

上海音乐学院 2024 年攻读博士学位研究生招生简章

附录五：建议阅读书目

1301 艺术学

学科研究领域		建议阅读书目
音乐学	中国音乐研究	<p>中国古代音乐史</p> <p>赵维平：《中国古代音乐史简明教程》，上海音乐出版社，2015 年</p> <p>陈应时：《中国乐律学探微》，上海音乐学院出版社，2004 年</p> <p>陈应时：《敦煌乐谱解译辨证》，上海音乐学院出版社，2005 年</p> <p>洛地：《词乐曲唱》，人民音乐出版社，1995 年</p> <p>赵维平：《中国古代音乐文化东流日本的研究》，上海音乐学院出版社，2004 年</p> <p>洛秦：《宋代音乐研究的特征分析与反思》(上下)，《中央音乐学院学报》，2010 年第 1、2 期</p> <p>刘东升：《中国音乐史图鉴》，人民音乐出版社，2008 年</p> <p>刘东升：《中国乐器图鉴》，山东教育出版社，1992 年</p> <p>《中国音乐文物大系》总编辑部：《中国音乐文物大系》，大象出版社</p>
	中国近现代音乐史	<p>汪毓和：《中国近现代音乐史》，人民音乐出版社，1994 年第二版</p> <p>陈应时、陈聆群：《中国音乐简史》，高等教育出版社，2006 年</p> <p>刘再生：《中国近代音乐史简述》，人民音乐出版社，2009 年</p> <p>刘靖之：《中国新音乐史论》(增订版)，(香港)中文大学出版社，2009 年</p> <p>张静蔚：《搜索历史：中国近现代音乐史论选编》，上海音乐出版社，2004 年</p> <p>洛秦主编：“上海城市音乐文化丛书”，上海音乐学院出版社</p> <p>冯长春：《中国近代音乐思潮研究》，人民音乐出版社，2007 年</p>

		<p>中国传统音乐理论 (含中国民歌研究专项)</p>	<p>袁静芳:《中国传统音乐概论》,上海音乐出版社,2000年 江明惇:《汉族民歌概论》,上海音乐出版社,1982年 黄翔鹏:《传统是一条河流》,人民音乐出版社,1990年 黄允箴、王璨、郭树芸:《中国传统音乐导学》,上海音乐学院出版社,2006年 乔建中:《土地与歌—传统音乐文化及其地理历史背景研究》,山东文艺出版社,1998年 王耀华主编:《中国传统音乐概论》,福建教育出版社,1999年</p>
		<p>中国红色音乐文化研究 (含重大项目研究专项)</p>	<p>李诗原:《歌曲中的百年党史》,上海音乐出版社,2021年 刘云主编:《中央苏区文化艺术史》,百花洲文艺出版社,1998年 刘谷主编:《晋察冀革命文化艺术发展史》,中国戏剧出版社,2007年 靳希光主编:《中国人民解放军文艺史初编》,解放军文艺出版社,1997年 曾刚主编:《山高水长——延安音乐回忆录》,太白文艺出版社,2001年 陈志昂:《抗战音乐史》,黄河出版社,2005年 汪毓和:《中国近现代音乐史》,人民音乐出版社,2009年 居其宏:《百年中国音乐史》,岳麓书社,2010年 李焕之主编:《当代中国音乐》,当代中国出版社,1991年 本书编写组:《中国共产党简史》,人民出版社,中央党史出版社,2021年 中共中央党史研究室:《中国共产党的九十年》,中共党史出版社,2016年 军事科学院军事历史研究部:《中国人民解放军的八十年》,军事科学出版社,2007年</p>

	西方音乐研究	西方音乐史	<p>沈旋、谷文娴、陶辛：《西方音乐史简编》，上海音乐出版社，1999年</p> <p>于润洋：《西方音乐通史》，上海音乐出版社，2001年</p> <p>[美]保罗·亨利·朗：《西方文明中的音乐》，顾连理等译，贵州人民出版社，2001年</p> <p>[美]彼得·斯·汉森：《二十世纪音乐概论》(上下)，孟宪福译，人民音乐出版社，1981、1986年</p> <p>[德]施图肯什密特：《二十世纪音乐》，汤亚汀译，人民音乐出版社，1992年</p> <p>[德]卡尔·达尔豪斯：《音乐史学原理》，杨燕迪译，上海音乐学院出版社，2006年</p> <p>[美]约瑟夫·科尔曼：《作为戏剧的歌剧》，杨燕迪译，上海音乐学院出版社，2008年</p> <p>S. Sadie ed.,The New Grove(London,2001)中西方音乐史的六个断代术语条目</p> <p>沈旋、梁晴、王丹丹：《西方音乐史导学》，上海音乐学院出版社，2006年</p> <p>王丹丹：《西方音乐史习题集》，上海音乐学院出版社，2010年</p> <p>菲利普·唐斯著，孙国忠、沈旋、伍维曦、孙红杰译，杨燕迪、孙国忠、孙红杰校：《古典音乐：海顿、莫扎特与贝多芬的时代》(诺顿音乐断代史丛书之一)，上海音乐出版社，2013年</p> <p>罗伯特·摩根著，陈鸿铎、甘芳萌、金毅妮、梁晴译，杨燕迪、陈鸿铎、刘丹霓校：《二十世纪音乐：现代欧美音乐风格史》(诺顿音乐断代史丛书之一)，上海音乐出版社，2014年</p> <p>列昂·普兰廷加著，刘丹霓译，《浪漫音乐：十九世纪欧洲音乐风格史》，上海音乐出版社，2016年</p>
--	--------	-------	---

		<p>外国作曲家与作品研究</p>	<p>《钱仁康音乐文选》(修订版), 上海音乐出版社, 2013年</p> <p>钱仁康、钱亦平:《音乐作品分析教程》, 上海音乐出版社, 2001年</p> <p>钱亦平:《音乐作品分析简明教程》(上下册), 上海音乐学院出版社, 2006年</p> <p>杨儒怀:《音乐的分析与创作》, 人民音乐出版社, 1995年</p> <p>彭志敏:《新音乐作品分析教程》, 湖南文艺出版社, 2004年</p> <p>姚恒璐:《现代音乐分析方法教程》, 湖南文艺出版社, 2003年</p> <p>彭志敏:《20世纪音乐分析文集》, 上海音乐出版社, 2007年</p> <p>姚恒璐:《乐海探象——姚恒璐音乐学术论文选》, 知识产权出版社, 2013年</p> <p>尼古拉斯·库克:《音乐分析指南》, 陈鸿铎译, 上海音乐出版社, 2016年</p> <p>邹彦:《音乐作品分析实用案例集》(上中下册), 上海教育出版社, 2023年</p>
--	--	-------------------	---

音乐戏剧研究	戏剧理论研究	<p>[美]约瑟夫·科尔曼:《作为戏剧的歌剧》,杨燕迪译,上海音乐学院出版社,2008年</p> <p>[美]保罗·罗宾逊:《歌剧与观念:从莫扎特到施特劳斯》,周彬彬译,杨燕迪校,华东师范大学出版社,2008年</p> <p>林华、钱苑:《歌剧概论》,上海音乐出版社,2003年</p> <p>钱仁平主编:《中国歌剧年鉴》,上海音乐学院出版社</p> <p>慕羽:《西方音乐剧史》,上海音乐出版社,2004年</p> <p>慕羽:《音乐剧艺术与产业》,上海音乐出版社,2012年</p> <p>[美]科恩:《戏剧》,费春放等译,上海书店出版社,2006年</p> <p>孙惠柱:《第四堵墙——戏剧的结构与解构》,上海书店出版社,2011年</p> <p>[美]乔治·贝克:《戏剧技巧》,余上沅译,中国戏剧出版社,1985年</p> <p>余秋雨:《戏剧理论史稿》,上海文艺出版社,1983年</p> <p>[德]彼得·斯丛狄:《现代戏剧理论》,王建译,北京大学出版社,2006年</p> <p>余秋雨:《中国戏剧史》,上海教育出版社,2006年</p> <p>廖可兑:《西方戏剧史》(上、下册),中国戏剧出版社,2007年</p>
	歌剧学研究	<p>钱仁平主编:《中国歌剧年鉴》,上海音乐学院出版社</p> <p>钱苑/林华:《歌剧概论》,上海音乐出版社,2003年</p> <p>约瑟夫·科尔曼著,杨燕迪译:《作为戏剧的歌剧》,上海音乐学院出版社,2008年</p> <p>居其宏:《歌剧美学论纲》,安徽文艺出版社,2002年</p> <p>安东尼·托马西尼著,黄小猩译:《歌剧评论精选》,南京大学出版社,2009年</p> <p>杰拉尔德·亚伯拉罕《简明牛津音乐史》,顾霖译,钱仁康、杨燕迪审校,上海音乐出版社,1999年</p> <p>顾春芳:《戏剧史导论》,北京大学出版社,2014年</p> <p>余秋雨:《戏剧理论史稿》,上海文艺出版社,1983年</p> <p>叶长海:《中国戏剧史稿》,中国戏剧出版社,2003年</p>

作曲技术理论	和声	<p>桑桐:《半音化的历史演进》,上海音乐出版社,2016年</p> <p>吴式锴:《和声艺术发展史》(订正版),中央音乐学院出版社,2015年</p> <p>黎英海:《汉族调式及其和声》(修订版),上海音乐出版社,2001年</p> <p>樊祖荫:《中国五声性调式和声的理论与方法》,上海音乐出版社,2017年</p> <p>姜之国:《音高组织技术的理论与实践》,上海音乐学院出版社,2020年</p> <p>托马斯·克里斯坦森[美]:《剑桥西方音乐理论发展史》,任达敏译,上海音乐出版社,2011年</p> <p>瓦尔特·基泽勒[德]:《二十世纪音乐的和声技法》,杨立青译,上海音乐学院出版社,2006年</p> <p>罗伊格-弗朗科利[美]:《理解后调性音乐》,杜晓十、檀革胜译,人民音乐出版社,2012年</p> <p>库斯特卡[美]:《20世纪音乐的素材与技法》,宋瑾译,人民音乐出版社,2002年</p> <p>尤·霍洛波夫[苏]:《论西方的三种和声体系》,罗秉康译,人民音乐出版社,1987年</p> <p>鲁道夫·雷蒂[奥]:《调性·无调性·泛调性——对二十世纪音乐中某些趋向的研究》,郑英烈译,人民音乐出版社,1992年</p> <p>艾伦·福特[美]:《无调性音乐的结构》,罗忠镕译,上海音乐出版社,2009年</p> <p>阿诺德·勋伯格[奥]:《和声的结构功能》,茅于润译,上海音乐出版社,2007年</p> <p>保罗·欣德米特[德]:《欣德米特作曲技法》(第1、2、3卷),罗忠镕、姜丹译,上海音乐出版社,2015年</p>
--------	----	--

复调		<p>陈铭志:《对复调思维的思维》,载《中国音乐学》,1989 年第 2 期</p> <p>陈铭志:《赋格曲写作》,上海文艺出版社,1980 年</p> <p>陈铭志:《复调音乐写作基础教程》,人民音乐出版社,1986 年</p> <p>戴定澄:《欧洲早期和声的观念与形态》,上海音乐出版社,2000 年</p> <p>林华:《复调音乐的复兴》,载《音乐艺术》,1985 年第 1 期</p> <p>于苏贤:《20 世纪复调音乐》,人民音乐出版社,2001 年</p> <p>徐孟东:《20 世纪帕萨卡里亚研究》,人民音乐出版社,2003 年</p> <p>林华:《色彩复调》,载《中国音乐学》,1986 年第 4 期</p> <p>朱世瑞:《中国音乐中的复调思维的形成与发展》,人民音乐出版社,1992 年</p> <p>兴德米特著,罗忠镕译:《作曲技法》(共三卷),上海音乐出版社,2002 年</p> <p>申克著,陈世宾译:《自由作曲》,人民音乐出版社,2006 年</p> <p>Knod Jeppesen, Counterpoint The Polyphonic Vocal Style of Sixteenth Century, New York,1939</p> <p>Horsley Imogene, Fugue History and Practice ,1966</p> <p>Alfred Mann, The Study of Fugue , Prentice-Hall Inc , 1987</p> <p>Jeremy Yudkin, Music in Medieval Europe , Prentice-Hall Inc , 1989</p> <p>Howard Mayer Brown, Music in The Renaissance , Prentice-Hall Inc , 1989</p> <p>Claude V.Pauly, Baroque Music , Prentice-Hall Inc , 1989</p>
配器		<p>瓦西连科:《交响配器法》,人民音乐出版社,1962 年</p> <p>里姆斯基-科萨科夫著,瞿希贤译:《管弦乐法原理》,人民音乐出版社,1981 年</p> <p>杨立青:《管弦乐法配器教程》,上海音乐出版社,上海文艺音像电子出版社,2012 年</p>

	<p>音乐分析</p>	<p>贾达群:《结构诗学》,上海音乐学院出版社,2009年 贾达群等:《后调性音乐中的高音组织体系、技法及分析》,上海音乐学院出版社,2023年 姚恒璐:《现代音乐分析方法教程》,湖南文艺出版社,2003年 彭志敏:《新音乐作品分析教程》,湖南文艺出版社,2004年 钱仁平:《中国新音乐年鉴》,上海音乐学院出版社 王中余:《阿伦·福特音级集合理论研究》,上海音乐学院出版社,2017年 申克:《自由作曲》,陈世宾译,人民音乐出版社,1997年 George Perle, Twelve-Tone Tonality, University of California Press, 2nd Revised edition, 1988 Allen Forte, The Structure of Atonal Music, New Haven: Yale University Press, 1973 J · Dunsby & A · Whittall, Music Analysis in Theory and Practice, London: Faber, 1988 Wallace Berry, Structural Functions in Music, Prentice-Hall Inc, 1976, School of Music, Univ. of Michigan</p>
--	-------------	---

艺术理论	艺术哲学	音乐美学	<p>叶朗:《中国美学史大纲》,上海人民出版社,1985.11(2002重印)</p> <p>俞建章,叶舒宪:《符号:语言与艺术》,上海人民出版社,1988年</p> <p>于润洋:《现代西方音乐哲学导论》,人民音乐出版社,2012年</p> <p>王宁一、杨和平主编:《二十世纪中国音乐美学文献》,现代出版社,2000年</p> <p>蔡仲德:《中国音乐美学史》(修订版),人民音乐出版社,2003年</p> <p>韩锺恩:《音乐意义的形而上显现及意向存在的可能性研究》(增订版),上海音乐学院出版社,2012年</p> <p>韩锺恩主编:《二十世纪中国音乐美学问题研究》(上下册),上海音乐学院出版社,2008年</p> <p>徐复观:《中国艺术精神》,商务印书馆,2010年</p> <p>冯长春主编:《音乐美学基础》(修订版),上海音乐出版社,2024年</p> <p>[德]卡尔·达尔豪斯:《音乐美学观念史引论》,杨燕迪译,上海音乐学院出版社,2006年</p> <p>[英]莉迪娅·戈尔:《音乐作品的想像博物馆——音乐哲学论稿》,罗东晖译,上海音乐学院出版社,2008年</p> <p>[波]罗曼·茵加尔登:《音乐作品及其本体问题》,杨洗译稿,中央音乐学院油印稿,2003年整理版</p> <p>[英]阿伦·瑞德莱:《音乐哲学》,王德峰等译,上海人民出版社,2007年</p> <p>[美]彼得·基维:《音乐哲学导论:一家之言》,刘洪译,杨燕迪审校,华东师范大学出版社,2012年</p>
------	------	------	--

		当代音乐研究	<p>李焕之：《当代中国音乐》，当代中国出版社，1997年</p> <p>居其宏：《新中国音乐史》，湖南美术出版社，2000年</p> <p>王安国：《世纪的回眸——王安国音乐文集》，上海音乐学院出版社，2005年</p> <p>杨立青：《乐思·乐风——杨立青音乐文集》，上海音乐学院出版社，2006年</p> <p>姚亚平：《西方音乐的观念——西方音乐历史发展中的二元冲突研究》，中国人民大学出版社，1999年</p> <p>宋瑾：《西方音乐：从现代到后现代》，上海音乐出版社，2004年</p> <p>李诗原：《中国现代音乐：本土与西方的对话——西方现代音乐对中国大陆音乐创作的影响》，上海音乐学院出版社，2004年</p> <p>[德]汉斯·海因茨·施图肯什密特：《二十世纪音乐》，汤亚汀译，人民音乐出版社，1992年</p> <p>[英]伊凡·休伊特：《修补裂痕：音乐的现代性危机及后现代状况》，孙红杰译，华东师范大学出版社，2006年</p> <p>[美]摩根：《二十世纪音乐——现代欧美音乐风格史》（陈鸿铎等译），上海音乐出版社，2014年</p>
--	--	--------	--

		<p>音乐审美心理学</p>	<p>Diana Deutsch, <i>Musical Illusions and Phantom Words: How Music and Speech Unlook Mysteries of the Brain</i>, Oxford University Press, 2019.</p> <p>Juslin, P. & Sloboda, J. A. (Eds.), <i>Oxford Handbook of Music & Emotion</i>. Oxford: OUP, 2010.</p> <p>Dowling, W. J. & Harwood, D. L. (1986) <i>Music Cognition</i>. London: Academic Press.</p> <p>Carl E. Seashore, <i>Psychology of Music</i>, Dover Publications, 1967.</p> <p>Arnie Cox, <i>Music and Embodied Cognition: Listening, Moving, Feeling & Thinking</i>, Indiana University Press, 2016.</p> <p>林华:《音乐审美心理学教程》,上海音乐学院出版社,2005年</p> <p>林华:《音乐审美与民族心理》,上海音乐学院出版社,2011年</p> <p>李小诺:《审美心理视野下的西方音乐体裁》,上海音乐学院出版社,2011年</p> <p>李小诺:《音乐的认知与心理》,广西师范大学出版社,2017年</p> <p>[德]斯蒂芬·克尔施 著,周晓林、南云译,《大脑与音乐》,浙江教育出版社,2017年</p>
--	--	----------------	--

艺术人类学	<p>音乐人类学 (含冷门绝学研究专项)</p>	<p>Burno Nettl, <i>The Study of Ethnomusicology—thirty-one Issues and Concepts</i>, Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2005</p> <p>Joseph Kerman, <i>Contemplating Music: Challenges To Musicology</i>, Cambridge: Harvard University Press, 1985</p> <p>C. Barz & T. J. Cooley, ed., <i>Shadows in the Field</i>, Oxford University Press, 2008</p> <p>《新格罗夫音乐辞典》(2001版)中有关“Musicology”和“Ethnomusicology”条目</p> <p>曹本冶:《仪式音声研究的理论与实践》,上海音乐学院出版社,2010年</p> <p>洛秦:《音乐人类学的理论与方法导论》,上海音乐学院出版社,2011年</p> <p>洛秦主编:《启示、觉悟与反思:音乐人类学的中国实践与经验三十年》(五卷),上海音乐学院出版社,2010年</p> <p>洛秦:《音乐中的文化与文化中的音乐》(修订版),上海音乐学院出版社,2010年</p> <p>曹本冶、洛秦编著:《Ethnomusicology 理论与方法英文文献导读》(四卷本),上海音乐学院出版社,2019年</p> <p>肖梅:《中国大陆1900-1966民族音乐学实地考察——编年与个案》,上海音乐学院出版社,2007年</p> <p>汤亚汀:《音乐人类学历史思潮与方法论》,上海音乐学院出版社,2008年</p>
	<p>东方音乐研究</p>	<p>林谦三:《东亚乐器考》,人民音乐出版社,1996年第二版</p> <p>俞人豪、陈自明:《东方音乐文化》,人民音乐出版社,1995年第一版</p> <p>张前:《中日音乐交流史》,人民音乐出版社,1999年</p> <p>赵维平:《中国古代音乐文化东流日本的研究》,上海音乐学院出版社,2004年</p> <p>赵维平:《中国与东亚音乐的历史研究》,上海音乐学院出版社,2012年</p>

		<p>流行音乐研究</p>	<p>Roy Shuker: <i>Understanding Popular Music</i> (2nd ed), Routledge, 2001</p> <p>Richard Middleton, Peter Manuel: “Popular Music”, Grove Music Online ed. L. Macy, <http://www.grovemusic.com></p> <p>Mark C. Gridley: <i>Jazz Styles: History and Analysis</i>, Prentice Hall, 2006</p> <p>Joe Stuessy, Scott Lipscomb: <i>Rock and Roll: Its History and Stylistic Development</i>, Prentice Hall, 2008</p> <p>Mark Levine: <i>The Jazz Theory Book</i> <i>Sher Music</i>, 1995</p>
<p>艺术教育</p>		<p>音乐教育学 (含中小学艺术教材研究专项)</p>	<p>刘沛:《音乐教育的理论与实践研究》, 西南师范大学出版社, 2021年</p> <p>廖乃雄:《论音乐教育》, 中央音乐学院出版社, 2011年</p> <p>余丹红主编:《中国音乐教育年鉴》(2010-2018年), 上海音乐学院出版社, 2012-2021年</p> <p>[美]艾伯利斯 等:《音乐教育学原理》 刘沛、任恺译, 中央音乐学院出版社, 2008年</p> <p>[美]贝内特·雷默:《音乐教育的哲学》, 熊蕾译, 人民音乐出版社, 2011年</p> <p>[奥]沃尔夫冈·马斯特纳克著, 余丹红、张礼引译:《德国音乐教育》, 上海音乐学院出版社, 2016年</p> <p>[加]戴维·埃利奥特等著, 刘沛译:《关注音乐实践——音乐教育哲学》(第二版), 中央音乐学院出版社, 2018年</p> <p>余丹红主编:《美国音乐教育者大会手册——音乐认知与发展》, [美]理查德·康威尔著, 章艺悦译, 上海教育出版社, 2020年</p> <p>余丹红主编:《牛津音乐教育研究手册》, [澳]加里·麦克弗森等编著, 周若杭译, 上海音乐出版社, 2021年</p> <p>Stanley Sadie, John Tyrrell, <i>The New Grove Dictionary of Music and Musicians</i> 中有关 “Music Education” 条目, 湖南文艺出版社, 2012年</p> <p>William Forde Thompson, <i>Music in the Social and Behavioral Sciences: An Encyclopedia (Two Volumes)</i>, SAGE Publications, Inc, 2014年</p>