

中央戏剧学院 2021 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）表演理论与实践（表演）

专业类别：戏剧与影视学（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）表演理论与实践（台词）

专业类别：戏剧与影视学（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。

（24）戏剧表演（表演）

专业类别：艺术硕士（戏剧）

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。

（25）戏剧表演（形体）

专业类别：艺术硕士（戏剧）

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。

（26）戏剧表演（声乐）

专业类别：艺术硕士（戏剧）

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。

2. 考试科目说明

（1）综合基础一（业务课一）：以名词解释、简答题和论述题三种题型进行命题。名词解释包含表演、导演、舞台美术、戏剧文学、音乐剧、

京剧、歌剧、舞剧、戏剧学、戏剧教育、戏剧管理、电影电视等专业方向的基本概念。简答题和论述题考查戏剧表演艺术基础理论知识、文化艺术修养及审美鉴赏水平等。

(2) 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。

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

二、导演系

1. 研究方向介绍

(03) 戏剧导演理论与实践

专业类别: 戏剧与影视学(学术型)

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, 能从事戏剧导演理论研究及教学的高层次专门人才。该研究方向要求学生在本科所学知识的基础上进一步强化专业基础理论, 增强对具有学术性课题的兴趣, 在对所选课题的研究中形成较新颖独特的观点, 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。

(27) 戏剧导演

专业类别: 艺术硕士(戏剧)

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及教学的高层次专门人才。该研究方向要求学生在本科所学知识基础上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。

(28) 戏剧导演（戏曲）

专业类别：艺术硕士（戏剧）

培养掌握扎实的戏剧戏曲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、具备熟练的戏曲导演创作技巧、较高的艺术鉴赏能力、较强的实践能力、能从事戏曲导演创作、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戏曲导演专业基础理论学习，掌握戏曲导演、表演的基本理论与艺术技巧，掌握戏曲导演创作规律，具备独立进行戏曲导演创作的能力，在三年的学习过程中进一步养成戏曲导演创作思维，为从事戏曲导演创作做好全面准备。

2. 考试科目说明

(1) 综合基础二（业务课一）：以名词解释、简答题和论述题三种题型进行命题。名词解释包含表演、导演、舞台美术、戏剧文学、音乐剧、京剧、歌剧、舞剧、戏剧学、戏剧教育、戏剧管理、电影电视等专业方向的基本概念。简答题和论述题考查学生对导演专业基础知识的掌握情况，内容涉及戏剧导表演基础理论及创作原理与技巧、戏剧美学基础理论、演剧艺术史、导演流派研究、演出现状分析、戏剧艺术及理论研究的发展相关知识。

(2) 综合基础十八（业务课一）：以名词解释、简答题和论述题三种题型进行命题。名词解释包含表演、导演、舞台美术、戏剧文学、音乐剧、京剧、歌剧、舞剧、戏剧学、戏剧教育、戏剧管理、电影电视等专业方向的基本概念。简答题和论述题考查内容涉及戏曲导表演基础理论及创作原

理与技巧、戏曲美学基础理论、戏曲演剧艺术史、戏曲导表演流派研究、演出现状分析、戏曲艺术及理论研究的发展相关知识。

(3) 导演构思(业务课二): 根据提供剧本中所指定的片断, 结合全剧, 对片断进行简明扼要的导演构思。需要写出通过何种舞台空间处理、角色处理、舞台调度处理、音乐音响处理及其他艺术手段, 来体现对这一片断的导演构思。舞台空间处理用简明透视图或平面图示意均可, 亦可加注文字说明。撰写构思的行文中, 应在平面图上标出一系列重要的舞台调度。

(4) 戏曲剧本分析与导演构思(业务课二): 根据提供的戏曲剧本中所指定的片断, 结合全剧, 对片断进行简明扼要的剧本分析。并且在剧本分析的基础上写出通过何种舞台空间处理、角色处理、舞台调度处理、音乐音响处理及其他艺术手段, 来体现对这一片断的导演构思。舞台空间处理及构思中一系列重要的舞台调度可以用文字说明, 也可以用简明透视图或平面图示意。

3. 部分参考书目

“戏剧导演理论与实践”方向(03)、“戏剧导演”方向(27)

- (1) 《中国大百科全书·戏剧》中国大百科全书出版社
- (2) 《导演学基础教程》鲍黔明主编, 文化艺术出版社, 2007年版
- (3) 《中国话剧通史》葛一虹主编, 文化艺术出版社, 1997年版

“戏剧导演(戏曲)”方向(28)

- (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) 《戏曲导演教程》, 逯兴才主编, 文化艺术出版社, 2005年1月版
- (4) 《导演学基础教程》, 鲍黔明主编, 文化艺术出版社, 2007年4月版
- (5) 《中国戏曲通论》, 张庚、郭汉城著, 中国戏剧出版社, 2010年11月版

(6)《中国戏曲学概论》，朱文相著，文化艺术出版社,2004年9月版

(7)《戏曲角色创造教程》，赵景勃著,文化艺术出版社,2004年版1月版

(8)《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

三、舞台美术系

1. 研究方向介绍

(04) 舞台美术史论

专业类别：戏剧与影视学（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。

(05) 舞台美术理论与实践（舞台设计）

专业类别：戏剧与影视学（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，能够独立完成舞台设计相关工作的高层次专门人才。

(06) 舞台美术理论与实践（灯光设计）

专业类别：戏剧与影视学（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，能够独立完成舞台灯光设计相关工作的高层次专门人才。

(07) 舞台美术理论与实践（舞台造型体现）

专业类别：戏剧与影视学（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，能够独立完成舞台造型体现相关工作的高层次专门人才。

(08) 舞台美术理论与实践（人物造型）

专业类别：戏剧与影视学（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，能够独立完成人物造型设计相关工作的高层次专门人才。

(29) 舞台美术（舞台设计）

专业类别：艺术硕士（戏剧）

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

(30) 舞台美术（灯光设计）

专业类别：艺术硕士（戏剧）

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。

(31) 舞台美术（人物造型）

专业类别：艺术硕士（戏剧）

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。

(32) 舞台美术（舞台技术）

专业类别：艺术硕士（戏剧）

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。

(33) 舞台美术（演艺影像设计）

专业类别：艺术硕士（戏剧）

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。

2. 考试科目说明

(1) 综合基础三（业务课一）：以名词解释、简答题和论述题三种题型进行命题。名词解释包含表演、导演、舞台美术、戏剧文学、音乐剧、京剧、歌剧、舞剧、戏剧学、戏剧教育、戏剧管理、电影电视等专业方向的基本概念。简答题和论述题考查学生在文学、戏剧、美术及舞台美术专业方面的基础知识、文化修养和理论水平。

(2) 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。

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。

四、戏剧文学系

1. 研究方向介绍

(09) 戏剧学

专业类别：戏剧与影视学（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。

(10) 戏剧理论与批评

专业类别：戏剧与影视学（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。

(11) 西方戏剧史论

专业类别：戏剧与影视学（学术型）

西方戏剧史论专业以西方戏剧史与戏剧理论为主要教学与研究范畴，要求学生具有较强的西方语言（英语、德语及其他西方语言）基础能力。培养扎实掌握本专业方向的基础理论和系统的专业知识，掌握西方戏剧艺术史和相关的文史知识，能运用外语阅读专业文献资料和撰写论文摘要，初步具备独立从事科学研究和专业教学的能力的专门人才。

(12) 中国戏曲史论

专业类别：戏剧与影视学（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。

(13) 中国话剧史论

专业类别：戏剧与影视学（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。

(34) 戏剧编剧

专业类别：艺术硕士（戏剧）

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。

(35) 电视剧编剧

专业类别：艺术硕士（戏剧）

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) 综合基础四（业务课一）：以名词解释、简答题和论述题三种题型进行命题。名词解释包含表演、导演、舞台美术、戏剧文学、音乐剧、京剧、歌剧、舞剧、戏剧学、戏剧教育、戏剧管理、电影电视等专业方向的基本概念。在此基础上，考查学生本专业基础知识的掌握，涉及作家作品、风格流派、演出历史和现状、理论和历史、戏剧美学等研究发展的相关知识。

(2) 戏剧理论二（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。

(3) 外国戏剧（业务课二）：该科目考查学生在专业范围内的知识面及分析、阐释问题的能力。主要考查范围：从古至今西方剧场艺术学理论及重要历史现象，着重于斯丛狄所谓“戏剧的危机”以来的现、当代剧场理论，涉及布莱希特、剧场符号学、空间理论、特定场域剧场、后戏剧剧

场等等。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 编剧理论(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。

(7) 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。

五、音乐剧系

1. 研究方向介绍

(14) 音乐剧表演理论与实践

专业类别:戏剧与影视学(学术型)

培养能够系统掌握戏剧表演、音乐剧表演理论,并熟练运用戏剧(音乐剧)表演理论进行戏剧(音乐剧)表演创作实践与理论研究的高素质人才。

(36) 音乐剧表演

专业类别:艺术硕士(戏剧)

音乐剧表演培养具有良好专业创造能力，熟练运用戏剧、音乐剧表演理论和实践能力，能够较好地完成音乐剧舞台人物形象创造的高素质艺术人才。

2. 考试科目说明

考生应具备基本的戏剧理论知识，识五线谱，有一定的音乐修养；具备一定的戏剧（音乐剧）表演能力；熟悉音乐剧史，对音乐剧的经典作品；对代表人物有所了解。

（1）综合基础五（业务课一）：以名词解释、简答题和论述题三种题型进行命题。名词解释包含表演、导演、舞台美术、戏剧文学、音乐剧、京剧、歌剧、舞剧、戏剧学、戏剧教育、戏剧管理、电影电视等专业方向的基本概念。简答题和论述题考查学生对戏剧（音乐剧）表演基础知识和相关领域知识的理解与掌握。

（2）戏剧（音乐剧）表演理论（业务课二）：该科目的考试主要考查学生对音乐剧表演的认识与理解。

六、京剧系

1. 研究方向介绍

（37）京剧表演

专业类别：艺术硕士（戏剧）

旨在培养具备扎实京剧专业水平和功底，熟练运用京剧表演理论和实践能力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）综合基础六（业务课一）：以名词解释、简答题和论述题三种题型进行命题。名词解释包含表演、导演、舞台美术、戏剧文学、音乐剧、京剧、歌剧、舞剧、戏剧学、戏剧教育、戏剧管理、电影电视等专业方向的基本概念。简答题和论述题考查戏曲基础知识的掌握与理解，以及基本

的京剧表演创作理论和戏剧理论知识。

(2) 京剧表演理论 (业务课二): 主要考查掌握京剧表演规律和京剧表演理论知识的情况, 以及结合京剧的创作特点对京剧表演规律和方法展开深入研究的能力。

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) 《中国戏剧史》傅谨著, 北京大学出版社, 2014 年版

(4) 《中国戏曲发展简史》廖奔、刘彦君著, 山西教育出版社, 2006 年版

(5) 《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

七、歌剧系

1. 研究方向介绍

(38) 歌剧表演

专业类别: 艺术硕士 (戏剧)

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) 综合基础七 (业务课一): 以名词解释、简答题和论述题三种题型进行命题。名词解释包含表演、导演、舞台美术、戏剧文学、音乐剧、京剧、歌剧、舞剧、戏剧学、戏剧教育、戏剧管理、电影电视等专业方向的基本概念。简答题和论述题考试内容涵盖中西方音乐及歌剧发展史、歌剧演唱与歌剧表演方面的基本理论, 以及不同时期不同语种的世界著名歌

剧作品及其作曲家的基础知识与艺术特点。

(2) 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。

八、舞剧系

1. 研究方向介绍

(39) 舞剧表演

专业类别: 艺术硕士(戏剧)

围绕着专业演出团体对舞剧表演专业精英人才的需要而展开理论性研究。重点是研究如何改善目前舞剧表演领域非专业化的表演现状、如何着重体现出舞剧表演硕士对舞剧表演技法的掌握,与对本专业领域较为深入的研究和理解,培养具有良好的舞剧表演技法的专业实践能力、艺术想象力和创造力,以及研究能力的舞剧表演精英人才,对本学科发展起到推进提升的作用,加强美育教育,产生一定的社会影响。

该研究方向要求学生具有较为扎实的舞剧表演基础实践能力,培养具有一定编创能力及舞剧表演技法理论研究能力,了解舞剧表演的发展状况与动向,具有较高的舞剧表演艺术修养和较强的艺术鉴赏力以及较为丰富的舞剧表演实践经验的精英人才。扩展与提升本学科相关专业的学科组织建设工作,为完善与深化舞剧表演学科体系的建设而服务。

2. 考试科目说明

(1) 综合基础八(业务课一):以名词解释、简答题和论述题三种题型进行命题。名词解释包含表演、导演、舞台美术、戏剧文学、音乐剧、京剧、歌剧、舞剧、戏剧学、戏剧教育、戏剧管理、电影电视等专业方向的基本概念。简答题和论述题主要考查舞剧表演等专业方向的相关概念、理论,舞蹈学与舞剧表演等学科基础知识等。

(2) 戏剧(舞剧)表演理论(业务课二):以舞剧表演的理论与实践

知识为题，撰写舞剧表演与角色等分析文章。

九、戏剧学系

1. 研究方向介绍

(15) 戏剧理论

专业类别：戏剧与影视学（学术型）

学科研究对象包容戏剧文学、表演、导演以及舞台演出的有关元素；强调“戏剧理论”应有的整体性和全面性。主要研究方向是“戏剧理论”，培养学生扎实掌握有关戏剧艺术的基本问题，如：关于戏剧艺术的内部规律，关于戏剧艺术特殊的形式结构；关于戏剧与叙事的界限；关于假定性与真实性的关系；关于再现与表现的关系等等基础理论。在此基础上关注以下领域问题，如：对戏剧史的关注，重点在于对戏剧史上重要流派的理论主张及重要作家作品的辨识；对戏剧现状的研究，重点在于对各种“实验戏剧”及有关理论主张的辨识；关于“中国演剧学派”（以斯坦尼斯拉夫斯基体验派为基础，融合中国戏曲丰富的演剧方法）的理论成果及演出实践。

培养目标：兼备戏剧艺术的基础理论及对剧目演出的鉴赏力，具有基础理论教学、理论研究及戏剧批评的能力。

2. 考试科目说明

(1) 综合基础十六（业务课一）：以名词解释、简答题和论述题三种题型进行命题。名词解释包含表演、导演、舞台美术、戏剧文学、音乐剧、京剧、歌剧、舞剧、戏剧学、戏剧教育、戏剧管理、电影电视等专业方向的基本概念。在此基础上考查学生戏剧理论专业基础知识的掌握，涉及中外戏剧史、作家作品、风格流派、戏剧美学等研究发展的相关知识。

(2) 戏剧理论一（业务课二）：考查学生对下列问题的论述能力及分析能力。主要是：一，对戏剧理论中诸多概念的解释；二，对戏剧艺术各种形式因素及其相互关系的理解；三，对中外经典剧作家及其作品的认识。

十、戏剧教育系

1. 研究方向介绍

（16）戏剧教育理论与实践

专业类别：戏剧与影视学（学术型）

深入了解戏剧与影视学科发展状况与动向，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，通过对表演、导演创作能力的夯实与提升，掌握以表导演艺术创作能力为基础的实施戏剧教育活动的方式方法。在此过程中了解戏剧蕴含的教化作用对实施、开展戏剧教育活动的作用。在此基础上，能够制定戏剧课程的教学计划和课程，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。

（40）戏剧教育

专业类别：艺术硕士（戏剧）

深入了解戏剧与影视学科发展状况与动向，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，通过对表演、导演创作能力的夯实与提升，掌握以表导演艺术创作能力为基础的实施戏剧教育活动的方式方法。在此过程中了解戏剧蕴含的教化作用对实施、开展戏剧教育活动的作用。在此基础上，能够制定戏剧课程的教学计划和课程，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。

戏剧教育（非全日制）以培养优秀的大中小学戏剧教育师资力量为目标。重点培养学生的戏剧艺术创造力、戏剧教学实践能力和戏剧教学活动的组织策划能力。最终培养具有较高文化艺术修养、较为扎实的戏剧基础理论，具备一定的表演、导演艺术创作能力，并能与教学技能较好融合的高层次戏剧教育人才。

2. 考试科目说明

(1) 综合基础九（业务课一）：以名词解释、简答题和论述题三种题型进行命题。名词解释包含表演、导演、舞台美术、戏剧文学、音乐剧、京剧、歌剧、舞剧、戏剧学、戏剧教育、戏剧管理、电影电视等专业方向的基本概念。简答题和论述题考查考生戏剧教育、戏剧表导演、教育心理学基础知识的掌握。

(2) 戏剧教育理论（业务课二）：包括但不限于以编排故事、戏剧课程设计、戏剧活动开展等形式为基础，对戏剧教育的形式、内容、功能、价值、实现途径等方面进行论述。

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

十一、戏剧管理系

1. 研究方向介绍

(17) 戏剧管理理论与实践

专业类别：戏剧与影视学（学术型）

戏剧管理理论与实践方向围绕着演出团体、演出场地和演出项目的管理展开理论性研究。重点是讨论如何改善艺术生产的效率和舞台呈现效果，研究如何让舞台艺术更好的为民众服务。

该研究方向要求学生具有较为扎实的戏剧与影视学基础理论，了解现代戏剧与影视学的发展状况与动向，具有较为深厚的戏剧艺术修养和较高的艺术鉴赏力，并具有较为丰富的戏剧演出实践经验。以便戏剧演出管理理论能够与演出在实践中相结合。

(18) 艺术法理论与实践

专业类别：戏剧与影视学（学术型）

以艺术作品著作权、演出合同与传统戏剧数字化法律问题为研究重点，兼顾艺术法前沿课题，重视学理研究和学术功底的培养，以强化研究生学术研究的能力和水平为目标，重视对于有关实践问题的理解和把握，尤其是关于当代中国艺术法问题的兴趣和理解力，旨在提高研究生关于现实艺术法问题的研究能力和水平。

(41) 戏剧管理

专业类别：艺术硕士（戏剧）

该研究方向培养戏剧管理实践型人才，在学习戏剧与影视学理论和剧院团、剧场管理理论的基础上，完成演出的主要管理工作。应具有广泛的艺术修养和较高的艺术鉴赏力，通过对演出实践的研究来提高实际操作能力。

2. 考试科目说明

(1) 综合基础十一（业务课一）：以名词解释、简答题和论述题三种题型进行命题。名词解释包含表演、导演、舞台美术、戏剧文学、音乐剧、京剧、歌剧、舞剧、戏剧学、戏剧教育、戏剧管理、电影电视等专业方向的基本概念。简答题和论述题考查学生对戏剧管理专业基础知识的掌握情况，内容涉及管理学、市场营销学、艺术法规、戏剧与影视学等学科基础知识。

(2) 戏剧管理理论（业务课二）：以戏剧管理的理论与实践知识为题，撰写一篇文章。选题会涉及戏剧演出制作与运营的各个方面。

(3) 艺术法案例分析（业务课二）：考生需要根据给定的艺术法案例材料及相关提问，结合艺术法理论相关知识，作出评价或提出具体的解决问题的方案等。主要考查考生了解艺术法知识的程度，理解、运用艺术法知识的能力及考生综合、分析、评价方面的能力。

十二、电影电视系

1. 研究方向介绍

（19）电影理论与实践（编导）

专业类别：戏剧与影视学（学术型）

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、系统的研究方法，能够独立的、具有前瞻性的对电影领域的某一问题进行深入的学理性研究的研究人才。该研究方向以电影理论和历史研究为培养核心，涵盖电影历史研究、电影理论批评、创作理论研究等内容。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、端正的研究态度、严谨的学风，具有进行独立研究能力的基础，同时，具有一定的创作实践经验。

（20）影视制片理论与实践

专业类别：戏剧与影视学（学术型）

强调学生的理论修养、艺术修养和行业接触。理论修养主要分为经济理论、市场理论、金融理论、管理理论和行为研究理论。艺术修养主要包括影视、戏剧和文学修养三大方面。另外，保持必要的行业基础对于学术型的学生来说同样非常重要，这是进行必要理论学习的基础和源动力。该研究方向要求学生具有严谨学习态度，良好学风，主动学习，对行业有热情。同时，该专业的学习还要求有端正的行业观，行业态度正确。

旨在培养熟悉影视行业政策、企业运营、项目操作流程及市场特点的综合型人才。对于学术型人才的培养而言，在综合培养的基础上，强调对行业进行分析的能力，这种分析需要以相当充沛的理论支撑为前提，分析认识的结果也必须具有足够的建设价值和前瞻性。

（21）播音与主持艺术理论与实践

专业类别：戏剧与影视学（学术型）

旨在培养掌握具有中国播音学、主持节目创作理论研究能力的高级人才，以及具备成熟的主持创作能力的专门人才。该研究方向以播音发声、主持创作理论与实践为教学核心，兼顾其与传播学、语音语义学、新闻学、节目学等相关学科交叉理论的学术研究。主持艺术概论、新闻理论与实践、

传播学基础、节目策划与制作、语音语义研究等理论、实践研究都是此专业方向的重点。该研究方向要求学生具有严谨学习态度，良好学风，了解新中国播音理论与实践发展历程；熟练掌握并运用主持创作技巧；了解不同媒介传播的基本规律与社会影响力等系统专业知识。具有良好艺术素养。

（42）电影创作

专业类别：艺术硕士（电影）

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。

（43）电影制作技术与实践

专业类别：艺术硕士（电影）

该方向旨在培养掌握具有数字电影技术理论知识，在专业方向上具备实际操作能力的复合型人才。该研究方向以技术理论与实践操作为教学核心，兼顾相关技术的学术研究。电影数字制作流程、声音制作、后期制作的技术管理等实践理论研究都是此专业方向的重点。

（44）电影投资与发行

专业类别：艺术硕士（电影）

强调学生的理论修养、艺术修养和行业接触。理论修养主要分为经济理论、市场理论、金融理论、管理理论和行为研究理论。艺术修养主要包括影视、戏剧和文学修养三大方面。另外，保持必要的行业基础对于学术型的学生来说同样非常重要，这是进行必要理论学习的基础和源动力。该研究方向要求学生具有严谨学习态度，良好学风，主动学习，对行业有热情。同时，该专业的学习还要求有端正的行业观，行业态度正确。

旨在培养熟悉影视行业政策、企业运营、项目操作流程及市场特点的

综合型人才。对于实践型人才的培养而言，在综合培养的基础上，强调行业的实操能力。行业的实际操作能力主要分为两个方面，一是影视企业的运营，二是影视项目的实践。为了增强培养的有效性，对影视项目的实践，培养重点落实在影视项目的策划中。

（45）播音与主持艺术创作

专业类别：艺术硕士（广播电视）

旨在培养掌握具有主持节目创作实践能力的高级专门人才。该研究方向以播音发声、主持创作实践为教学核心，兼顾节目形态研究。节目形态学、传播学基础、节目策划与制作等理论与实践是此专业方向的重点。该研究方向要求学生具有严谨学习态度，良好学风，熟练掌握并运用主持创作技巧；了解不同形态节目创作基本规律系统专业知识。具有良好艺术素养。

2. 考试科目说明

（1）综合基础十二（业务课一）：以名词解释、简答题和论述题三种题型进行命题。名词解释包含表演、导演、舞台美术、戏剧文学、音乐剧、京剧、歌剧、舞剧、戏剧学、戏剧教育、戏剧管理、电影电视等专业方向的基本概念。简答题和论述题考查学生对戏剧与影视基本概念的掌握及电影理论与电影史的基础知识的了解。

（2）综合基础十三（业务课一）：以名词解释、简答题和论述题三种题型进行命题。名词解释包含表演、导演、舞台美术、戏剧文学、音乐剧、京剧、歌剧、舞剧、戏剧学、戏剧教育、戏剧管理、电影电视等专业方向的基本概念。简答题和论述题考查考生对影视制片理论知识的基础概念和基础理论及综合能力。

（3）综合基础十四（业务课一）：以名词解释、简答题和论述题三种题型进行命题。名词解释包含表演、导演、舞台美术、戏剧文学、音乐剧、京剧、歌剧、舞剧、戏剧学、戏剧教育、戏剧管理、电影电视等专业方向的基本概念。简答题和论述题考查考生对播音发声学基本概念、主持节目创作基础理论的掌握，以及与节目创作相关的核心概念与理论。

(4) 综合基础十五（业务课一）：以名词解释、简答题和论述题三种题型进行命题。名词解释包含表演、导演、舞台美术、戏剧文学、音乐剧、京剧、歌剧、舞剧、戏剧学、戏剧教育、戏剧管理、电影电视等专业方向的基本概念。简答题和论述题考查考生对戏剧与影视基本概念及理论的掌握，以及电影制作技术与创作相关的核心概念与理论。

(5) 影视创作（业务课二）：根据命题完成短篇剧本构思、部分剧本写作及导演构思阐述，考查学生的创作能力。

(6) 影视管理基础（业务课二）：主要题型包括名词解释、简答题和问答题。全面考查考生的理论基础及行业分析能力。

(7) 播音理论基础（业务课二）：通过具体案例分析其创作与传播效果实现之间的关系及创作技巧。

(8) 电影制作技术分析（业务课二）：通过具体案例分析其创作与技术实现之间的关系及制作技巧。

(9) 经济管理理论（业务课二）：为确保学生在今后的研究中能正常使用各种经济管理理论和工具，此科目重点考察考生的经济管理基础理论。考察内容包括宏微观经济学基础、产业经济学、市场营销学、管理学、传播学。

十三、传统戏剧数字化高精尖研究中心

1. 研究方向介绍

(22) 戏剧数字化研究

专业类别：戏剧与影视学（学术型）

戏剧数字化是依托北京高校卓越青年科学家计划高精尖项目的新增研究方向。通过戏剧艺术与当代科技手段相结合，理论学习与实践操作相结合的方式，旨在培养戏剧数字化领域的复合型人才，培育和孵化数字表演、戏剧人工智能等交叉学科领域的开垦者。

学术型硕士侧重培养具有独立研究能力和学术发展潜力的教学科研人才。

该研究方向欢迎理工科考生和具备跨学科学习能力的人文学科考生报考。

(46) 戏剧数字化应用

专业类别：艺术硕士（戏剧）

戏剧数字化是依托北京高校卓越青年科学家计划高精尖项目的新增研究方向。通过戏剧艺术与当代科技手段相结合，理论学习与实践操作相结合的方式，旨在培养戏剧数字化领域的复合型人才，培育和孵化数字表演、戏剧人工智能等交叉学科领域的开垦者。

专业型硕士侧重培养具有综合应用能力和自主创业能力的高层次专门人才。

该研究方向欢迎理工科考生和具备跨学科学习能力的人文学科考生报考。

2. 考试科目说明

(1) 综合基础十七（业务课一）：以名词解释、简答题和论述题三种题型进行命题。名词解释包含表演、导演、舞台美术、戏剧文学、音乐剧、京剧、歌剧、舞剧、戏剧学、戏剧教育、戏剧管理、电影电视等专业方向的基本概念。简答题和论述题考察考生对戏剧数字化相关的戏剧基础理论的理解、分析、鉴赏和思辨能力，对未来戏剧数字化和智能表演艺术在戏剧表演形式和媒介传播的前沿思考能力和实践、创新意识，以及对虚拟现实、增强现实、混合现实、互动引擎（Unreal）、运动捕捉、人工智能等相关技术的认知及实操掌握程度。

(2) 数字艺术作品分析（业务课二）：根据给定的作品或限定条件的自选作品（需进行艺术作品描述），进行艺术、科技理念阐述和评价，以及关键技术支持分析。

3. 部分参考书目

(1) 丁刚毅、王崇文等编著，《数字媒体技术》，北京理工大学出版社，2015年

(2) 汉斯-蒂斯·雷曼，李亦男译，《后戏剧剧场》（修订版），北京大学出版社，2010年

(3) 孙传明，《民俗舞蹈类非物质文化遗产数字化》，华中师范大学出版社，2018年

(4) 张宜春，《音像犹存：数码影像技术在保护中国民间表演艺术及传统手工艺中的应用》，文化艺术出版社，2016年

(5) 刘向群，《VR/AR/MR 开发实战：基于 Unity 与 UE4 引擎》，机械工业出版社，2017年

十四、实验剧团

1. 研究方向介绍

(23) 戏剧文化政策与治理

专业类别：戏剧与影视学（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。具体包括以下几个方面：

1、中国以及世界戏剧文化领域宏观政策的研究，包括文化政策、产业经济政策、财政金融政策等；

2、中国以及世界戏剧文化的政府治理体系的研究，包括政府行政体系、政府职责体系、组织结构的建设与完善；

3、戏剧文化发展与国家形象建设；

4、国家级艺术组织发展研究；

5、戏剧文化艺术与城市发展规划；

6、戏剧文化艺术与文旅融合。

2. 考试科目说明

(1) 综合基础十九（业务课一）：以名词解释、简答题和论述题三种题型进行命题。名词解释包含表演、导演、舞台美术、戏剧文学、音乐剧、京剧、歌剧、舞剧、戏剧学、戏剧教育、戏剧管理、电影电视等专业方向

的基本概念。简答题和论述题主要考核戏剧文化基础、戏剧文化政策、戏剧文化社会经济应用与公共治理等方面的理论、研究成果和相关知识。考试侧重于考核考生的理论基础和概念常识。

(2) 戏剧文化政策与治理案例分析(业务课二): 本项科目主要考核戏剧文化及组织在公共治理、社会发展、文化建设、产业促进、行业进步等方面政策、体系建设及具体措施等。考试侧重于考核考生对于相关内容的理解和评述。

3. 部分参考书目

- (1) 傅谨,《20世纪中国戏剧史》, 中国社会科学出版社, 2016年
- (2) 傅才武、陈庚,《艺术表演团体管理学》, 湖北人民出版社, 2013年
- (3) 董健、马俊山,《戏剧艺术十五讲》, 北京大学出版社, 2012年
- (4) 黄永健,《艺术文化学导论》, 华中科技大学出版社, 2013年
- (5) (英) Victoria D. Alexander, 章浩、沈杨译,《艺术社会学》, 江苏美术出版社, 2013年
- (6) 孙亮,《剧院团管理》, 文化艺术出版社, 2020年
- (7) 孙亮,《文化艺术市场营销》, 文化艺术出版社, 2008年
- (8) 李娟、傅利平,《公共文化服务水平综合评价研究》, 经济科学出版社, 2017年
- (9) 宋震,《艺术法概论》, 中国戏剧出版社, 2017年
- (10) 郑新文,《艺术管理概论》(修订版), 上海音乐出版社, 2018年