼·舍尔欣：《指挥教程》，人民音乐出版社（2000）
- 6.吉·康德拉申：《指挥家的境界》，人民音乐出版社（1987）
- 7.朱晓谷：《民族管弦乐队乐器法》，苏州大学出版社（2016）
《民族管弦乐队配器法》，苏州大学出版社（2020）
- 8.朴东升：《民乐指挥概论》，中央音乐学院出版社（2005）