北京电影学院2025年博士研究生（戏剧与影视）招生研究方向介绍

院系：文学系 研究方向名称：电影剧本创作（黄丹）

研究方向介绍：

在叙事学研究路径下，无论是进行电影叙事学建构向度的理论研究，还是针对电影创作向度的文本研究，都基于在“表达与呈现”的逻辑框架下。“表达”，即通过对电影叙事有效建构的过程，传达出电影文本的最终意义指向；“呈现”，即为了构成匹配电影终极表达，叙事文本在建构中的必要元素和发生路径。“表达与呈现”，在电影叙事学研究中几乎完整的涵盖了从电影本体叙事理论建构、电影文本研究到电影创作方法论研究的理论体系架构与创作方法论的研究维度。该课题研究将力图形成一套相对完整的，基于电影叙事学理论的电影创作方法论的蓝本，为后续的电影叙事学理论创新与发展，尤其是为电影创作方法论（剧本创作方法）拓宽新的思路与视野，最终搭建出更为有效的从叙事建构到创作方法的理论、创作、教学三位互补的一个电影学研究跨向度的平台机制。

推荐书目：

1．《故事》，罗伯特•麦基，中国电影出版社，2001年，美国；

2．《电影剧本写作基础》作者: [美] 悉德•菲尔德 原作名: Screenplay：The Foundations of Screenwriting译者: 钟大丰 / 鲍玉珩；

3．《剧作结构论》，[日]野田高梧，江西人民出版社 ，2019年9月

院系：文学系 研究方向名称：电影剧本创作（曹保平）

研究方向介绍：

剧情及类型电影创作。从编剧到导演。本培养方向将努力尝试一种闭环思维逻辑：即从剧本选题始到未来上映端止的实操性经验性可控性的思维方式，也可以说是一种创作方法论。对于剧情及类型片创作这种思维方式至关重要，它在肇始端即需要一种新的思维逻辑把创作各环节融为一体而非惯常的末端整合。具体到细节会波及一部电影的全部：剧本选题节奏创作方法、导演镜头构成、宣发调性等等。

推荐书目：

1．故事》，罗伯特•麦基，中国电影出版社，2001年，美国；

2．《电影剧本写作基础》作者: [美] 悉德•菲尔德 原作名: Screenplay：The Foundations of Screenwriting译者: 钟大丰 / 鲍玉珩；

3．《剧作结构论》，[日]野田高梧，江西人民出版社 ，2019年9月

院系：文学系 研究方向名称：电影剧本创作（刘德濒）

研究方向介绍：

依托一套相对完整的电影创作方法论（剧作法），密切关注时代走向和社会情绪，全方位打开思路与拓宽创作视野，最终从叙事艺术建构到创作方法的理论、创作、教学三位互动的方式，完成一部故事叙事成熟、有较高观赏价值和审美价值的电影剧本及完成片作品。

推荐书目：

1．《故事》，罗伯特•麦基，中国电影出版社，2001年，美国；

2．《电影剧本写作基础》作者: [美] 悉德•菲尔德 原作名: Screenplay：The Foundations of Screenwriting译者: 钟大丰 / 鲍玉珩；

3．《剧作结构论》，[日]野田高梧，江西人民出版社 ，2019年9月

院系：导演系 研究方向名称：电影导演创作

研究方向介绍：

本研究方向以考生入学前提交策划案的电影长片项目为博士在读期间的研究对象、创作基础和实践课程，在导师指导下，围绕电影导演创作中叙事表达、视听技法和艺术观念的实现展开学习，对相关创作方法和理论进行探索实践，最终在规定学制内完成一部导演风格鲜明的长片电影制作并获得公映许可。

推荐书目：

1．《电影概论》，杨远婴主编，中国电影出版社，2010年，中国

2.《电影的元素》，[美]李•R•波布克，中国电影出版社，1986年，中国

3.《现代电影美学》，[法] 雅克•奥蒙/米歇尔•玛利/马克•维尔内/阿兰•贝尔卡拉，中国电影出版社，2010年，中国

4.《电影艺术形式与风格》，[美]大卫•波德维尔/克里斯汀•汤普森，北京联合出版公司，2015年，中国

5.《世界电影史》，[美]大卫•波德维尔/克里斯汀•汤普森，北京大学出版社，2014年，中国

6.《好莱坞类型电影》，[美]托马斯•沙茨，上海人民出版社，2009年，中国

7.《导演功课》，[美]大卫•马梅，广西师范大学出版社,2003年，中国

8.《导演电影》，[美]埃里克•舍曼，广西师范大学出版社，2006年，中国

9.《导演思维》，[美]肯•丹西格著，世界图书出版公司，2014年，中国

10.《构筑现代影像世界：电影导演艺术创作理论》，郑洞天，中国电影出版社，2002出版，中国

院系：表演学院 研究方向名称：电影表演创作

研究方向介绍：

本研究方向需掌握系统深入的表演学专门知识，具有较丰富的社会、文化、艺术知识和较强的表演创作及研究能力；能够立足于现代电影技术发展的新高度及现代表演创作理论研究的前沿，不断吸收现代电影艺术创作先进、科学的经验，对电影表演理论与实践创作进行深入地探索和研究。

推荐书目：

1．《斯坦尼斯拉夫斯基导演与表演》 ，（俄罗斯）斯坦尼斯拉夫斯基 编者：郑雪来， 中央编译出版社

2.《电影表演-导演必修课》，（美）朱迪丝•卫斯顿，何平译，书林出版有限公司

院系：摄影系 研究方向名称：未来影像创作

研究方向介绍：

聚焦互动影视创作，以未来影像技术为刃，剖析互动电影的创作规律。深入探索影视与游戏的融合边界，学习构建沉浸式叙事体验，运用前沿科技打造面向未来的新型电影模式，开启创意与技术交织的影视新领域。

推荐书目：

1．《游戏情感设计》[美]David Freeman；邱仲潘/译 ，2005年，红旗出版社,北京希望电子出版社

2．《技术图像的宇宙》[巴西]威廉•弗卢塞尔，2021年，复旦大学出版社

3．《理解媒介—论人的延伸》 [加拿大]马歇尔•麦克卢汉，译林出版社

4.《后电影视觉》[美]罗杰•F.库克，2023年，广西师范大学出版社

院系：摄影系 研究方向名称：影视摄影创作

研究方向介绍：

主要研究电影创作中以影像创作为核心的电影拍摄制作体系，重点是基于该体系的艺术表达和技术实现。本研究强调国际化视野，聚焦电影拍摄创作的叙事策略、美学观念、视觉表现、技术革新等领域以及它们的内在联系。

推荐书目：

1．《世界电影史》（第二版） [美]大卫•波德维尔/克里斯汀•汤普森，2014年，北京大学出版社

2《美国当代电影摄影》，许斌 ，吉林美术出版社，2011年，中国

院系：摄影系 研究方向名称：电影影像创作（林韬）

研究方向介绍：

研究电影创作中以影像创作为核心的拍摄制作体系，重点是基于该体系的艺术表达和技术创新。本研究强调国际化视野，侧重美学高度与技术实现的融合，聚焦电影拍摄创作的叙事策略、美学观念、视觉表现、技术革新等领域以及它们的内在联系。本研究方向以电影影像为中心同时具有跨专业的特点，在电影以及高品质剧集创作领域，为摄影、导演和制片人的影像美学实践探索拓展未来发展空间。

推荐书目：

1．《故事片电影摄影创作》（第2版），穆德远，中国电影出版社，2022年，中国

2．《电影摄影应用美学》，林韬，中国电影出版社，2009年，中国

院系：摄影系 研究方向名称：电影影像创作（雷载兴）

研究方向介绍：

电影摄影创作及理论研究。在读期间以独立摄影指导、视效指导或导演的职务完成一部具有影像卓越的院线级电影创作，并以该作品的创作理念、艺术风格、技术技巧创新等突出价值为依据，完成符合要求的毕业论文。

推荐书目：

1．《故事片电影摄影创作》，穆德远，中国电影出版社，2019年

2．《电影照明技巧与创作》，雷载兴，中国电影出版社，2019年

3．《故事片创作六讲》，王竞，后浪出版社，2018年

院系：摄影系 研究方向名称：电影影像创作（李伟）

研究方向介绍：

研究电影创作中以影像创作为核心的拍摄制作体系，重点是基于该体系的艺术表达和技术创新。本研究强调国际化视野，侧重美学高度与技术实现的融合，聚焦电影拍摄创作的叙事策略、美学观念、视觉表现、技术革新等领域以及它们的内在联系。本研究方向以电影影像为中心同时具有跨专业的特点，在电影以及高品质剧集创作领域，为摄影、导演和制片人的影像美学实践探索拓展未来发展空间。

推荐书目：

1．《故事片电影摄影创作》，穆德远著，中国电影出版社，2022年，中国

2．《视听-幻觉的构建》，米歇尔•希翁著，黄英侠译，北京联合出版社，2014年，中国

3．《眨眼之间》，沃尔特•默齐著，夏彤译，北京联合出版社，2012，中国

院系：摄影系 研究方向名称：故事片电影摄影与制作

研究方向介绍：

对于电影（故事片）摄影创作有深入的理解和观念的整合能力，并力求在创作上初步形成自身的摄影造型风格以及掌握实现該造型风格统领下的影像形态的组织方法。对于电影（故事片）制作流程中的规律性，要有上升到理论梳理及推演的高度，并能以自身的创作及制作为案例，佐证理论对于实践的指导意义最终能形成一定的美学价值。

推荐书目：

1．《影像艺术构成——从电影场面分析到影像的艺术构成》，齐虹著，中国电影出版社，2024年8月

2．《故事片电影摄影创作》，穆德远著，中国电影出版社，2010 年12 月

3．《电影前视觉的流变与实践》，邵丹著，中国电影出版社，2024年7月

院系：声音学院 研究方向名称：电影声音创作

研究方向介绍：

本研究方向立足于影视声音作品的创作实践，侧重电影、电视、剧集以及其他各种类型视听媒介的声音创作实践/理论展开研究，从各类新技术、新方法出发，探索电影声音的创作规律，在创作实践中分析、挖掘、总结具有当代特色的电影声音创作理论并在创作实践中加以运用，尤其是探索不同形式、不同媒介的艺术表达和技术实现方法和技巧，最终在毕业作品中形成比较鲜明和成熟的个人创作风格。

推荐书目：

1.《视听：幻觉的构建》，米歇尔•希翁著，黄英侠译，北京联合出版公司，2014年，中国

2.《放低话筒杆: 电影声音批评》，杰依•贝克 著，黄英侠译，中国电影出版社，2013年，中国

3.《什么是电影叙事学》，安德烈•戈德罗著，刘云舟 译，商务印书馆，2005年，中国

院系：声音学院 研究方向名称：电影音乐创作

研究方向介绍：

首先，是系统掌握电影音乐的创作技法，学习电影音乐的叙事功能，探索音乐与影像间的互补关系，分析和探索跨文化的音乐创作，尤其是东方与西方音乐在电影语境中的融合方式。充分做到理论结合实践的去创作，具备独立和协作完成长片电影音乐创作的能力。

其次，深入探究电影音乐在视听语言中的作用和发展趋势，进行跨媒介音乐创作，研究电影音乐如何与舞台剧、广告、游戏等媒介进行交叉创作，拓展电影音乐的影响力与应用领域。为中国电影音乐提供高层次的创作及研究人才。

推荐书目：

1. 《和声学教程》【苏】伊•杜波夫斯基、斯•叶甫谢娜夫、伊•斯波索宾、符•索科洛夫 合著，

2008年3月1日，人民音乐出版社

2. 《配器法》（第三版）【美】塞缪尔•阿德勒 著，2010年5月第一版，中央音乐学院出版社

3. 《歌曲写作基础教程》【中】张宏光、陈涤非 编著，2022年12月，人民音乐出版社

4. 《通俗管弦乐三首》【中】张宏光 著，2020年10月，人民音乐出版社

5. 《世界电影音乐史》【英】莫文•库克 著，杨宣华 译，2021年4月，人民邮电出版社

院系：美术学院 研究方向名称：电影美术创作

研究方向介绍：

专业实践能力展示应面向社会公开。本专业学位申请人根据其专业领域/方向提交原创作品，或基于社会需求的实践项目策划方案及实施成果。创作和实践成果应体现申请人对本专业领域较为深广的认知和理解，能反映申请人良好的艺术素养和专业技能，并具有较强的现实意义。审美功效和社会影响，接受社会反馈与评价。推荐书目：

1.《杨占家电影美术设计创作作品集》作者：霍廷霄；出版社：北京联合出版

社，2018 年，中国

2.《电影美术设计语言》作者：全荣哲；出版社：北京联合出版公司，2016 年，

中国

3.《中国电影美术论》作者：宫林；出版社：中国电影出版社，2010 年，中国

院系：动画学院 研究方向名称：动画创作与研究

研究方向介绍：

在博士培养期间，将重点围绕理论与实践的结合，强调创作与学术研究的同步推进。学生将从动画历史、理论体系、技术原理、文化影响等方向开展深入研究，通过动画创作与实践研究，以创作为载体，探索动画创作的艺术表现手法、叙事方式与技术应用，深入研究动画在不同社会文化背景下的艺术风格和叙事策略，探索中国动画学派的创新发展之路，为中国动画学派理论体系的建立贡献实践依据。

推荐书目：

1. 《中国动画史》，孙立军主编，商务印书馆，2018年，中国

2．《使命》，孙立军主编，中国电影出版社，2006年，中国

3．《美国迪士尼动画研究》，孙立军、马华主编，京华出版社，2010年，中国

院系：动画学院 研究方向名称：动画电影创作

研究方向介绍：

在博士研究生培养期间将围绕动画电影创作实践的学习，重点研究动画电影创作方法论和叙事研究，以及不同国家、社会文化背景下产生的不同风格流派。通过理论与实践相结合，梳理中外动画电影创作发展的整体脉络，构建全面、科学、系统的动画电影创作实践和叙事研究的理论体系，探索中国动画电影创作之路，为动画电影创作、动画学术研究及动画产业发展等提供依据。

推荐书目：

1.《中国动画史》，孙立军主编，商务出版社，2018年，中国

2.《故事：材质、结构、风格和银幕剧作的原理》，罗伯特•麦基著，周铁东译，天津人民出版社，2014年，美国

3.《概念为王：美国高概念动画电影策略研究》,马华著,中国电影出版社，2015年，中国

院系：视听传媒学院 研究方向名称：视听艺术创作

研究方向介绍：

在新的媒介环境中，聚焦视听艺术的相关创作实践及研究（不仅包含虚构类作品，也包含非虚构类，以及基于现代技术手段完成的视听艺术表现形式）。

推荐书目：

1.《电视剧攻略》，程樯 著，中国传媒大学出版社，2016年，中国

2．《传媒艺术导论》，胡智锋 刘俊主编，北京师范大学出版社，2021，中国

3．《十年--剧集创作的思考与实践》，程樯主编，中国电影出版社，2023年，中国

4．《视听新媒体概论》，宿志刚 谢辛著，人民邮电出版社，2019年，中国

院系：视听传媒学院 研究方向名称：影视艺术创作

研究方向介绍：

新媒体时代下，传统影视创作的生态被打破，特别是互联网带来的媒介生态变革对影视创作产生了深刻影响。在创作观念的不断更新、文化价值取向不断多元化的形势下，需要坚守艺术的独立精神和专业化立场。本研究方向力图从创作实践中探寻具有中国特色美学的创作发展方向，为中国影视创作提供新的视角。

推荐书目：

1. 《 南渡北归 》， 岳南，湖南文艺出版， 2011 年
2. 《美的历程》，李泽厚 生活·读书·新知三联书店 2009 年
3. 《美学散步》，宗白华，上海人民出版社， 2015 年