

中央戏剧学院 2025 年硕士学位研究生招生考试

各系部研究方向介绍、考试科目说明

一、表演系

1. 研究方向介绍

(01) 戏剧（影视）表演理论研究

专业类别： 艺术学（学术型）

旨在深入学习和掌握现实主义表演创作方法及演员训练方法的理论与实践；关注与研究不同风格流派的表演创作方法及演员训练方法的规律特征；启发学生进行创造性、探索性的艺术实践活动。使学生能够用全面、发展的眼光看待戏剧表演艺术发展的历史、现状和前景，不仅就表演艺术自身而论，也能站在世界和本民族戏剧文化的角度观照表演艺术，并且能够横向联系文学、心理学、哲学、社会学、人类学等相关学科，多维度探寻表演艺术的创作规律和发展空间。培养具有较为扎实的专业理论素养和科研能力，能理论结合实践，具有高水平创作实践能力的表演艺术人才。

主要包括表演创作实践、表演基础理论研究、演员训练方法研究、表演艺术发展历史与现状批评研究四个方面。

(02) 戏剧（影视）表演理论研究（台词）

专业类别： 艺术学（学术型）

旨在深入学习和掌握现实主义表演创作方法及演员训练方法的理论与实践；关注与研究不同风格流派的表演创作方法及演员训练方法的规律特征；启发学生进行创造性、探索性的艺术实践活动。使学生能够用全面、发展的眼光看待戏剧表演艺术发展的历史、现状和前景，不仅就表演艺术自身而论，也能站在世界和本民族戏剧文化的角度观照表演艺术，并且能够横向联系文学、心理学、哲学、社会学、人类学等相关学科，多维度探寻表演艺术的创作规律和发展空间。培养具有较为扎实的专业理论素养和科研能力，能理论结合实践，具有高水平创作实践能力的表演艺术人才。

研究探索当代戏剧创作和表演、台词的实践，以及相关的文化历史和传统知识。研究戏剧和表演本身、表演和台词本身以及与其它学科的相互关系。进行多种台词训练法横向比较研究，以及对台词发展进行前瞻性的研究。

(22) 戏剧（影视）表演（表演）

专业类别： 戏剧与影视（专业型）

以表演创作实践为主，以实践带动理论与开发。旨在提升有创作实践经历的演员的创作素质、表演技巧和文化艺术修养。以“名家名剧”、“经典戏剧人物”为创作素材，训练演员对于戏剧作品的理解力和创作“复杂人物形象”的能力。

开拓演员的表演创作思维、创作视野及创作观念。鼓励尝试不同风格流派戏剧的表演创作实践，了解喜剧，悲剧、正剧、荒诞派戏剧、形体戏剧、独角戏、哑剧等诸多风格化表演创作的艺术规律特征。培养具有良好的专业素质、文化艺术修养和生活底蕴，掌握娴熟的表演创作技巧，具有国际化视野和民族文化修养的优秀表演艺术人才。

(23) 戏剧（影视）表演（台词）

专业类别： 戏剧与影视（专业型）

以台词创作实践为主，以实践带动理论与开发。研究探索当代戏剧创作和表演、台词的实践，以及相关的文化历史和传统知识。研究戏剧和表演本身、表演和台词本身以及与其它学科的相互关系。进行多种台词训练法横向比较研究，以及对台词发展进行前瞻性的研究。

(24) 戏剧（影视）表演（形体）

专业类别： 戏剧与影视（专业型）

包括形体表演、形体创作实践、表演基础理论研究、演员形体训练方法研究、演员形体创作方法研究等五个方面。该研究方向旨在指导学生深入学习和掌握表演创作中演员形体训练方法与创作运用的理论与实践；关注与研究不同风格流派的形体表演创作方法及演员形体训练方法的规律特征。

(25) 戏剧（影视）表演（声乐）

专业类别： 戏剧与影视（专业型）

主要培养学生掌握表演中声乐方向的基本知识和基本技能。培养学生对西方歌剧和中国新民族唱法歌曲风格理论知识的掌握和演唱能力，同时在中国诗词演唱上进行深入研究，训练中国诗词新唱方法。

(26) 偶剧表演与设计

专业类别： 戏剧与影视（专业型）

主要培养学生掌握偶剧基础理论、了解偶剧创作规律，关注当代偶剧艺术创作的进展与动向，具备一定的偶剧导、表演创作技巧和偶剧制作能力，逐步养成偶剧艺术创作思维。

(27) 相声创作表演

专业类别： 戏曲与曲艺（专业型）

以相声表演创作实践为主，以实践带动理论与开发。旨在提升有相声创作实践经历的演员的创作素质、表演技巧和文化艺术修养。以“经典曲目”、“表演流派”为基础，结合现实生活为创作素材，训练演员对于曲艺相声作品的理解力和创作表演的能力。

开拓相声演员的创作表演思维、创作视野及创作观念。故事尝试不同的艺术的创作表演实践，了解曲艺的其他类型，不同的姊妹艺术：戏剧、戏曲、影视等的表演特点和表演艺术规律。培养具有良好的专业素质、文化艺术修养和生活底蕴，掌握娴熟的曲艺相声创作表演技巧，具有国际化视野和民族文化修养的优秀曲艺相声创作表演人才。

2. 考试科目说明

(1) 戏剧（影视）表演理论（业务课二）：考查考生对表演艺术基础理论知识的运用，主要包括对考生演出创作实践活动的分析、对观摩活动的分析、对于戏剧及表演艺术发展现状的思考、对于表演艺术理论中的重要核心问题的辨析与阐释等。

(2) 偶剧表演与设计理论(业务课二)：考查考生对偶剧表演与设计基础理论知识的掌握程度与运用，对中外偶剧发展史的准确掌握，主要包括对考生偶剧相关演出创作实践活动经历的了解和理论总结、对偶剧演出传统剧目和当代演剧的观摩、分析和思考，对偶剧史论和创作理论重点问题的阐释。

(3) 相声创作表演理论(业务课二)：考查考生对于曲艺相声创作表演的基础理论和历史知识的掌握程度与运用，对中国传统曲艺相声的创作表演的发展及现代流变有准确的掌握，主要包括对考生曲艺·相声相关创作演出的实践活动经历的了解和理论总结、对曲艺·相声的传统剧目和当代曲目的观摩、分析和思考，对曲艺相声创作表演的史论和重点问题的阐释。

3. 部分参考书目

- (1) 《中国大百科全书·戏剧》，中国大百科全书出版社
- (2) 《演员自我修养》（一、二），斯坦尼斯拉夫斯基著
- (3) 《演员创造角色》，斯坦尼斯拉夫斯基著
- (4) 《戏剧表演基础》，梁伯龙、李月主编
- (5) 《表演考学教学问答》，张仁里著
- (6) 《舞台语言基本技巧》，中央戏剧学院编
- (7) 《中国傀儡戏史》，叶明生著，中国戏剧出版社
- (8) 《傀儡戏考原》，孙楷第著，山西人民出版社、三晋出版社
- (9) 《杖头木偶制作技艺与传承研究》，封保义著，中国戏剧出版社

- (10) 《曲艺概论》，侯宝林等，北京大学出版社
- (11) 《相声艺术漫谈》，马季，广东人民出版社
- (12) 《中国相声史》，倪钟之，武汉大学出版社

二、导演系

1. 研究方向介绍

(03) 戏剧导演理论

专业类别：艺术学（学术型）

导演专业学术型硕士（戏剧导演理论）。培养掌握坚实的戏剧基础理论并熟悉创作规律，了解当代戏剧创作的进展与动向，具有良好的艺术修养，具有较全面的文史哲相关知识，能从事导演史论研究、导演创作相关理论研究的高层次专门人才。该研究方向要求学生进一步强化专业基础理论，增强对具有学术意义的课题的兴趣，在对所选课题的研究中形成较新颖、独特观点，在三年的学习过程中进一步提高理论水平，为独立开展导演艺术研究做好全面准备。

(28) 戏剧导演

专业类别：戏剧与影视（专业型）

导演专业艺术硕士（戏剧导演）。培养掌握坚实的戏剧基础理论与创作规律，了解当代戏剧创作的进展与动向，具有良好的艺术修养，具备熟练的导演创作技巧、较高的艺术鉴赏能力、较强的实践能力，能从事戏剧导演创作、研究及教学的高层次专门人才。该研究方向要求学生进一步强化专业基础理论，掌握戏剧导演、表演的基本理论与艺术技巧，掌握导演创作规律，具备独立进行导演创作的能力，在三年的学习过程中进一步养成导演创作思维，为从事导演创作做好全面准备。

(29) 民族化演剧导演创作

专业类别：戏剧与影视（专业型）

导演专业艺术硕士（民族化演剧导演创作）。培养掌握熟练的戏剧导演创作技巧，熟知戏剧导演创作原理与戏剧理论知识，具有较为宽广的艺术修养和较高的艺术鉴赏能力、较强的实践能力，能从事戏剧导演创作、研究及教学的高层次专门人才。该研究方向要求学生深入研究民族戏剧导演、戏剧表演及相关理论、技巧；结合中国特色社会主义文艺创作的历史与传统，坚持艺术创作思想性、艺术性、民族性、时代性有机统一，在三年的学习过程中进一步全面掌握舞台艺术创作技巧，钻研高峰艺术作品的创作途径，完善演剧艺术的创作思维，充分重视对中国传统文化、

民族艺术、戏曲表演等的深入学习和研究，通过对本土文化的理解和传承，更好地把握中国戏剧的精髓和特色。坚定文化自信，讲好中国故事。

2. 考试科目说明

(1) 导演构思（业务课二）：根据提供剧本中所指定的片断：①结合全剧对主要人物进行分析。②结合全剧对片断进行导演构思。

3. 部分参考书目

- (1) 黄佐临 《导演的话》 上海文艺出版社 1979 年
- (2) 焦菊隐 《焦菊隐戏剧论文集》 上海文艺出版社 1979 年
- (3) 《〈茶馆〉的舞台艺术》 中国戏剧出版社 1980 年
- (4) 张骏祥 《导演术基础》 中国戏剧出版社 1983 年
- (5) 苏民等 《论焦菊隐导演学派》 文化艺术出版社 1985 年
- (6) 《〈龙须沟〉的舞台艺术》 中国戏剧出版社 1987 年
- (7) 焦菊隐 《焦菊隐文集》一、二、三、四、五、六卷 文化艺术出版社 1988 年
- (8) 黄佐临 《我与写意戏剧观》 中国戏剧出版社 1990 年
- (9) 杜定宇 《西方名导演论导演与表演》 中国戏剧出版社 1992 年
- (10) 于是之等 《论北京人艺演剧学派》 北京出版社 1995 年
- (11) 徐晓钟 《向表现美学拓宽的导演艺术》 中国戏剧出版社 1996 年
- (12) 鲍黔明等 《导演学基础教程》 文化艺术出版社 2007 年
- (13) 杨硕等 《中国当代戏剧演出作品分析教程》 中国戏剧出版社 2020 年

三、舞台美术系

1. 研究方向介绍

(04) 舞台美术史论

专业类别： 艺术学（学术型）

主要培养具有较高文化艺术修养、一定的理论研究能力、较强创造性思维，能够独立完成舞台美术史论相关工作的高层次专门人才。

(30) 舞台美术(舞台设计)

专业类别：戏剧与影视（专业型）

主要培养具有较高文化艺术修养、较强创作实践能力，能够独立完成舞台设计相关工作的高层次专门人才。

（31）舞台美术(灯光设计)

专业类别：戏剧与影视（专业型）

主要培养具有较高文化艺术修养、较强创作实践能力，能够独立完成舞台灯光设计相关工作的高层次专门人才。

（32）舞台美术(灯光与影像)

专业类别：戏剧与影视（专业型）

主要培养具有较高文化艺术修养、较强创造性思维，能够独立完成灯光与多媒体整体视觉设计相关工作的高层次专门人才。

（33）舞台美术(舞台造型体现)

专业类别：戏剧与影视（专业型）

主要培养具有较高文化艺术修养、较强创作实践能力，能够独立完成舞台造型体现相关工作的高层次专门人才。

（34）舞台美术(人物造型)

专业类别：戏剧与影视（专业型）

主要培养具有较高文化艺术修养、较强创作实践能力，能够独立完成人物造型设计相关工作的高层次专门人才。

（35）舞台美术(舞台技术)

专业类别：戏剧与影视（专业型）

主要培养具有较高文化艺术修养、较强创作实践能力，能够独立完成舞台技术相关工作的高层次专门人才。

（36）舞台美术(演艺影像设计)

专业类别：戏剧与影视（专业型）

主要培养具有较高文化艺术修养、较强创作实践能力，能够独立完成演艺影像设计相关工作的高层次专门人才。

(37) 舞台美术(演艺声音设计)

专业类别：戏剧与影视（专业型）

主要培养具有较高文化艺术修养、较强创造性思维，能够独立完成演艺声音设计相关工作的高层次专门人才。

2. 考试科目说明

(1) 舞台美术理论（业务课二）：主要考查学生对于专业创作实践的思考以及理论上的总结和论文写作等能力。

(2) 声音艺术理论（业务课二）：主要考查学生对专业创作实践的思考以及理论上的总结和论文写作等能力。

3. 部分参考书目

- (1) 《中国大百科全书·戏剧》，中国大百科全书出版社，1989 版
- (2) 《美术辞林·舞台美术》，陕西人民美术出版社，1989 版
- (3) 《舞台美术史概要》上卷，[苏]阿·维·雷诃夫著，中央戏剧学院编，人民美术出版社，1963 版
- (4) 《西方演剧艺术》，[瑞士]阿庇亚等著，吴光耀译，上海文化出版社，2002 版
- (5) 《充满符号的戏剧空间》胡妙胜著，知识出版社，1985 版
- (6) 《舞台设计创作论》徐翔著，中国铁道出版社，1999 版
- (7) 《舞台美术设计基础》，孙大庆著，文化艺术出版社，2020 版
- (8) 《音乐剧调音一百老汇戏剧音响技术指南（第 2 版）》，[美]香农·斯莱顿，杜思亮译，人民邮电出版社，2023 版
- (9) 《扩声手册（第 2 版）》[美]加里·戴维斯，冀翔译，人民邮电出版社，2021 版
- (10) 《沉浸式声音：双耳声和多声道音频的艺术与科学》，[美]阿格妮丝卡·罗金丝卡、[美]保罗·格 冀翔译，人民邮电出版社，2021 版
- (11) 《视听：幻觉的构建》，[法]米歇尔·希翁，黄英侠译，北京联合出版公司，2014 版
- (12) 《声音设计理论与实践》，[澳]利奥·默里，黄英侠译，人民邮电出版社，2023 版
- (13) 《音响系统设计与优化》，[美]鲍勃·麦卡锡，朱伟译，人民邮电出版社，2009 版

四、戏剧文学系

1. 研究方向介绍

(05) 戏剧学

专业类别： 艺术学（学术型）

该方向开设相关戏剧理论研读、戏剧批评实践课程。从具体的戏剧作品入手，引导学生分析戏剧的流变以及相关的戏剧流派及其特点，戏剧流变与整体艺术理论转换之间的相互关系，需要对整体的理论发展历史尤其是对现代戏剧理论和批评、戏剧学有相对清晰的了解，并对其中的部分内容、相关专题进行深入的研究，并能运用史论知识从事相应的戏剧实践工作。

(06) 戏剧理论与批评

专业类别： 艺术学（学术型）

旨在培养具备整体把握戏剧史和戏剧理论能力、具有一定艺术鉴赏和理论批评能力的人才。需要具备古、今、中、外戏剧史论和批评的基础知识，把握戏剧发生、源起、内涵以及史论和批评概念。同时具有一定作品阅读和鉴赏的能力，熟悉中外有代表性作家的作品，具有较强的艺术感受力。尤其是对 19 世纪和 20 世纪中西戏剧史论与批评的发展需要有深入的了解。

(07) 中国戏曲史论

专业类别： 艺术学（学术型）

该方向旨在培养对中国戏曲有浓厚兴趣、并立志在此领域进行进一步学习和较深入的探索与研究的青年学子、为与此领域相关的单位和部门培养最基础的工作者，为我国戏曲领域的建设与发展输送人才。戏曲史论方向要求学生热爱戏曲，专注力高、定力强，对学生的古典文学、历史、哲学与艺术素养等都有较高的要求。

(08) 中国话剧史论

专业类别： 艺术学（学术型）

了解中外戏剧史基本框架，尤其是中国话剧史的发端、发展、普及和当代演进过程，话剧形式、内容演变的基本规律，话剧史各大转折点的重要事件、重要作家作品，并在此基础上能够提出个人见解。具备较高剧本研读能力，对剧目有个人判断和见解，能够理解剧目传达意图，理解背后深层次含义，并能够准确、清楚地表达自己对剧本，对剧目的认识和理解。

(09) 中国话剧演出史论

专业类别： 艺术学（学术型）

随着我院学科建设不断深化，中国话剧研究已经向综合、全面的思路发展提升。在我院中标的国家级项目中，已将“话剧作品”打包成一个整体，涉及编剧、导演、表演、舞台美术等各子门类，要求有“一棵菜”的统领，在研究历史发展的中国话剧艺术时，注重了作品在所有戏剧元素下的综合考量，把“演出史”作为了一个显明的基础研究方向。

考生除了具备比较了解中国话剧史之外，有中国话剧创作实践的经历为优先。

(38) 戏剧编剧

专业类别：戏剧与影视（专业型）

该方向旨在为国家培养戏剧影视创作型人才，通过对于经典戏剧影视作品及理论等方面的研究，在编剧创作实践的过程中，理论与实践紧密结合，并依照训练和要求的不断深入，逐步完成相应阶段的学习，掌握戏剧影视编剧技巧，提高创作实践能力，最终能够独立完成舞台剧剧本或电影剧本的创作。

(39) 电视剧编剧

专业类别：戏剧与影视（专业型）

该方向旨在为国家培养掌握影视创作基本规律、通悉相关理论知识、适应市场需要的影视创作型人才。通过对国内外不同时期、不同类型优秀电视剧、电影作品的学习研究，结合经典编剧理论的讲授，在编剧创作实践中结合理论研究，逐步掌握编剧技巧，提升实践能力，最终能够独立完成电视剧剧本或电影剧本创作。

2. 考试科目说明

(1) 戏剧理论（业务课二）：具有扎实的戏剧学基础知识，掌握戏剧的发生、源起、内涵及戏剧理论的基本概念；熟悉中西方戏剧发展的历史概貌；对戏剧艺术史上主要的戏剧思潮、戏剧流派、戏剧现象以及具有代表性的戏剧理论家及其理论主张有一定的了解和把握，对它们的基本特征及其相互关联有个人的判断和见解，对其中的某些问题有相对深入的思考；熟悉中外具有代表性的戏剧家及其戏剧作品，具有较强的艺术感受力，对某些剧作家和作品有相对深入的了解和把握，对戏剧作品的鉴赏和批评有个人较为独特的见解，能理论联系实际，把对戏剧理论知识的理解判断与对戏剧作品的鉴赏、批评有效地结合。有一定的戏剧作品的阅读量；熟练掌握一门外语；对中西方戏剧的现状有一定的了解。

(2) 戏曲史论（业务课二）：该科目主要考查各阶段戏曲史（从戏曲的起源至今）、作家作品（主要集中在元明清三代，包括元杂剧、明清杂剧、明清传奇作品）。考查学生掌握戏曲史

的基本知识、基本概念的理解和熟悉程度，以及对各个时代作家作品（特别是重点作家作品）的研读和对作品的全方位理解和较深入的分析能力。

（3）中国话剧（业务课二）：该科目主要考查中国戏剧史基本框架、基本规律、重要事实、重要作家作品。考查考生对戏剧作品的鉴赏力、剧作分析能力和演出艺术的理解力。

（4）戏剧创作（业务课二）：该科目考查考生对于原著剧本具备基本的判断和解析能力，对于情境的把控能力。善于运用已有的素材表达对于名剧的正确解读，并有自己独特的理解，能够在规定的时间内，根据考题所给出的情境限定、人物限定、字数限定等，按要求完成人物定位准确、情节相对完整、场面设计合理的戏剧性场面。

（5）电视剧编剧理论（业务课二）：该科目考查学生对提炼主题、塑造人物以及在分场大纲和剧本场面上的写作能力。要求在规定时间内，能够根据所提供的故事素材，构架出比较完整的情境和结构，最终完成结构清晰的分场大纲和生动的戏剧性场面。

3. 部分参考书目

戏剧理论

- （1）《世界戏剧史》第九版，布罗凯特、希尔蒂著
- （2）《西方戏剧演出史稿》吴光耀著
- （3）《现代欧美戏剧史》陈世雄著
- （4）《西方戏剧-剧场史》李道增著
- （5）《现代戏剧理论与实践》斯泰恩（英文版）
- （6）《荒诞派戏剧》马丁·艾斯林
- （7）《诗学》亚里士多德
- （8）《诗艺》贺拉斯
- （9）《汉堡剧评》莱辛
- （10）《残酷戏剧——戏剧及其重影》阿尔托
- （11）《现代戏剧理论》斯从狄
- （12）《布莱希特论戏剧》格洛托夫斯基
- （13）《迈向质朴戏剧》格洛托夫斯基
- （14）《戏剧符号学》于贝斯菲尔德
- （15）《环境戏剧》谢克纳
- （16）《形体戏剧简介》西蒙·穆雷
- （17）《行为表演美学——关于演出的理论》费舍尔-李希特
- （18）《后戏剧剧场》汉斯·雷曼

戏曲史论

- (1) 《中国戏曲发展史》（1-4册），廖奔、刘彦君著，山西教育出版社 2000 年
- (2) 《中国戏曲通论》，张庚、郭汉城著，中国戏剧出版社 2010 年
- (3) 《全元戏曲》，王季思主编，人民文学出版社 1999 年
- (4) 《六十种曲评注》，吉林人民出版社 2001 年
- (5) 《中国戏曲经典》（1-5 卷）郭汉城总主编，山东教育出版社 2005 年
- (6) 《中国古典戏曲论著集成》（1-10 册），中国戏曲研究院编，中国戏剧出版社 1959

年

中国话剧

- (1) 田本相主编：《中国话剧艺术史》，南京：江苏凤凰教育出版社，2016 年版
- (2) 郭富民：《中国现代话剧教程》，北京：中国戏剧出版社，2004 年版。
- (3) 张殷、牛根富：《中国话剧艺术剧场演出史（1907-1949）》，文化艺术出版社

戏剧创作

- (1) （英）威廉·阿契尔：《剧作法》
- (2) （美）乔治·贝克：《戏剧技巧》
- (3) （美）J. H. 劳逊：《戏剧与电影的剧作理论与技巧》
- (4) （美）罗伯特·麦基：《故事》
- (5) （德）莱辛：《汉堡剧评》
- (6) （英）马丁·艾斯林：《荒诞派戏剧》、《戏剧剖析》
- (7) （美）斯泰恩：《现代戏剧的理论与实践》
- (8) （美）阿瑟·米勒：《阿瑟·米勒论剧散文》
- (9) 《西方文论》（上）（下）
- (10) 《二十世纪西方美学名著选》（上）（下）
- (11) 谭霈生：《论戏剧性》《戏剧艺术的特性》《世界名剧赏析》
- (12) 祝肇年：《古典戏剧编剧六论》
- (13) 廖可兑：《西欧戏剧史》（上、下）

电视剧编剧理论

- (1) （美）阿瑟·米勒，阿瑟·米勒论剧散文 北京：三联书店，1987
- (2) 谭霈生，论戏剧性 北京大学出版社，2009
- (3) 谭霈生，戏剧本体论 中国戏剧出版社，2009
- (4) （美）劳逊，戏剧与电影的剧作理论与技巧 中国电影出版社，1989
- (5) （英）威廉·阿契尔，剧作法 中国戏剧出版社，2004

- (6) 廖可兑, 西欧戏剧史(上、下) 中国戏剧出版社, 2007
- (7) (美) 乔治·贝克, 戏剧技巧 中国戏剧出版社, 2004
- (8) (美) 波布克, 电影的元素 中国电影出版社, 1994
- (9) (德) 莱辛, 汉堡剧评 上海译文出版社, 2002
- (10) (美) 理查德·布鲁姆, 电视与银幕写作——从创意到签约, 华夏出版社, 2003
- (11) (匈) 拉约什·埃格里, 编剧的艺术, 北京联合出版公司, 2013
- (12) (美) 尼尔·D·克思, 编剧的核心技巧, 世界图书出版公司, 2012
- (13) (美) 迈克尔·豪格, 编剧有章法, 中国华侨出版社, 2017
- (14) 雪莉·艾利斯, 劳丽·拉姆森, 开始写吧——影视剧本创作, 中国人民大学出版社, 2012
- (15) (美) 悉德·菲尔德, 电影剧本写作基础, 世界图书出版公司, 2012

五、音乐剧系

1. 研究方向介绍

(10) 音乐剧表演理论研究

专业类别： 艺术学（学术型）

本研究方向旨在培养掌握音乐剧表演和戏剧表演的理论体系, 具备将理论应用于创作实践及理论研究的能力。学生将在学习音乐剧表演理论的基础上, 深入研究戏剧表演方法及其理论框架, 能够胜任音乐剧及戏剧表演研究等综合性工作, 成为具备高素质的复合型人才。

(40) 音乐剧表演

专业类别： 戏剧与影视（专业型）

本方向着重培养学生在音乐剧表演中的专业创造力与综合艺术素养。通过对戏剧与音乐剧表演理论的熟练掌握及实践演出, 学生将能够在音乐剧舞台表演中成功塑造角色形象, 具备独立完成音乐剧表演任务的高素质艺术人才。

2. 考试科目说明

(1) 戏剧(音乐剧)表演理论(业务课二): 戏剧理论是戏剧及相关专业学生必须掌握的基础核心内容。在音乐剧表演的研究中, 深入理解戏剧表演理论至关重要。只有牢固掌握戏剧表演的基本原理, 才能有效结合音乐剧特有的创作特征, 探讨音乐剧表演的创作任务、创作规律及其独特艺术形式。音乐剧表演作为一种兼具综合性与戏剧性的表演艺术形式, 其核心特征体现在

演员通过多元化的艺术手段塑造角色。音乐剧表演的显著特点在于歌唱、舞蹈和台词三者情境中的有机融合，形成独特的叙事结构与表现手段。

音乐剧表演理论的研究重点在于探讨如何通过多样化的舞台艺术表现手法，塑造具有鲜明性格和艺术生命力的舞台角色。因此，考试将侧重考察考生对戏剧表演基本理论知识的理解，以及相关领域的综合运用能力，特别是对音乐剧表演艺术的深度认知与理解。考生应具备扎实的戏剧理论基础，良好的音乐素养，并需具备一定程度的音乐剧表演技能。此外，要求考生对音乐剧的历史发展、经典作品及其代表性人物有深入的了解。

3. 部分参考书目

- (1) 《中国大百科全书》（戏剧）中国大百科全书出版社 1989 年版
- (2) 《中国大百科全书》（音乐·舞蹈卷）大百科全书出版社 1989 版
- (3) 《戏剧表演艺术》梁伯龙、李月 主编，高等教育出版社 2004 版
- (4) 《演员艺术语言基本技巧》封锡钧等著，文化艺术出版社 2000 年版
- (5) 《演员创作素质训练》关赢著，中国戏剧出版社 2003 年版
- (6) 《音乐剧创作论》廖向红著，中国戏剧出版社 2006 年版
- (7) 《音乐剧演员的培养》刘红梅著，中国戏剧出版社
- (8) 《音乐剧之旅》周小川、肖梦著，新世界出版社 1998 年版
- (9) 《音乐剧概论》黄定宇著，中国戏剧出版社 2008 年版
- (10) 《百老汇音乐剧》慕羽著，海南出版社 2002 年版
- (11) 《演员自我修养》（第一、第二部）斯坦尼斯拉夫斯基著，郑雪来译
- (12) 《演员创造角色》斯坦尼斯拉夫斯基著，郑雪来译
- (13) 《音乐剧表演教程》刘红梅、李雅葭、范卫华、陈宁著，中国戏剧出版社

六、京剧系

1. 研究方向介绍

（41）京剧表演

专业类别：戏曲与曲艺（专业型）

旨在培养具备扎实的京剧专业水平和功底，熟练运用京剧表演理论，具有京剧创作实践能力，能够完成京剧舞台人物创作的高水平专业人才。

2. 考试科目说明

(1) 京剧表演理论（业务课二）：主要考查掌握京剧表演理论知识和京剧表演创作规律的情况，以及针对京剧的创作特点运用京剧表演规律和方法进行深入研究的能力。

3. 部分参考书目

- (1) 《中国大百科全书·戏剧》中国大百科全书出版社
- (2) 《中国大百科全书·戏曲曲艺》中国大百科全书出版社
- (3) 《中国戏曲通论》张庚、郭汉城，中国戏剧出版社
- (4) 《中国戏曲发展史》廖奔、刘彦君，山西教育出版社
- (5) 《中国京剧史（1790-1949）》苏移，中国戏剧出版社
- (6) 《戏曲美学范畴论》安葵，文化艺术出版社
- (7) 《中国京剧表演教学研究论纲》郭跃进、戴谨忆、付桂生，中国戏剧出版社
- (8) 《戏曲角色创造教程》赵景勃，文化艺术出版社

七、歌剧系

1. 研究方向介绍

(42) 歌剧表演

专业类别： 戏剧与影视（专业型）

旨在结合歌剧专业（含西洋歌剧、民族歌剧）的舞台实践与理论，综合研究歌剧演唱与歌剧表演的创作规律与方法，培养符合国际歌剧专业标准的专门型人才。

2. 考试科目说明

(1) 戏剧（歌剧）表演理论（业务课二）：从世界著名古典及近现代歌剧代表作品及相关作曲家创作风格与创作手法、艺术特点与诠释技法等方面进行分析和论述，全面考查考生的综合理论水平。

3. 部分参考书目

- (1) 《歌剧概论》钱苑、林华著，上海音乐出版社，2014年出版

- (2) 《西方音乐通史》于润洋著，2022年修订版，上海音乐出版社
- (3) 《西方歌剧辞典》沈旋主编，2011年出版，上海音乐出版社

八、舞剧系

1. 研究方向介绍

(43) 舞剧表演

专业类别：戏剧与影视（专业型）

本研究方向旨在满足专业演出团体对舞剧表演专业精英人才的需求，通过深入的理论性研究与实践，致力于提升舞剧表演领域的专业化水平。我们专注于如何优化当前舞剧表演领域的非专业化现象，以及如何强化舞剧表演硕士在表演技法掌握、专业领域研究和实践方面的深度与广度。我们的目标是培养具备卓越舞剧表演技法、艺术想象力、创造力以及研究与实践创作能力的精英人才，以推动本学科的发展，并在美育教育和社会影响方面产生深远影响。

本研究方向要求学生具备坚实的舞剧表演基础和实践能力，同时具备一定的编创能力和舞剧表演技法理论研究能力。学生应了解舞剧表演的发展动态，具备高水准的艺术修养和艺术鉴赏力，以及丰富的舞剧表演实践经验。我们致力于扩展和提升本学科相关专业的学科组织建设，以促进并深化舞剧表演学科体系的建设与发展。

2. 考试科目说明

(1) 戏剧（舞剧）表演理论（业务课二）：本科目要求考生以舞剧表演的理论与实践知识为题，撰写关于舞剧表演与角色塑造、舞剧叙事与舞剧编创等方面的分析文章。

通过这些考试科目，我们旨在评估考生在舞剧表演领域的理论知识和实践技能的储备，以及他们对舞剧表演艺术的审美和创新能力。

九、戏剧教育系

1. 研究方向介绍

(11) 戏剧教育理论研究

专业类别：艺术学（学术型）

深入了解戏剧与影视学科下戏剧和教育发展状况与新时期动向，培养学生具备较为扎实的学科研究能力、艺术创作能力、掌握戏剧教育教学的规律和方法、掌握教育学及教育心理学知识，具备深厚的戏剧艺术修养和较高的艺术鉴赏力。培养方式将围绕戏剧教育教学体系展开理论研究、实践教学，通过对表导演理论与创作能力的夯实与提升，掌握以戏剧艺术研究与创作能力为基础、能够实施戏剧教育教学活动的有效方式，并因此深入了解戏剧蕴含的教化作用对实施、开展戏剧教育活动的的作用，以及教育本身的规律性，能够制定有实效的戏剧课程的教学计划，具备组织戏剧课程教学和戏剧活动的的能力，以及在戏剧教育的分支领域展开独立研究和实践的能力。

（44）戏剧教育

专业类别：戏剧与影视（专业型）

深入了解戏剧与影视学科下戏剧和教育发展状况与新时期动向，培养学生具备较为扎实的艺术创作能力、掌握戏剧教育教学的规律和方法、掌握教育学及教育心理学知识，具备深厚的戏剧艺术修养和较高的艺术鉴赏力。培养方式将围绕戏剧教育教学体系展开教学，通过对艺术创作能力的夯实与提升，掌握实施戏剧教育教学活动的方式方法，深入了解戏剧蕴含的教化作用，和教育本身规律，对实施、开展戏剧教育活动的双重作用，能够制定戏剧课程的教学计划，具备组织戏剧课程教学和戏剧活动的的能力，以及为戏剧教育的分支领域提供有效的独立研究。

2. 考试科目说明

（1）戏剧教育理论（业务课二）：考生掌握基本的戏剧教育、美育理论知识，以丰富的教学实践，不限于编排故事、戏剧课程设计、戏剧活动开展等形式，客观真实地在理论和实践相结合下阐释戏剧教育的育人形式、教学内容、功能价值、实现途径等方面。

3. 部分参考书目

- （1）《戏剧表演基础》梁伯龙、李月编著，文化艺术出版社，2002年
- （2）《导演学基础教程》鲍黔明等编著，文化艺术出版社，2007年
- （3）《中国大百科全书·戏剧》中国大百科全书出版社
- （4）《当代教育心理学》陈琦、刘儒德著，北京师范大学出版社
- （5）《教育戏剧跨学科教学》张晓华著，中国戏剧出版社
- （6）《教育学基础》教育科学出版社

十、戏剧管理系

1. 研究方向介绍

(12) 艺术管理理论研究

专业类别：艺术学（学术型）

该研究方向要求学生具有较为扎实的艺术管理基础理论，了解艺术学和管理学的最新前沿动态，具备跨学科学习的能力，具备较强的理论梳理、总结能力，同时具备一定的理论创新能力。戏剧管理系学术硕士旨在为艺术院团、剧院、院校、文化馆站、文艺研究单位、媒体、政府等部门培养具有社会责任感，掌握艺术管理相关学科等发展规律和专业知识的深层次学术型专门人才。

(45) 戏剧管理

专业类别：戏剧与影视（专业型）

该方向要求学生应具有较高的戏剧艺术素养，掌握艺术学和管理学的最新前沿动态，具备自主研习的能力，具备该专业方向所需的策划能力，领导能力和执行能力，以及与表演艺术活动从业人员协同创新的能力，具备较强的艺术与商业判断力和学术鉴别力。戏剧管理系专业硕士旨在为艺术院团、剧院、院校、文化馆站、文艺研究单位、媒体、政府等相关部门培养从事戏剧管理相关工作的高级复合应用型管理人才。

2. 考试科目说明

(1) 艺术管理理论（业务课二）：从名词解释、简答和问答三种题型来考查学生对专业基础知识的掌握情况，内容涵盖艺术管理所涉及的艺术学、管理学、经济学、社会学、法学等相关学科的基础理论和专业知识。

(2) 戏剧管理理论（业务课二）：从名词解释、简答和问答三种题型来考查学生对专业基础理论和基础知识的掌握情况，内容涵盖戏剧管理所涉及的演出制作、市场营销、投融资、演出经纪、艺术法规等内容。

3. 部分参考书目

(1) 《艺术与文化市场概论》，[法] 多米尼克·布尔琼-雷诺，[法] 斯丹芬妮·德本纳迪，[法] 安娜·贡博尔特，[法] 克莉丝汀·佩特尔著，周晨欣译，上海人民美术出版社，2022年1月版

(2) 《经济学原理（第7版）》，[美] N. 格力高里·曼昆著，梁小民、梁砾译，北京大学出版社，2015年5月版

(3) 《活动策划与组织》，[美]乔·戈德布拉特著，罗秋菊、钟迪茜、郑丹妮译，中国人民大学出版社，2017年10月第1版

(4) 《项目管理》，许鑫、姚占雷编著，清华大学出版社，2020年3月版

(5) 《戏剧制作管理》，马述智著，文化艺术出版社，2021年11月版

(6) 《舞台管理》，马述智、李茜著，文化艺术出版社，2008年10月版

(7) 《演出市场营销基础》，马臻邾著，中国戏剧出版社，2024年2月版

十一、电影电视系

1. 研究方向介绍

(13) 播音与主持艺术研究

专业类别：艺术学（学术型）

培养较好地掌握马克思主义的基本原理，坚持党的基本路线，热爱祖国；遵纪守法，品德良好，学风严谨，积极为社会主义现代化建设和社会主义精神文明建设服务的具有系统、扎实的广播电视艺术学理论和专业知识，熟练掌握一门外语，了解国内外本学科前沿动态，能独立从事本专业理论研究以及教学工作的高层次专门人才。该研究方向要求学生进一步强化专业基础理论，增强对具有学术意义的课题的兴趣，在对所选课题的研究中形成较新颖、独特观点，在三年的学习过程中进一步提高理论水平，为独立进行播音与主持艺术研究做好全面准备。

主要研究范围：播音创作基础理论研究、中国广播电视发展理论研究、语言学基础理论研究、电视传播史研究、吐字发声及口语表达研究。

(46) 电影创作

专业类别：戏剧与影视（专业型）

旨在培养具有良好思想修养、美学修养，具有合理的知识体系和科学的、系统的创作方法，能够在电影领域某一方面进行独立创作或组织创作实践，同时对电影历史、电影理论和批评方法具有一定研究的高层次创作人才。该研究方向以电影创作实践和电影理论研究为教学核心，涵盖电影创作理论、电影创作批评方法、电影历史研究等内容。该研究方向要求学生具有高尚的思想道德修养、良好的艺术修养、端正的创作态度和研究精神、良好的合作态度和严谨的学风，具有较为丰富的艺术实践经验和一定的电影理论基础储备。

(47) 电影创作（剧集策划）

专业类别：戏剧与影视（专业型）

剧集策划专业是基于剧集剧本的创作规律与实践性理论，结合流媒体的传播与接受特性及剧集制作与宣发的具体流程，培养了解剧集生产现状、熟悉剧集制作全流程、熟悉剧本创作艺术规律的剧集策划高级人才。

(48) 电影制作技术(录音)

专业类别：戏剧与影视（专业型）

培养掌握扎实的影视录音技术及创作方法，了解当下电影创作特别是电影声音创作的发展与前沿技术，具有良好电影美学修养，较高艺术鉴赏能力、较强实践能力，能从事电影、电视、游戏声音创作、研究及教学的高层次专门人才。该研究方向要求学生进一步强化电影声音创作的基础理论和观念，掌握声音制作技术与技巧，具备一定影视声音制作前沿技术研究的能力，能独立进行影视声音创作。通过实践教学和学术研究，用探讨、实验的方式针对录音技术、声音创作等与录音艺术相关的技术及相关艺术领域的热点问题、前沿问题、难点问题进行研究。

(49) 电影制作技术（虚拟制作）

专业类别：戏剧与影视（专业型）

培养掌握扎实的电影数字虚拟制作方法，了解当下电影制作前沿技术，具有良好电影美学修养，较高艺术鉴赏能力、实践能力，能从事电影、电视虚拟拍摄和制作技术以及辅助前沿技术研究和教学的高层次专门人才。该研究方向要求学生进一步强化电影数字制作特别是影响制作的基础理论与技术，掌握影像虚拟制作流程与技术，具备一定的电影虚拟制作在未来高质量影像方面的技术研究能力，能进行影视作品数字高质量影像的设计、虚拟拍摄与制作，暨全流程制作。

主要研究范围：电影数字化创作，高质量数字影像全流程研究，虚拟拍摄与制作，电影视效，人工智能图形技术等。

(50) 电影投资与发行

专业类别：戏剧与影视（专业型）

电影投资与发行研究方向专注于培养具备综合性、前瞻性思维的高端专业人才，能够在全球化背景下掌控影视产业的运作与市场布局。该方向系统地讲授影视项目的投融资模式、风险评估、预算管理与财务分析，深入探讨国际国内影视市场的发行策略、版权交易及收益分配机制。学生将通过案例研究与实战项目，掌握从前期融资、拍摄管理到后期发行、市场推广的全流程操作技能。同时，课程设置涵盖了行业法规、知识产权保护及国际合作等法律与政策框架，培养学生在复杂多变的市场环境中制定科学决策与优化资源配置的能力。

(51) 影视制片

专业类别：戏剧与影视（专业型）

“影视制片”（艺术硕士）硕士研究生，旨在培养具备较高专业理论知识与实践能力的影视制片人才。该专业结合影视行业的前沿动态，深入探讨影视项目的开发、策划、制片、发行等各个阶段的理论与实践。学习内容涉及文学策划、剧本制片、影视投融资、项目（剧组）管理、发行营销及相关技术、艺术、管理学科。学生将学习到如何统筹影视制作资源、协调各类团队并有效控制影视项目进度与质量，确保影视项目从创意到成品的顺利推进。通过案例分析、实地调研及行业导师指导，学生将学习并掌握在复杂的市场环境中推动影视项目成功的策略与方法，成为具备国际视野的专业制片人才。

（52）影视制片（创意制片与制作）

专业类别：戏剧与影视（专业型）

“创意制片与制作”旨在培养具备较高专业理论知识与实践能力的影视制片创意及制作人才。该专业结合影视行业的前沿动态，深入探讨影视项目的创意开发与策划、制片实务及制作等各个阶段的理论与实践。学习内容涉及影视项目创意开发、叙事结构与形式、剧本制片分析、影视制作、虚拟制作及制片、项目制片管理、影视项目创意营销、文案创意写作、数字媒体研究、电影美学与风格研究、电影观众研究、电影物料创意营销等。学生将基于数字媒体制作及传播语境，学习如何针对影视市场的细分化观众需求，拓展创意思维，开发高品质垂类影视项目；针对水平市场，开发符合最大公约数观众审美需求的商业影视项目；充分统筹影视制作资源、深度参与影视全产业链工业制作各环节，协调各工种制作团队有效合作，控制影视项目整体进度与品质，确保影视项目从创意到制作的高效推进及风控。通过对各类赛道影视项目案例创意的深度分析、实地调研及行业导师指导，学生将掌握在复杂市场环境下推动影视创意项目落地及获取回报的有效策略及方法，成为具备现代媒介营销意识、创意思维及国际视野的专业制片及制作人才。

（53）播音与主持艺术创作

专业类别：戏剧与影视（专业型）

培养较好地掌握马克思主义的基本原理，坚持党的基本路线，热爱祖国；遵纪守法，品德良好，学风严谨，积极为社会主义现代化建设和社会主义精神文明建设服务的具有系统、扎实的广播现实节目学专业知识，了解国内外本专业创作前沿动态，能独立从事且具有相应的广播电视节目创作、编导、制作等实践能力并对前沿媒介技术有一定了解的播音主持高层次专门人才。

主要研究范围：新闻类节目创作；媒介规范原理原则；各形态节目研究；跨媒介语体研究；主持创作实践。

2. 考试科目说明

(1) 播音理论基础(业务课二): 播音与主持创作基础理论相关名词解释; 播音发声基本创作方法技巧简述; 具体影像节目中播音、主持创作方法分析与鉴赏; 对现实传媒现象的分析与理解。

(2) 影视创作与策划(业务课二): 主要考查考生的创作能力, 对国内外剧集类型形态及各大流媒体平台的了解程度, 对剧作基本概念及剧集类型基本特征的掌握程度。考试内容: 根据命题完成短片剧本构思、部分剧本写作、导演构思阐述或针对某一问题进行理论联系实践的论述。要求故事主题明确, 具有人物形象, 情节结构合理。

(3) 电影制作(业务课二): 根据题目要求对声学、音频技术的基本概念, 电影声音创作中的观念流派、录音工艺概念等进行简要阐述, 并简要论述其在电影创作中的作用。根据提供的电影片目或影片片段, 按照题目要求分析其声音风格, 声音设计, 制作技巧等。

根据题目要求, 结合自己熟悉的专业领域, 阐述电影数字制作的工艺流程、拍摄及影像制作技巧, 以及所采用的技术与创作的关系。

(4) 经济管理理论(业务课二): 经济管理理论考试的主要目的是考察学生对经济学和管理学基础知识的理解和掌握程度。考试内容包括微观经济学、宏观经济学以及管理学的基本概念与原理, 旨在评估学生对市场运行、企业管理、经济政策等方面的基本理论知识是否具备扎实的理解。同时, 该考试也考核学生是否能够运用这些理论来分析和解释一些基础的经济与管理现象。通过考试, 可以了解学生在经济管理方面的理论基础, 为后续的深入学习打下坚实的基础。

(5) 影视制片与创意制作(业务课二): 旨在考察学生对影视创作、制作、管理等方面基础理论及实践能力的掌握情况; 对影视项目创意、制作、数字媒体营销等方面的基础理论及实践能力的掌握情况。通过该科目考试, 考察学生专业情况: 影视制作管理的基础理论、行业现状了解程度、创作与制作能力、制作观念或创意思维能力、数字媒体营销思维、专业潜质; 创意制片方向还需掌握一定的虚拟制片及制作的基础知识, 考生须具有较好的综合人文素养。考试力图在三个面向上挖掘优秀人才: 具有影视项目开发策划的专业素养与创意思维、学理化写作与学科建设能力的理论型人才; 具有良好社会品行与前沿行业资源的管理型人才。

3. 部分参考书目

播音理论基础

- (1) 《影视美学》彭吉象著, 北京大学出版社 2009 年 3 月修订版
- (2) 《传播学概论》(美) 威尔伯·施拉姆、威廉·波特, 中国人民大学出版社 2010 年版
- (3) 《电视传播史》郭镇之著, 北京师范大学出版社 2000 年 4 月第 1 版
- (4) 《主持艺术概论》(新) 刘云丹编著, 中国戏剧出版社 2024 年版

- (5) 《播音创作基础》张颂著，中国传媒大学出版社 2011 年 4 月第 3 版
- (6) 《朗读学》张颂著，中国传媒大学出版社 2010 年 1 月第 3 版
- (7) 《朗读美学》张颂著，中国传媒大学出版社 2010 年 1 月第 2 版
- (8) 《实用播音教程》（四册）中国传媒大学出版社 2002 年版
- (9) 《电视文化概论》王强著，中国国际广播出版社 2017 年版
- (10) 《新媒体概论》宫承波著，中国广播影视出版社 2021 年 8 月第 9 版
- (11) 《新中国播音创作简史》喻梅著，中国传媒大学出版社 2016 年第 1 版

影视创作与策划

- (1) 《中国美学史大纲》叶朗，上海人民出版社
- (2) 《文艺心理学》朱光潜，中国文史出版社
- (3) 《西方美学史》朱光潜，商务印书馆
- (4) 《影视美学》彭吉象，北京大学出版社
- (5) 《传媒艺术导论》胡智锋、刘俊等，北京师范大学出版社
- (6) 《电影理论基础》陈晓云，北京联合出版公司
- (7) 《中国京剧史》北京市/上海艺术研究所组织编著，中国戏剧出版社 2005 年版
- (8) 《数字化生存》（美）尼葛洛·庞帝
- (9) 《流媒体时代——新媒体与娱乐行业的未来》（美）迈克尔·D·史密斯
- (10) 《理解媒介》（加拿大）马歇尔·麦克卢汉
- (11) 《众生喧哗——网络时代的个人表达与公共讨论》胡泳
- (12) 《救猫咪——电影编剧指南》（美）布莱克·斯奈德
- (13) 《故事——材质、结构、风格和银幕剧作的原理》（美）罗伯特·麦基
- (14) 《电影剧本写作基础》（美）悉德·菲尔德
- (15) 《电视剧编剧教程》张巍、洪帆
- (16) 《美剧编剧入门手册》（美）埃伦·桑德勒
- (17) 《爆款故事的诞生》（韩）金泰源

电影制作

- (1) 《实用录音技术》（第 7 版）布鲁斯·巴特利特、珍妮·巴特利特著，朱慰中译，人民邮电出版社，2022 年 9 月版
- (2) 《多声道环绕声技术》（第二版）汤姆林森·霍尔曼著，王珏译，人民邮电出版社，2011 年 4 月版
- (3) 《电影声音制作实用技巧》（第 4 版）大卫·路易斯·耶德尔著，黄英侠译，人民邮电出版社，2018 年 6 月版

(4) 《声音设计——电影中语言、音乐和音响的表现力》大卫·索纳斯蔡恩著，王旭峰译，浙江大学出版社，2007年12月版

(5) 《电影制作技术手册》李念芦、刘戈三主编，北京联合出版公司，2017年12月版

(6) 《中国电影数字制作规范》中国电影科学技术研究所主编，中国电影出版社2023年7月版

(7) 《影视画面造型》高雄杰著，中国电影出版社，2004年2月版

(8) 《电影虚拟化制作》陈军、赵建军著，清华大学出版社，2023年8月版

经济管理理论

(1) 曼昆：《经济学原理》（宏微观两册），北京大学出版社，2015出版

(2) 杨小凯：《发展经济学——超边际与边际分析》，社会科学文献出版社，2003年出版

(3) 高鸿业：《西方经济学（微观部分）》，中国人民大学出版社，2021年出版

(4) 高鸿业：《西方经济学（宏观部分）》，中国人民大学出版社，2021年出版

(5) 尼克尔森，《微观经济理论基本原理与扩展》，北京大学出版社，2015年出版

(6) 周三多等，《管理学——原理与方法》，复旦大学出版社，2018年出版。

(7) 斯蒂芬·P. 罗宾斯，《管理学》，机械工业出版社，2019出版

影视制片与创意制作

(1) 《美国独立电影制作——低成本影片的视觉叙事艺术》，（加）张晓凌，詹姆斯·季南著，后浪、北京联合出版公司2017

(2) 《世界电影鉴赏辞典》（1-4卷），郑雪来主编，福建教育出版社1993、2013

(3) 《电影理论读本》杨远婴编，世界图书出版公司2012

(4) 《好莱坞模式》陈焱著，北京联合出版公司2012

(5) 《中国电影产业交易运作指南：规则、合同与案例》王冬梅著，北京大学出版社2012

(6) 《好莱坞电影产业运营模式》代璐遥编，成都西南财经大学出版社2021

(7) 《构建华莱坞 21世纪中国电影产业发展研究》周根红著，首都经济贸易大学出版社2019

(8) 《产业进阶与融合文化：新媒体语境下的中国电影研究》齐伟著，中国电影出版社出版2020

(9) 《电影艺术词典（修订版）》许南明、富澜、崔君衍著

(10) 《影视工业化体系研究》司若著

(11) 《制片之道 影视制片专业案例研究》陶涛、曹敏珏、仝斯宇著

(12) 《编剧心理学：在剧本中建构冲突》（美）威廉·伊迪克著；井迎兆译

(13) 《视效制片人 影视、游戏、广告的 VFX 制作全流程》(美) 查尔斯·菲南斯、苏珊·兹威尔曼著, 雷丹雯、范亚辉译

(14) 《新媒体的语言》(俄) 列夫·马诺维奇 (Lev Manovich) 著; 车琳译

十二、戏剧学系

1. 研究方向介绍

(14) 表导演理论研究

专业类别: 艺术学(学术型)

该方向以表导演理论研究为核心, 培养专注戏剧本体, 坚守审美体验, 注重跨界融合, 关注学术前沿, 具有健全的知识结构、开阔的学术视野、较高的逻辑思维能力和审美鉴赏力, 能担任专业研究和教学的高素质、高能力的戏剧基础理论人才。要求学生参与学院有组织的科研项目的学术研究。以戏剧演剧全过程中包蕴的表演、导演、戏剧文学、舞台美术等舞台演出中相关要素为有机整体, 立足中外经典剧目舞台演剧, 在对中外戏剧演剧的表导演理论和实践的历史系统把握基础上, 关注中国演剧现状和问题, 针对问题, 深入研究, 探析规律, 努力创新, 不断拓展中国演剧体系的理论内涵和实践路径。

(15) 中国传统哲学与中国演剧

专业类别: 艺术学(学术型)

该方向以中国传统哲学对中国演剧的影响研究为核心, 培养立足戏剧本体, 坚守审美体验, 熟悉中国传统哲学, 并能把中国传统哲学精髓有机融入中国演剧全过程、全要素, 具有健全的知识结构、开阔的学术视野、较强的逻辑思维能力和审美鉴赏力, 能担任专业研究和教学的高素质、高能力的戏剧基础理论人才。要求学生参与学院有组织的科研项目的学术研究。以戏剧演剧全过程中包蕴的表演、导演、戏剧文学、舞台美术等舞台演剧的相关要素为有机整体, 立足中外经典剧目舞台演剧, 系统了解中外戏剧演剧的历史流变, 把握戏剧演剧的基本特点和规律, 专注中国传统的哲学精髓探研, 聚焦中国演发展的现状及问题, 针对问题, 守正创新, 融通古今, 聚合中西, 以中国传统哲学为中国演剧立根铸魂, 不断深化中国演剧体系的理论内涵。

(16) 中国演剧与演艺科技

专业类别: 艺术学(学术型)

该方向以演艺科技助力中国演剧发展研究为核心, 培养专注戏剧本体, 坚守审美体验, 熟悉演艺科技, 把握演艺科技赋能舞台演剧的基本原则和基本方法, 具有健全的知识结构、开阔的学

术视野、较高的逻辑思维能力和审美鉴赏力，能担任专业研究和教学的高素质、高能力的戏剧基础理论人才。要求学生参与学院有组织的科研项目的学术研究。以戏剧演剧全过程中包蕴的表演、导演、戏剧文学、舞台美术等舞台演出中相关要素为有机整体，立足中外经典剧目的舞台演剧，系统了解中外戏剧演剧的历史流变，把握演艺科技历史发展的特点和规律，聚焦演艺科技助力中国演剧艺术发展的现状和问题，针对问题，与时俱进，开拓创新，不断丰富中国演剧体系的理论内涵。

（17）戏剧美育研究

专业类别：艺术学（学术型）

该方向以戏剧的审美教育研究为核心，培养专注戏剧本体，坚守审美体验，熟悉戏剧教育，把握戏剧美学基础理论融入戏剧教育实践的基本原则和基本方法，具有健全的知识结构、开阔的学术视野、较高的逻辑思维能力和审美鉴赏力，能担任专业研究和教学的高素质、高能力的戏剧基础理论人才。要求学生参与学院有组织的科研项目的学术研究。以戏剧演剧全过程中包蕴的表演、导演、戏剧文学、舞台美术等舞台演出中相关要素为有机整体，立足中外经典剧目的舞台演剧，把握戏剧艺术的审美特点，系统了解中外戏剧教育发展的历史流变及规律，聚焦中国戏剧美育发展的现状和问题，发现问题，开拓创新，探索把中华传统美学及美育精神融入戏剧教育的基本路径和方法，充分发挥戏剧美育在立德树人中的强大功能，不断延展中国演剧体系的理论内涵和实践路径。

（18）戏剧学基础

专业类别：艺术学（学术型）

该方向以戏剧学基础理论和基本问题的研究为核心，培养专注戏剧本体，坚守审美体验，注重跨界融合，关注学术前沿，具有健全的知识结构、开阔的学术视野、较高的逻辑思维能力和审美鉴赏力，能担任专业研究和教学的高素质、高能力的戏剧基础理论人才。要求学生参与学院有组织的科研项目的学术研究。以戏剧演剧全过程中包蕴的表演、导演、戏剧文学、舞台美术等舞台演出中相关要素为有机整体，立足中外经典剧目的舞台演剧，系统把握中外戏剧演剧历史、演剧理论和批评实践的历史衍变轨迹，着重探析戏剧流派的演变规律及特点，把握戏剧理论与批评的基本角度和方法，对戏剧学有一个整体的把握。聚焦中国当代戏剧理论和批评实践发展的现状和问题，针对问题、深入开掘、立足本体、跨界融合，不断夯实中国演剧体系的理论基础。

2. 考试科目说明

（1）戏剧基础理论（业务课二）：考查学生对下列问题的论述能力及分析能力。主要包括：

一、对中外经典剧作家及其作品的评鉴；二、对戏剧理论中基本概念、基本问题的解释和辨析；三、对戏剧演剧全过程内蕴的各要素及其相互关系的理解和把握；四、对不同招生方向相关专业知识的深入了解和把握。

3. 部分参考书目

- (1) 《中国大百科全书-戏剧卷、戏曲卷》，中国大百科全书出版社
- (2) 《谭霏生全集》之《论戏剧性》、《世界名剧欣赏》、《戏剧本体论》，谭霏生著，中国戏剧出版社 2005 年版
- (3) 《斯坦尼斯拉夫斯基全集》之《演员自我修养》、《演员创造角色》，中央编译出版社 2012 年版
- (4) 《导演学基础教程》，鲍黔明主编，文化艺术出版社 2007 年版
- (5) 《西方演剧艺术》，阿庇亚等著，上海文化出版社 2002 版
- (6) 《西方美学史》，朱光潜著，中华书局 2013 年版
- (7) 《中国哲学史》，冯友兰著，商务印书馆 2011 年版
- (8) 《审美教育书简》，席勒著，译林出版社 2009 年版

十三、数字戏剧系

1. 研究方向介绍

(19) 戏剧数字化研究

专业类别：艺术学（学术型）

戏剧数字化研究方向针对戏剧的数据生产技术、方法开展理论研究，探索科技赋能下数字戏剧的数据资源生产体系，旨在培育和孵化数字文化产业专门人才。

(54) 戏剧数字化应用

专业类别：戏剧与影视（专业型）

戏剧数字化应用方向主要针对戏剧的数据采集、数据清洗、数据标注、数据表达等文化资源数字化实践，从事数字科技研发和应用，培养具备实践能力的数字文化产业专门人才。

2. 考试科目说明

(1) 戏剧数字化基础（业务课二）：戏剧数字化基础包括戏剧、数字媒体、信息科学与技术、智能科学与技术基础知识，具备戏剧与影视学专业能力，具有数字媒体创作基础，了解虚拟现实和人工智能原理和技术及戏剧数字化发展现状和案例，具备将人工智能、信息技术和戏剧艺术相结合进行综合性分析的跨学科思维方式和研究能力。

3. 部分参考书目

- (1) 谭霏生. 戏剧本体论[M]（修订版）. 中国国际广播出版社，2023.
- (2) 汉斯·蒂斯·雷曼. 后戏剧剧场[M]. 李亦男译. 北京大学出版社，2010
- (3) 亚力克斯·奥里斯祖斯基等. 剧场数字媒体设计与技术实践指南[M]. 张宜春译，知识产权出版社，2023.
- (4) 徐立萍等. 数字媒体技术与应用[M]. 电子工业出版社，2023.
- (5) Robert Myles and Valerie Clayman Pye. Innovation & Digital Theatremaking: Rethinking Theatre with "The Show Must Go Online"[M]. Routledge, 2023.
- (6) 钟义信. 机制主义人工智能理论[M]. 北京邮电大学出版社，2021.

十四、人文学部

1. 研究方向介绍

(20) 戏剧文化研究

专业类别：艺术学（学术型）

戏剧文化研究方向研究的是戏剧艺术及其与社会、历史、文化之间的关系，主要通过文献研究、实地调查、比较研究或跨学科研究的方式，阐释戏剧艺术的发展规律，探讨戏剧与社会、历史、文化的复杂互动，为戏剧创作、表演、教育等领域提供理论支持，推动戏剧事业和戏剧文化的繁荣发展。本专业方向要求学生具备扎实的专业理论知识，拥有广阔的戏剧历史视野以及敏锐的学术问题意识，因此在三年的学习过程中，着重培养学生掌握坚实的戏剧基础理论，熟悉戏剧创作规律，具有良好的艺术修养，最终打造能从事戏剧文化研究、批评、创作及教学的专业人才。

2. 考试科目说明

(1) 戏剧史论基础（业务课二）：掌握中西戏剧史论基础知识，对中西戏剧具有代表性的作品和理论有一定的了解和把握，对中西戏剧文化特征有个人的判断和见解，对其中代表性文化现象有一定程度的思考。

主要题型：包括简答题和论述题，全面考查考生的戏剧史论知识及理论分析能力。

3. 部分参考书目

- (1) 《中国大百科全书-戏剧卷、戏曲卷》，中国大百科全书出版社
- (2) 《中国戏曲发展简史》，廖奔、刘彦君著，山西教育出版社 2006 年版
- (3) 《中国京剧史》北京市/上海艺术研究所组织编著，中国戏剧出版社 2005 年版
- (4) 《中国现代戏剧史稿（1899-1949）》，陈白尘、董健主编，中国戏剧出版社 2008 年版
- (5) 《中国当代戏剧史稿》，董健、胡星亮主编，中国戏剧出版社 2008 年版
- (6) 《西欧戏剧史》，廖可兑著，中国戏剧出版社 2002 年版
- (7) 《现代戏剧理论与实践》，J.L. 斯泰恩著，中国戏剧出版社 2002 年版
- (8) 《西方演剧史论稿》，吴光耀著，中国戏剧出版社 2002 版
- (9) 《西方戏剧理论史》，周宁主编，厦门大学出版社 2008 年版
- (10) 《谭霏生文集》第一卷、第六卷，谭霏生著，中国戏剧出版社 2005 年版

十六、实验剧团

1. 研究方向介绍

(21) 戏剧文化政策与治理

专业类别：艺术学（学术型）

本研究方向主要致力于戏剧文化艺术在促进国家、社会、行业发展的作用和价值、相关政策、以及制度安排的研究。

(55) 剧院与剧团实践

专业类别：戏剧与影视（专业型）

本专业强调实践与理论并重，以提升学生戏剧行业认知能力、剧院与剧团实践操作能力为主要目标，旨在培养能够较好完成剧院与剧团的剧目创作、制作和运营管理的专业型人才。

2. 考试科目说明

(1) 戏剧文化政策与剧院团发展（业务课二）：本科目主要考核学生对于中外戏剧文化政策的掌握和理解情况；我国剧院团的现状、发展和体制机制改革情况；戏剧文化政策对剧院团发展的影响和实际状况。

3. 部分参考书目

- (1) 孙亮,《剧院团管理》,文化艺术出版社,2020年
- (2) 张朝霞等著,《文化传播学》,中国人民大学出版社,2024版
- (3) 郑新文,《艺术管理概论》(修订版),上海音乐出版社,2018年
- (4) 景小勇等著,《社会视角下的国家文化治理研究》,文化艺术出版社,2016版

十九、中国文旅演出研究中心

1. 研究方向介绍

(56) 演艺导演

专业类别: 戏剧与影视(专业型)

培养具备扎实演艺导演基础、实践创新思维及敏锐市场洞察力的高层次专业人才。该研究方向要求学生系统学习演艺导演、演出形态、剧场文化等核心内容,通过理论与实践的紧密联系,将所学内容融入演艺项目的策划、创作、执行等全过程,掌握创制演艺项目的能力。通过三年的学习与实践,培养学生成为推动旅游演艺项目创新发展,促进文化交流传播的重要力量。

2. 考试科目说明

(1) 导演构思(业务课二):根据所提供主题,做简明扼要的导演构思。内容须包括:1、整体概念设计;2、演出场地文化属性、物质环境分析;3、题材、体裁总体设计;4、平面示意草图(可加注文字说明)。

3. 部分参考书目

- (1) 杜定宇,《西方名导演论导演与表演》,中国戏剧出版社 1992-01 第1版
- (2) (俄)斯坦尼斯拉夫斯基,翟白音译,《我的艺术生活》,上海译文出版社 2005-04 第1版
- (3) (德国)贝托尔特·布莱希特,丁扬忠、李健鸣译,《布莱希特论戏剧》,中国戏剧出版社 1990-04 第1版
- (4) (美国)理查德·谢克纳,曹路生译,《环境戏剧》,中国戏剧出版社 2001-05 第1版

- (5) 陈世雄, 《导演者: 从梅宁根到巴尔巴》, 厦门大学出版社 2006-08 第 1 版
- (6) 吴光耀, 《西方演剧史论稿》(上、下), 中国戏剧出版社 2002-01 第 1 版
- (7) (英) 特里弗·R·格里菲斯著, 孙大庆译, 《舞台艺术》, 中国纺织出版社 2000.3 版
- (8) 孙大庆等, 《戏剧视觉与当代艺术》, 文化艺术出版社, 2020.7 版
- (9) (英国) 斯泰恩, 周诚(等)译, 《现代戏剧的理论与实践》(三卷), 中国戏剧出版社 1986-07 第 1 版
- (10) (美国) 威廉·阿契尔, 吴钧燮、聂文杞译, 《剧作法》, 中国戏剧出版社 2004-03 第 1 版
- (11) (美国) 艾·威尔逊, 李醒译, 《论观众》, 文化艺术出版社 1986-11 第 1 版
- (12) (美国) 劳逊, 齐宇、齐宙译, 《戏剧与电影的创作理论与技巧》, 中国电影出版社 1982-06 第 1 版
- (13) (德) 汉斯·蒂斯·雷曼, 李亦男译, 《后戏剧剧场》, 北京大学出版社 2010-10 第 1 版
- (14) 孙大庆, 《舞台美术设计基础》, 文化艺术出版社 2020.8 版
- (15) 邓焯非, 《蒙太奇原理》, 北京广播学院出版社 1988-10