文学院 2025 年研究生招生考试（初试）考试大纲

文学院（盖章）	负责人（签章）：
专业代码：135400 **专业名称：戏剧与影视**	
科目代码：613 **科目名称：艺术概论**	
第一部分 考试目标	
《艺术概论》（代码 613）是戏剧与影视硕士专业学位研究生入学考试的科目之一。《艺 术概论》考试要力求反映戏剧与影视硕士专业学位的特点，科学、公平、准确、规范地测评 考生的基本素质和综合能力， 以利于选拔具有良好艺术理论素养和发展潜力的优秀人才入 学，为我国戏剧与影视事业的发展培养具有良好职业道德、专业素养，具有较强分析与解决 实际问题能力的高层次、应用型、复合型的戏剧与影视专业人才。	
第二部分 试卷结构（供参考，包括但不限于以下题型）	
一 **、试题的题型** 名词解释 、简答题、论述题、材料分析题等 。满分 150 分。 **二** **、分数大致分布** （一） 名词解释（ 30 分） 重点考察学生对基础知识、基本概念的记忆和理解。 （二） 简答题（40 分） 重点考察学生对基础知识和基本理论的理解及运用能力，要求学生理解题目内涵， 概括内容要点，回答简明扼要。 （三）论述题（40 分） 重点考核学生对艺术概论理论知识的综合应用能力 、分析问题和解决问题的能 力。 （四）材料分析题（40 分） 重点考核学生灵活运用相关理论知识分析问题和解决问题的能力。	

第三部分 考查内容（供参考）
参考书目： 《艺术学概论》编写组编，《艺术学概论》（马工程重点教材），高等教育出版社，2019 年。 彭吉象，《艺术学概论》（第五版），北京大学出版社，2019。 **绪论** 一、艺术学的研究对象与定位 二、学习与研究艺术学理论的意义 三、学习与研究艺术学的方法 **第一章** **艺术观念** 第一节 艺术观念的演变 一、中国艺术观念演变 二、西方艺术观念演变 三、马克思主义艺术观念 第二节 艺术的特性 一、马克思论“艺术掌握世界的方式 ” 二、艺术生产与艺术消费 三、艺术的审美特性 **第二章** **艺术的功能** 第一节 艺术功能的理论回顾 一、中国的论述 二、西方的论述 第二节 艺术的主要功能 一、审美认识功能 二、审美教育功能 三、审美娱乐功能 四、审美体验功能 **第三章** **艺术创作** 第一节 艺术创作主体 一、社会角色 二、人文修养 三、心理机制 四、创作个性 第二节 艺术创作方式的特点 一、艺术创作与艺术制作 二、个体创作与集体创作 三、一度创作与二度创作 第三节 艺术创作过程 一、动因 二、构思 三、物化

第四章 **艺术作品** 第一节 艺术作品的媒介 一、艺术媒介的类别 二、艺术媒介的作用 第二节 艺术作品的形式 一、艺术形式的特征 二、艺术形式的多样化 第三节 艺术作品的内容 一、艺术作品的题材与主题 二、艺术作品的形象与情境 三、艺术作品的意蕴 **第五章** **艺术接受** 第一节 艺术接受的主体 一、接受主体的主观条件 二、接受主体的地位和作用 第二节 艺术接受的特征 一、体验性 二、过程性 三、异同性 四、再创造性 **第六章** **艺术类型** 第一节 艺术分类的历史演变 一、历史上的艺术分类方式 二、艺术类型划分原则 第二节 主要艺术类型 一、音乐艺术 二、舞蹈艺术 三、戏剧艺术 四、影视艺术 五、美术 六、设计艺术 七、建筑园林艺术 第三节 各种艺术之间的关系 一、各种艺术的相互联系 二、艺术类型的分化与综合 **第七章** **艺术的发展** 第一节 艺术的起源 一、关于艺术起源的主要学说 二、艺术起源于人类的实践活动 第二节 艺术的发展进程 一、历史上对艺术发展规律的研究 二、艺术发展的相关因素

三、艺术发展中的几个主要问题 **第八章** **艺术的风格、流派与思潮** 第一节 艺术风格 一、艺术风格界定 二、艺术风格的类别 三、艺术风格的基本特点及其意义 第二节 艺术流派 一、艺术流派的形成 二、艺术流派的流变 三、艺术流派的影响 第三节 艺术思潮 一、艺术思潮的产生 二、艺术思潮的类型 三、艺术思潮的评述 **第九章** **艺术批评** 第一节 艺术批评的含义与性质、原则和意义 一、艺术批评的含义与性质 二、艺术批评的原则 三、艺术批评的意义 第二节 艺术批评的主体与主体构成 一、艺术批评的主体 二、艺术批评的主体构成 第三节 艺术批评的维度与方法 一、艺术批评的维度或角度 二、艺术批评的方法 **第十章** **艺术的当代嬗变** 第一节 经济全球化背景下的艺术状况 一、艺术中的多样化与本土化 二、高雅艺术与大众艺术 第二节 创意产业和艺术市场 一、文化创意产业发展现状 二、艺术市场与艺术营销 第三节 数字技术条件下的艺术 一、数字技术条件下的美术 二、数字技术条件下的音乐艺术 三、数字技术条件下的舞台艺术 四、数字技术条件下的综合艺术 第四节 当代媒介与艺术传播 一、纸媒介与艺术传播 二、 电子媒介与艺术传播 三、网络媒介与艺术传播

科目代码：815 **科目名称：戏剧与影视专业基础**
第一部分 考试目标
《戏剧与影视专业基础》（代码 815）是戏剧与影视硕士专业学位研究生入学考试的科 目之一。《艺术概论》考试要力求反映戏剧与影视硕士专业学位的特点，科学、公平、准确、 规范地测评考生的基本素质和综合能力，以利于选拔具有良好艺术理论素养和发展潜力的优 秀人才入学，为我国戏剧与影视事业的发展培养具有良好职业道德、专业素养，具有较强分 析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的戏剧与影视专业人才。
第二部分 试卷结构
“戏剧与影视专业基础 ”包括《电影概论》和《戏剧艺术原理》两部分，各 75 分，总分 150 分。 **《电影概论》部分** **一** **、试题的题型** 名词解释 、简答题、论述题、写作题。 **二** **、分数大致分布：** （一） 名词解释（ 15 分） 该题型重点考核学生对基本概念的记忆和理解。 （二） 简答题（ 20 分） 该题型重点考核学生对基本概念 、基础知识和基本规律的理解及运用能力,要求 学生理解题目内涵，概括内容要点，回答简明扼要。 （三）论述题（20 分） 该题型重点考核学生对问题的理解深度、逻辑思维、文字表达等综合能力。 （四）写作题（20 分） 该题型重点考核学生综合运用电影批评理论知识分析作品，以及运用电影剧作方法进行 基本创作的能力。 **《戏剧艺术原理》部分** **一** **、试题的题型** 名词解释 、简答题、论述题、写作题。 **二** **、分数大致分布：** （一） 名词解释（ 15 分） 该题型重点考核学生对基本概念的记忆和理解。 （二） 简答题（ 20 分） 该题型重点考核学生对基本概念 、基础知识和基本规律的理解及运用能力,要求 学生理解题目内涵，概括内容要点，回答简明扼要。 （三）论述题（20 分） 该题型重点考核学生对问题的理解深度、逻辑思维、文字表达等综合能力。 （四）写作题（20 分） 该题型重点考核学生综合运用戏剧批评理论知识分析作品，以及运用戏剧剧作方法进行 基本创作的能力。

第三部分 考查内容（供参考）
《电影概论》部分 **参考书目：** 《电影概论》（杨远婴主编，北京联合出版公司，2017 年） **第一章** **媒介特质** 第 1 节 光 第 2 节 色彩 第 3 节 画面 第 4 节 声音 **第二章** **创作流程** 剧作 导演 表演 拍摄 剪辑 第 5 节 第 6 节 第 7 节 第 8 节 第 9 节 **第三章** **生产机制** 第 10 节 第 11 节 第 12 节 第 13 节 融资 制片 发行 放映 **第四章** **历史过程**					---	---	---		第 14	节	格里菲斯与电影叙事		第 15	节	欧洲先锋派电影运动		第 16	节	苏联蒙太奇学派		第 17	节	好莱坞与工业化生产		第 18	节	意大利新现实主义		第 19	节	法国新浪潮电影运动		第 20	节	英国电影新浪潮		第 21	节	新好莱坞		第 22	节	纪录电影		第 23	节	华语电影与动作设计		第 24 **第五章**	节	全球化时代的好莱坞 **国族特色**		第 25	节	法国电影		第 26	节	俄罗斯电影		第 27	节	意大利电影		第 28	节	日本电影		第 29	节	印度电影		第 30	节	波兰电影		第 31	节	伊朗电影		第 32	节	韩国电影		第 33	节	中国电影	

				---	---		第 34	节 拉丁美洲电影		第 35	节 德语电影		第 36	节 非洲电影		第 37	节 “二战 ”后的苏联和东欧电影		**第六章**	**批评框架**		第 38	节 爱因汉姆的视觉论		第 39	节 爱森斯坦的蒙太奇学说		第 40	节 巴赞的电影美学		第 41	节 作者论		第 42	节 类型研究		第 43	节 电影符号学		第 44	节 电影精神分析学		第 45	节 性别研究		第 46	节 明星研究	**《戏剧艺术原理》部分** **参考书目：** 《戏剧艺术原理》（第二版）（施旭升，中国传媒大学出版社，2021 年） **上编** **戏剧的传统与观念** **第一章** **戏剧的发生** 第一节 戏剧发生的文化心理 第二节 原始戏剧与民间戏剧 第三节 戏剧的精神原型 **第二章** **东西方戏剧的历史传统** 第一节 西方戏剧传统的流变 第二节 东方戏剧传统的沿革 第三节 现代东西方戏剧文化的交流与融通 **第三章** **戏剧的形态与要素** 第一节 戏剧的形态 第二节 戏剧的要素 **第四章** **戏剧的观念** 第一节 戏剧作为文化 第二节 戏剧作为艺术 第三节 戏剧观念的自觉与变革 第四节 现代戏剧学的兴起与发展 **中编** **戏剧的本质与特性** **第五章** **戏剧性：戏剧的本体性**

第一节 “戏剧性 ”的界定与意义 第二节 戏剧性：人学品格与对话精神 **第六章** **戏剧的动作与冲突** 第一节 戏剧动作 第二节 戏剧冲突 **第七章** **戏剧的情境、意象与场面** 第一节 戏剧情境 第二节 戏剧意象 第三节 戏剧场面 **第八章** **戏剧的时空品格** 第一节 戏剧艺术时空特性 第二节 戏剧艺术时空的创造 第三节 戏剧节奏 第四节 戏剧结构 **第九章** **戏剧的审美类型** 第一节 悲剧 第二节 喜剧 第三节 悲喜剧与正剧 第四节 荒诞剧及其他 **下编** **戏剧的赏评与接爱** **第十章** **戏剧的艺术功能** 第一节 戏剧的功能属性 第二节 戏剧的功能解析 **第十一章** **戏剧的传播与接受** 第一节 戏剧的媒介特性 第二节 戏剧的“观一演 ”关系 第三节 戏剧的审美接受 **第十二章** **戏剧批评** 第一节 戏剧艺术的批评之维 第二节 戏剧批评：知识分子的在场与表演