

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）

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：《中国坝乐文化》（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。

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、王次昭: 《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 with 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

- 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）