

北京电影学院 2024 年博士研究生（艺术学）招生研究方向介绍

院系：导演系

研究方向名称：电影艺术创作理论

研究方向介绍：

本研究聚焦导演这一电影工业的核心部门，对中国电影进行美学的、技术的、经济的和社会的综合考察。涉及的内容包括从电影导演的角度，考察电影表意系统、美学风格、创意机制的历史性生成过程及其流变过程，以及电影的生产组织方式、电影文化的流通与传播、电影教育等诸多方面的历史；从创作实践中分析中国电影导演在中国电影的丰硕成果中所做出的努力与贡献；力图对中国电影导演的艺术创作和时代特征的关系进行专业化深度研究，从而找到中国电影美学创作的发展方向，为中国电影史的研究提供新的理论与实践相结合的视角。

王瑞老师推荐书目：

1. 《认识电影》（美）路易斯·贾内梯 中国电影出版社 1997
2. 《中国电影文化史：1905-2004》李道新，北京大学出版社，2005
3. 《雾中风景：中国电影文化 1978-1998》戴锦华，北京大学出版社，2006

乔梁老师推荐书目：

1. 《中国电影发展史》，程季华主编，中国电影出版社，1980，中国，
2. 《认识电影》，路易斯·贾内梯著，世界图书出版公司，2010，美国

院系：声音学院

研究方向名称：声音创作及理论

研究方向介绍：

本研究方向主要为影视、戏剧、新媒体、演艺等的声音研究，从本体到艺术理论到创作研究到系统技术研究的方方面面均可为本方向的研究内容。

推荐书目：

1. 《电影理论读本》，杨远婴主编，后浪出版社，2012年，中国
2. 《视听：幻觉的构建》，Michel Chion 著，黄英侠译，北京联合出版公司，2014年，中国

院系：美术学院

研究方向名称：新媒体艺术理论

研究方向介绍：

立足于媒介技术和视觉艺术理论的创新发展，着力于研究新媒体艺术及影像造型艺术的现状与未来。并以艺术在科学与视觉文化层面的宏观视野，探索形成新媒体艺术与影像视觉艺术在发展进程中多学科、跨领域的创作及理论研究成果。

推荐书目：

1. 《新媒体的语言》（俄国）列夫·马诺维奇著；车琳译。贵州出版集团、贵州人民出版社 2020年8月，中国
2. 《中国美术史》（中国）王朝闻总主编，北京师范大学出版社，2011年，中国
3. 《现代主义之后的艺术史》（德国）汉斯·贝尔廷著；苏伟译。金盾出版社，2013年12月，中国

院系：美术学院

研究方向名称：电影美术理论

研究方向介绍：

《电影美术理论研究》主要从理论研究方面整合当代电影美术创作思维，从观念到表现手段的创新特点出发，以电影美术视觉语素、支撑体系、元素运用、结构框架等问题为视角，透析现代电影美术所呈现的多模态创作手法，并且立足于数字时代对美术创作产生的影响，从新审慎当代电影创作在跨界融合、科学与艺术结合下形成的新电影美术理论所呈现的特征。

推荐书目：

1. 《认识电影》（美）路易斯·贾内梯著，焦雄屏译，世界图书出版公司，2007年11月第版
2. 《电影美术概论》周登富著 中国电影出版社 2016年1月 第一版
3. 《二十世纪视觉艺术》（英）爱德华·路希·史密斯著，彭萍译，中国人民大学出版社。2007年4月第一版

院系：管理学院

研究方向名称：电影产业与媒介经济

研究方向介绍：

运用经济学、管理学、传播学、市场营销学等多学科的理论与方法对国内外电影产业与媒介生态进行研究。本人目前在研项目有国家社科基金项目《中美电影院线运营管理模式比较研究》、北京社科基金研究基地重大项目《北京推进“影视之都”建设研究》。《中美电影院线运营管理模式比较研究》课题主要对比分析的方式，研究中美电影院线发展的历史沿革，所处的政策、行业组织环境，以及院线的组织

结构、发展策略、盈利模式、营销策略等。《北京推进“影视之都”建设研究》课题主要以首都城市战略定位和北京城市总体规划为基础，按照全国文化中心“一核一城三带两区”的总体框架，结合北京影视业发展基本现状与主要目标进行研究论证，为推动北京“影视之都”建设提供必要的理论支撑与实践参考。

推荐书目：

1. 《2023 中国电影产业研究报告》，中国电影家协会，中国电影出版社，2022年，中国
2. 《影院经营管理概论》，吴曼芳、黄立玮编著，高等教育出版社，2022年，中国
3. 《市场营销》，菲利普·科特勒著，中国人民大学出版社，2015年，中国

院系：管理学院

研究方向名称：中国电影工业化发展研究

研究方向介绍：

课题将立足中国电影产业当下的发展阶段，集中就中国电影工业化体系构建问题展开全方位、多维度、多视角、跨学科的系统性研究。力求从制约中国电影产业发展的电影产业生产体系、电影产业价值链体系及电影产业保障体系取得具有独创性和突破性的研究成果。

推荐书目：

1. 《电影市场营销学》，俞剑红、翁炆，中国电影出版社，2008年，中国
2. 《电影商业（第三版）》，俞剑红、李苒，中国电影出版社，2011年，中国
3. 《2018年中国电影市场报告》，中国电影发行放映协会、北京电影学院未来影像高精尖创新中心，中国电影出版社，2019年，中国

院系：当代艺术研究院   研究方向名称：中国现代美术史及当代艺术艺术研究

研究方向介绍：

中国现代美术史内容广涉现代性的起源、属性，现代性的历史变迁，以及中西现代性的差异等一系列问题，值得深入探讨。随着新技术革命时代的来临，当代艺术在观念、形态、价值体系上，均处于变动不居的状态，为学术研究提供了极大的空间。

推荐书目：

1. 《中国美术史》王朝闻总主编，北京师范大学出版社，2011年，中国
2. 《西方美学史》朱光潜著，人民文学出版社，2007年，中国
3. 《中国当代美术现象批评文丛》，张晓凌主编，吉林美术出版社，1999年，中国

院系：当代艺术研究院   研究方向名称：美术历史与理论

研究方向介绍：

现调整后的学术博士艺术学一级学科包括美术学等二级学科，本研究方向研究美术史与理论，加强美术学二级学科建设。

推荐书目：

1. 《中国现代美术学史》，陈池瑜著，黑龙江美术出版社，2000年，中国
2. 《中国艺术学论纲》，陈池瑜著，山东教育出版社，2018年，中国

院系：影视技术系

研究方向名称：数字电影新技术研究

研究人工智能为代表的新兴技术在电影制作和创作中的应用，追踪国际前沿的电影和影音智能制作技术，探索电影智能制作技术的国产化路径及行业应用模式，研究人工智能技术对电影创作、制作、发行、放映及未来整个电影产业的影响。

推荐书目：

1. 《VES 视觉效果手册：VFX 行业标准实践与流程（第 3 版）》，[美]杰弗里·A. 奥肯（Jeffrey A. Okun）等组编，刘戈三等译，人民邮电出版社，2022 年，美国
2. 《电影虚拟化制作》，陈军 赵建军，清华大学出版社，2023 年，中国
3. 《Reel Intelligence: AI's Role in Crafting Cinematic Journeys》，Mike Yap, Univenture Studio, 2024, Canada

院系：视听传媒学院

研究方向名称：传媒艺术与文化

研究方向介绍：

传媒艺术与文化是对十九世纪以来摄影、电影、广播电视、互联网媒体等各类新传媒艺术所造就的新艺术与文化景观的研究，是艺术、传播等的交叉研究。以科技性、媒介性和大众参与性为主要特点的传媒艺术极大地拓展了人类艺术的新空间，成为当今时代影响最大的艺术与文化发展领域。

推荐书目：

1. 《传媒艺术导论》 胡智锋 刘俊主编 北京师范大学出版社 2021
2. 《传媒艺术经典导读》 胡智锋 主编 北京师范大学出版社 2021
3. 《立论中国影视》 胡智锋著 中华书局 2017

院 系：视听传媒学院   研究方向名称：视听艺术创作理论

研究方向介绍：

在“传媒艺术”大的范畴下，聚焦新型媒介环境下视听艺术创作的变化、前沿、发展，重点关注视听内容创作与呈现在思维模式、创作理念、视听表达几方面的变化、规律、应对。

推荐书目：

1. 《传媒艺术经典导读》胡智锋等，北京师范大学出版社，2020年
2. 《传媒艺术导论》胡智锋刘俊等，北京师范大学出版社，2020年

院 系：视听传媒学院   研究方向名称：新媒体艺术理论

研究方向介绍：

新媒体艺术研究方向，主要是考察学生对网络新媒体时代媒介文化、媒介技术、社交网络、人文转型等诸多新媒体社会形态的认知能力，对网络新媒体诸多视听艺术形态的分析能力，对美术史论与人文学科的互动关系的理解能力；培养学生以适应全新媒介环境，启发其借助传承与创新思维，提升对新媒体艺术发展的理论研究能力和反哺实践能力。

推荐书目：

1. 《理解媒介：论人的延伸》，马歇尔·麦克卢汉（加拿大）（增订评注本），译林出版社，2011年7月1日
2. 《艺术的故事》，贡布里希著，广西美术出版社，2010年，中国
3. 《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：人文学部   研究方向名称：影视艺术与文化研究

研究方向介绍：

围绕影视艺术作为大众传播媒介与流行文化的发展历史，开展影视艺术美学建构的历史研究，从两个维度思考电影作为大众文化如何被历史、语言、心理等等既有文化所塑造，同时研究影视文化如何以独有的再现方式参与到大众文化建构时代影像的过程之中。本研究方向旨在丰富对影视媒介的理解范围，从文学、心理、社会等多个角度理解影视文化是如何与其他艺术媒介、传播媒介共同运作的，如何组织的并产生意义的，如何再现“现实”的，以及观众是如何接受与理解这种对现实的再现。

推荐书目：

1. 《电影史理论与实践》，罗伯特·艾伦 道格拉斯·戈梅里著，世界图书出版公司
2. 《电影研究导论》吉尔·内尔姆斯主编，世界图书出版公司

院系：人文学部   研究方向名称：中国电影研究

研究方向介绍：

以电影人和影片为坐标，梳理出中国电影发展的基本脉络，突出展现电影在各个时期呈现出的主流话语作用、电影文本、情怀与范式创造的得失，以及电影随着历史客观环境的变动所承载的不同定义。通过重新解读中国电影发展，并将其放在更大的历史脉络中观察，使具有总体性的大叙事电影历史的学术创新突围变成可能。

推荐书目：

1. 《文化研究关键词》，汪民安著，江苏人民出版社，2020年，中国
2. 《上海摩登——一种新都市文化再中国 1930-1945》[美]李欧梵著，毛尖译，人民文学出版社，2010年，中国
3. 《百年中国电影理论文选》（三卷本，增订版），丁亚平主编，中国文联出版社，2022年，中国

院 系：中国电影文化研究院   研究方向名称：中国电影研究

研究方向介绍：

本方向研究核心内容为“中国电影与中国文化传统”研究体系的建构。具体为梳理代表性传统艺术门类（古典诗词、传统绘画、中国戏曲与古典小说等）的历史源流与理论发展，凝练中国艺术传统精华，并与中国电影创作、理论相结合，经系统研究形成学术话语。本方向要解决的关键问题：中国艺术传统的整体脉络梳理；中国电影艺术传统的创作分析；中国艺术传统对中国艺术电影的影响；中国艺术传统对中国类型电影的影响；中国艺术传统对中国电影叙事策略的启示分析；中国艺术传统对中国电影影像造型的影响；中国艺术传统与当代中国电影的创新型发展；中国电影未来的民族化发展趋势和方向。本研究方向将倾力建构具有中国精神、中国价值、中国气派、中国风格的电影艺术话语体系。它不仅能够为当前中国电影艺术创作提供可以互映互动的参照系，还将为中国电影艺术理论提供不同以往的阐释维度与评价标准，培养既具中国民族主体性又具现代国际视野的复合型人才，为中国电影产业的未来发展提供战略动力。

推荐书目：

1. 《中国历代文论精品》，张少康主编，时代文艺出版社，2013年，中国
2. 《西方文论关键词》，赵一凡主编，外语教学与研究出版社，2006年，中国
3. 《20世纪中国电影理论文选》，罗艺军主编，中国电影出版社，2003年，中国

院系：中国电影文化研究院   研究方向名称：艺术美学与影视艺术

研究方向介绍：

“艺术美学与影视艺术”方向主要研究各个艺术门类中艺术美的普遍性问题，并将这种研究与对电影艺术门类和电视艺术门类之艺术美的研究紧密结合起来。本方向力求实现两方面的交融：一方面通过艺术美学原理研究而对影视艺术研究起到一种来自普遍性层面的促进或支持作用；另一方面通过影视艺术研究而对艺术美学原理研究起到一种来自特殊性层面的支撑作用。

推荐书目：

1. 李泽厚：《美的历程》，文物出版社，1981年
2. [意大利]马里奥·佩尔尼奥拉：《当代美学》，裴亚莉译，复旦大学出版社，2017年
3. 大卫·戈德布拉特 李 B·布朗主编：《艺术哲学读本》（第2版），牛宏宝等译，中国人民大学出版社，2015年。

院 系：中国电影文化研究院   研究方向名称：影像历史与理论

研究方向介绍：

本方向的研究主要围绕影像艺术的历史及其相关史学理论展开。在影像艺术历史方面，主要围绕自摄影术诞生以来，技术革命带来影像媒材的多样性，给包括电影、电视、录像、数字影像在内的影像艺术表达赋予的新风格以及观看机制、接受心理等方向展开历史研究，并以中国在这些领域内的历史发现与历史思考为重点，更完整地理解以电影为核心的中国影像艺术，在技术变革和文化变迁进程中形成的观念与美学。在影像历史理论层面，主要在历史叙事研究与影像叙事研究的交叉领域，研究影像的历史再现的话语功能与逻辑，在新的史学理论维度和概念域，为中国历史文化的影像呈现提供新的研究路径和意义。

推荐书目：

1. 《艺术发展史》，(英)贡布里希，范景中译，天津人民美术出版社 1998 年
2. 《现代主义之后的艺术史》，(德)汉斯·贝廷，洪天富译，南京大学出版社 2014 年
3. 《视觉艺术的含义》(美)E. 潘诺夫斯基，傅志强译，辽宁人民出版社 1987 年版
4. 《历史理论与史学理论》，何兆武主编，商务印书馆 2021 年 6 月
5. 《学术史讲义》，葛兆光著，商务印书馆 2022 年 9 月

院 系：中国电影文化研究院   研究方向名称：戏剧表导演艺术理论研究

研究方向介绍：

围绕中国特色戏剧学学科建设、戏曲人才培养体系建设等重大课题，开展戏剧

戏曲学表导演艺术的历史、创作、教学等方面的理论研究，在戏剧表导演艺术理论、戏剧表导演教学方面取得独创性学术成果。

推荐书目：

1. 《演员创造角色》，斯坦尼斯拉夫斯基著，中国电影出版社，1987年，中国
2. 《布莱希特论戏剧》，布莱希特著，中国戏剧出版社，1990年，中国
3. 《表意主义戏剧》，冉常建著，光明日报出版社，2022年，中国

院系：中国电影文化研究院   研究方向名称：戏曲文化传播与交流理论

研究方向介绍：

在博士生培养期间将围绕中国戏曲的文化传播与交流主题，开展两个方面的研究：其一是运用传播学、艺术传播学理论来研究中国戏曲在国内的传播与发展情况，主要包括戏曲与媒介研究、戏曲剧院团研究、戏曲传播状态与规律研究等；其二是运用跨文化传播学理论来研究戏曲的海外传播情况，主要包括戏曲海外传播历史研究、戏曲海外传播案例研究、戏曲海外传播现状研究、戏曲海外传播者研究、戏曲海外媒介形象研究等。

推荐书目：

1. 《中西文化关系通史》，张国刚著，北京大学出版社，2019年，中国
2. 《理解媒介：论人的延伸》，【加】马歇尔·麦克卢汉著，何道宽译，译林出版社 2019
3. 《传播学史——一种传记式的方法》，【美】E. M. 罗杰斯著，殷晓蓉译，上海译文出版社 2021