

上海戏剧学院 2021 年硕士学位研究生招生参考书目

（说明：本书目仅针对报考上海戏剧学院硕士研究生各方向最基本要求，要求考生掌握书目的基本理论和内容，但考试内容并不限于本书目）

615 艺术学理论

1. 《文艺心理学》，朱光潜，生活·读书·新知三联书店（任何出版社版本皆可）。
2. 《美学十五讲》，凌继尧，北京大学出版社。
3. 《艺术学原理》，王一川，北京师范大学出版社。
4. 《管理与艺术》，[美]威廉·J·伯恩斯坦著，杨晓苗译，中国戏剧出版社。
5. 《西方艺术教育史》，[美]阿瑟·艾夫兰著，邢莉等译，四川人民出版社。

612 舞蹈艺术基础理论

1. 《舞蹈学基础》，吕艺生，上海音乐出版社。
2. 《西方现代舞史纲》，刘青弋，上海音乐出版社。
3. 《西方芭蕾舞史》，朱立人，上海音乐出版社。
4. 《中国古代舞蹈发展史》，王克芬，文化艺术出版社。
5. 《中国古代舞蹈史教程》，袁禾，上海音乐出版社。
6. 《中国舞蹈发展史》，中国舞蹈发展史编写组，高等教育出版社。
7. 《新中国舞蹈史》，冯双白，湖南美术出版社。

613 戏剧基础理论

1. 《中国戏曲史略》，余从、周育德等（版本不限）。
2. 《中国戏曲名著选读》，金登才、宋光祖主编，中国美术学院出版社。
3. 《折子戏赏析》，宋光祖主编，上海书店出版社。
4. 《名伶名剧赏析》，宋光祖主编，上海远东出版社。
5. 《中国大百科全书（戏剧卷）》，中国大百科全书出版社。
6. 《西欧戏剧史》，廖可兑，中国戏剧出版社。
7. 《现代欧美戏剧史》，陈世雄，北京文化艺术出版社。

8. 《西方演剧史论稿》，吴光耀，中国戏剧出版社.
9. 《中国话剧艺术史》（1-9 卷），田本相，江苏凤凰教育出版社.

614 电影电视基础理论

1. 《电影名片十五讲》，厉震林，文化艺术出版社.
2. 《当代中国电影的工业与美学 1978-2008》，万传法，中国电影出版社.
3. 《世界电影史》，[美]大卫·波德维尔、克里斯汀·汤普森，北京联合出版公司.
4. 《中国纪录片发展史》，方方，中国戏剧出版社.
5. 《中国电视剧史教程》，吴保和，文化艺术出版社.

811 中外美学史论

1. 《中国美学史大纲》，叶朗，上海人民出版社.
2. 《西方美学史》，朱光潜，人民文学出版社（任何出版社版本皆可）.
3. 《美学原理》，叶朗，北京大学出版社.
4. 《文学理论新编》，童庆炳，北京师范大学出版社.
5. 《西方美学史纲》，邓晓芒，商务印书馆.

813 艺术管理学导论

1. 《管理学》（第 11 版），[美]斯蒂芬·P·罗宾斯，玛丽·库尔特，中国人民大学出版社.
2. 《艺术社会学》，[英]维多利亚·D. 亚历山大著. 章浩，沈杨译，江苏美术出版社.
3. 《艺术文化经济学》，[美]姆斯·海尔布伦著. 唐正茂等译，中国人民大学出版社.
4. 《艺术管理学》，董峰，东南大学出版社.
5. 《文化艺术营销管理学》，[加]弗朗索瓦·科尔伯特，林一，北京大学出版社.
6. 《艺术的故事》，[英]E. H. 贡布里希著，范景中译，广西美术出版社.

815 跨文化交流学研究

1. 《谁的蝴蝶夫人：戏剧冲突与文明冲突》，孙惠柱，商务印书馆.
2. 《文明的冲突与世界秩序的重建》，[美]萨缪尔·亨廷顿，新华出版社.

825 舞蹈艺术研究能力写作

1. 《舞蹈学导论》，吕艺生，上海音乐出版社.
2. 《舞蹈文化与审美》，于平，人民出版社.
3. 《舞蹈评论形态分析教程》，于平，上海音乐出版社.
4. 《中外舞蹈思想概论》，于平，人民音乐出版社.
5. 中外舞蹈经典作品阅读

816 中国戏曲史

1. 《中国戏曲通史》，张庚、郭汉城，中国戏剧出版社.
2. 《中国戏剧学史稿（修订本）》，叶长海，中国戏剧出版社.
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.

817 中国现当代话剧

1. 《中国话剧艺术史》（1-9卷），田本相，江苏凤凰教育出版社.
2. 《二十世纪中国话剧理论大系》（四卷七册），董健、胡星亮，安徽教育出版社.
3. 《二十世纪戏剧整体观》，丁罗男，上海百家出版社.
4. 《当代中外比较戏剧史论》，胡星亮，人民出版社.
5. 《叙事者的舞台——中国当代话剧舞台叙事形式的变革》，汤逸佩，中国戏剧出版社.
6. 《“郭、老、曹”与北京人艺——戏剧文学与剧场的关系研究》，陈军，中国戏剧出版社.

818 欧美戏剧史论基础

1. 《中国大百科全书（戏剧卷）》，中国大百科全书出版社.
  2. 《世界戏剧史》（上下卷）[美]奥斯卡 G·布罗凯特·弗兰克林，J·希尔蒂，周靖波译，上海三联书店出版社.
  3. <History of the Theatre>Tenth Edition, Oscar G·Brockett, Franklin J·Hildy, Pearson Education Limited.
  4. 《西欧戏剧史》，廖可兑，中国戏剧出版社.
  5. 《现代欧美戏剧史》，陈世雄，北京文化艺术出版社.
- 其它国别戏剧研究，由考生自行选择.

820 编剧学理论

1. 《中国历代剧论选注》，陈多、叶长海选注，湖南文艺出版社.
2. 《编剧原理》，熊佛西、余上沅、田汉等，上海人民出版社.
3. 《诗学》，[古希腊]亚理士多德，上海人民出版社.
4. 《戏剧与电影的剧作理论与技巧》，[美]约翰·霍华德·劳逊，中国电影出版社.
5. 《外国现代剧作家论剧作》，中国社会科学院外国文学研究所外国文学研究资料丛刊编辑委员会编，中国社会科学出版社.

826 戏剧理论与戏剧美学

1. 《戏剧艺术十五讲》，董健、马俊，山北京大学出版社.
2. 《戏剧本体论》，谭霈生，北京大学出版社.
3. 《戏曲美学》，陈多，四川人民出版社.
4. 《中国戏剧学史稿》，叶长海，中华书局.
5. 《戏剧理论史稿》，余秋雨，上海文艺出版社.
6. 《现代戏剧理论》，[德]斯丛狄，北京大学出版社.
7. 《后戏剧剧场》，[德]雷曼，北京大学出版社.
8. 《牛津通识读本：戏剧》，[美]马文·卡尔森，译林出版社.
9. 《现代戏剧的理论与实践》，[英]斯泰恩，中国戏剧出版社.

824 戏剧导演表演基础知识

1. 《导演者：从梅宁根到巴尔巴》，陈世雄，厦门大学出版社.
2. 《东西方戏剧的比较与融合——从舞台假定性的创造看民族戏剧的构建》，卢昂，上海社会科学出版社.
3. 《斯坦尼斯拉夫斯基全集》，[俄]斯坦尼斯拉夫斯基，中国电影出版社.
4. 《焦菊隐戏剧论文集》，焦菊隐，上海文艺出版社.
5. 《梅耶荷德谈话录》，[俄]梅耶荷德，中国戏剧出版社.
6. 《中国戏曲通史》，张庚、郭汉成主编，中国戏剧出版社.
7. 《话剧表演艺术概论》，叶涛、张马力，中国戏剧出版社.
8. 《戏曲表演概论》，陈幼韩，文化艺术出版社.
9. 《电影概论》（第2版），杨远婴，北京联合出版社.
10. 《演员自我修养》，[俄]斯坦尼斯拉夫斯基，华中科技大学出版社.
11. 《中国现代戏剧史稿》，陈白尘、董健，中国戏剧出版社.
12. 《西欧戏剧史》上下册，廖可兑，中国戏剧出版社.

821 电影史论研究

1. 《二十一世纪西方电影思潮》，孙绍谊，复旦大学出版社.
2. 《经典电影理论导读》，[美]达德利·安德鲁，世界图书出版公司/后浪出版公司.
3. 《电影史：理论与实践》，[美]罗伯特·艾伦，道格拉斯·戈梅里，世界图书出版公司/后浪出版公司.
4. 《电影批评（第二版）》，戴锦华，北京大学出版社.
5. 《中国电影表演美学思潮史述（1979-2015）》，厉震林，中国电影出版社.

822 影视与新媒体研究

1. 《中国电视史》，郭镇之，中国人民大学出版社.
2. 《电视概论》，张雅欣，中国广播电视出版社.
3. 《中国电视论纲》，杨伟光，中国广播电视出版社.
4. 《关于电视》，[法]皮埃尔·布尔迪厄著，许钧译，南京大学出版社.

5. 《电影的读解》，颜纯均，中国电影出版社.

823 舞美与绘画理论

1. 《当代西方舞台设计的革新》，胡妙胜，上海人民美术出版社.
2. 《舞台美术研究》，龚和德，中国戏剧出版社.
3. 《布景制作》，[美]布罗凯特，中国戏剧出版社.
4. 《艺术与错觉》，[英]贡布里希，广西美术出版社.
5. 《图像与眼睛》，[英]贡布里希，广西美术出版社.
6. 《规范与形式》，[英]贡布里希，广西美术出版社.
7. 《秩序感》，[英]贡布里希，广西美术出版社.
8. 《情感与形式》，[美]贡苏珊·朗格，中国社会科学出版社.
9. 《艺术问题》，[美]贡苏珊·朗格，中国社会科学出版社.
10. 《艺术与视知觉》、《视觉思维》，[美]阿恩海姆，四川人民出版社.
11. 《中心的力量——视觉艺术构图研究》，[美]阿恩海姆，四川美术出版社.
12. 《美的历程》，李泽厚，生活·读书·新知三联书店.
13. 《华夏美学·美学四讲》，李泽厚，生活·读书·新知三联书店.
14. 《中国绘画美学史》，陈传席，人民美术出版社.
15. 《中国建筑史》，梁思成，生活·读书·新知三联书店.
16. 《中国美学史大纲》，叶朗，上海人民出版社.
17. 《艺术》，[英]克莱夫·贝尔，中国文联出版社.
18. 《美学与意境》，宗白华，江西文艺出版社.

918 戏剧（影视）表演基础

1. 《话剧表演艺术概论》，叶涛、张马力，中国戏剧出版社.
2. 《戏曲表演概论》，陈幼韩，文化艺术出版社.
3. 《电影概论》（第2版），杨远婴，北京联合出版社.
4. 《演员自我修养》，[俄]斯坦尼斯拉夫斯基，华中科技大学出版社.
5. 《中国现代戏剧史稿》，陈白尘、董健，中国戏剧出版社.
6. 《西欧戏剧史》上下册，廖可兑，中国戏剧出版社.

919 音乐剧表演基础

1. 《西方音乐剧史》，慕羽，上海音乐出版社.
2. 《音乐剧表演概论》，文硕、杨佳、彭媛娣，中国戏剧出版社.
3. 《音乐剧导论》，张旭、文硕，上海音乐出版社.
4. 《音乐剧创作论》，廖向红，中国戏剧出版社.
5. 《戏剧表演基础》，梁伯龙、李月主，文化艺术出版社.
6. 《开启音乐剧〈悲惨世界〉创作之门——鲍伯利和勋伯格的音乐剧世界》，[英]玛格丽特·维默特著，朱梦珏、缪安琪、乔雨澄译，文汇出版社.
7. 《中国歌剧音乐剧通史》，居其宏，安徽文艺出版社.
8. 《中国近代音乐剧史》，文硕，西苑出版社.

910 导演基础

1. 《导演者：从梅宁根到巴尔巴》，陈世雄，厦门大学出版社.
2. 《东西方戏剧的比较与融合——从舞台假定性的创造看民族戏剧的构建》，卢昂，上海社会科学出版社.
3. 《斯坦尼斯拉夫斯基全集》，[俄]斯坦尼斯拉夫斯基，中国电影出版社.
4. 《焦菊隐戏剧论文集》，焦菊隐，上海文艺出版社.
5. 《梅耶荷德谈话录》，[俄]梅耶荷德，中国戏剧出版社.
6. 《中国戏曲通史》，张庚、郭汉成主编，中国戏剧出版社.

911 戏剧影视创作

1. 《李笠翁曲话》，李渔，中华书局.
2. 《汉堡剧评》，[德]莱辛，华夏出版社.
3. 《剧作法》，[英]威廉·阿契尔，中国戏剧出版社.
4. 《戏剧技巧》，[美]乔治·贝克，中国戏剧出版社.
5. 《编剧理论与技巧》，顾仲彝，中国戏剧出版社.

923 社会表演学

1. 《社会表演学》，孙惠柱著，商务印书馆.
2. 《美国非营利职业戏剧》，沈亮著，上海远东出版社.
3. 《戏剧与企业培训》，彭勇文著，上海远东出版社.
4. 《人类表演学系列·平行式发展》，孙惠柱主编，文化艺术出版社.
5. 《人类表演学系列·谢克纳专辑》，孙惠柱主编，文化艺术出版社.
6. 《人类表演学系列·政治与戏》，孙惠柱主编，文化艺术出版社.
7. 《人类表演学系列·艺术表演与社会表演》，孙惠柱主编，文化艺术出版社.

927 创意写作

1. 《创意写作学理论》，葛红兵，高等教育出版社.
2. 《故事》，[美]罗伯特·麦基，天津人民出版社.
3. 《文化产业概论》，李思屈，浙江大学出版社.
4. 《冲突与悬念——小说创作的要素》，[美]詹姆斯·斯科特·贝尔，中国人民大学出版社.
5. 《戏剧理论史稿》，余秋雨，上海文艺出版社.

912 艺术管理基础

1. 《管理学》（第11版），[美]斯蒂芬·P·罗宾斯、玛丽·库尔特，中国人民大学出版社.
2. 《艺术管理学》，董峰，东南大学出版社.
3. 《艺术管理概论：香港地区经验及国内外案例》，郑新文，上海音乐出版社.
4. 《剧场管理：艺术学理论的新视界》，黄昌勇，复旦大学出版社.
5. 《剧院运营管理：国家大剧院模式构建》，陈平，人民音乐出版社.

925 戏曲表演基础

1. 《舞台生活四十年》，梅兰芳，中国戏剧出版社.
2. 《京剧表演艺术杂谈》，钱宝森口述、潘侠风整理，北京出版社.
3. 《戏曲表演的四功五法》，程砚秋，北京宝文堂书店.
4. 《中国戏曲表演史论》，涂沛，文化艺术出版社.

5. 《戏曲表演论集》，阿甲，上海文艺出版社.

913 戏曲导演基础

1. 《舞台生活四十年》，梅兰芳：中国戏剧出版社.
2. 《戏曲导演艺术论》，黄在保，文津出版公司.
3. 《李紫贵戏曲表导演艺术论集》，李紫贵，刘乃崇，中国戏剧出版社.
4. 《阿甲论戏曲表导演艺术》，阿甲，文化艺术出版社.
5. 《戏曲导演概论》，薛沐，中国美术学院出版社 .
6. 《曲学与戏剧学》，叶长海，学林出版社.

926 戏曲音乐基础

1. 《舞台生活四十年》，梅兰芳，中国戏剧出版社.
2. 《腔词关系研究》，于会泳，中央音乐学院出版社出版.
3. 《戏曲音乐史》，海震，文化艺术出版社.
4. 《中国戏剧史》，叶长海、张福海，上海古籍出版社.
5. 《中国传统音乐》（上册），刘红、郭树荃，上海音乐学院出版社.
6. 《中国传统音乐》（下册），张玄、江山，上海音乐学院出版社.

914 影视导演基础

1. 《电影观念史》，丁罗男，上海百家出版社.
2. 《世界电影史/Film History》，[美]大卫·波德维尔、克莉丝汀·汤普森，范倍译，北京大学出版社.
3. 《中国电影史》，钟大丰、舒晓鸣，中国广播电视出版社.
4. 《电影艺术词典（修订本）》，许南明、富澜、崔君衍编，中国电影出版社.
5. 《影视导演基础》，王心语，中国传媒大学出版社.
6. 《电影导演方法——开拍前「看见」你的电影/Film Directing Fundamentals -See Your Film Before Shooting》，[美]Nicholas T. Proferes 著，王旭锋译，人民邮电出版社.
7. 《电影语言的语法/Grammar of The Film Language》，[乌拉圭]丹尼艾尔·阿

里洪著，陈国铎、黎锡等译，中国电影出版社。

915 影视摄制与录音基础

1. 《故事片摄影创作》，穆德远，中国电影出版社。
2. 《电影摄影造型基础》，郑国恩，中国电影出版社。
3. 《影视光线创作》，刘永泗、刘莘莘，北京联合出版公司·后浪出版公司出版。
4. 《电影电视 声音创作与录音制作教程》，姚国强，中国电影出版社。
5. 《声音设计 电影中语言·音乐和音响的表现力》，（美）索南夏因著，王旭锋译，浙江大学出版社。
6. 《声场 与电影声音对话》，詹新，中国电影出版社。

916 广播电视编导基础

1. 《编剧原理》（上海戏剧学院编剧学教材丛书），熊佛西，余上沅，田汉，上海人民出版社。
2. 《编剧理论与技巧》（上海戏剧学院编剧学教材丛书），顾仲彝，上海人民出版社。
3. 《电影导演艺术教程》，韩小磊，中国电影出版社。
4. 《电视导演基础》，李思嫔，李康，中国传媒大学出版社。
5. 《中国电视史：1958-2008》，常江，北京大学出版社。

920 主持人创作基础

1. 《传播学概论》，周庆山，北京大学出版社。
2. 《节目主持人导论》，陆锡初，中国传媒大学出版社。
3. 《节目主持语用学》，应天常，中国传媒大学出版社。
4. 《比较新闻传播学》，童兵，中国人民大学出版社。
5. 《主持艺术》，吴洪林，上海三联书店。
6. 《电视节目主持》，赵淑萍，北京师范大学出版。

922 舞蹈艺术实践理论

1. 《中外舞蹈思想概论》，于平，人民音乐出版社.
2. 中外舞蹈经典作品阅读及相关作品分析及评论文章阅读.

917 视觉艺术基础

1. 《艺术的慰藉》，[英]阿兰·德波顿，[澳]约翰·阿姆斯特朗，中华科技大学出版社.
2. 《中国艺术史》，[英]苏立文，上海人民出版社.
3. 《口袋美术馆：艺术史中的关键时刻》，[英]李·切希尔，北京联合出版有限公司.
4. 《艺术哲学》，丹纳著，傅雷译，北京大学出版社.
5. 《未读：图解西方艺术史：20 世纪当代艺术》，[意]马可·梅内古佐，北京联合出版公司.

921 数字媒体设计创作（综合媒介）

1. 《数字媒体艺术设计概论》，陈永东，中国青年出版社.
2. 《新艺术经典》，飞苹果、杨青青，上海文艺出版社.
3. 《艺术设计概论》，李砚祖，清华大学出版社.
4. 《奇点艺术》，谭力勤，机械工业出版社.
5. 《数码艺术学》，黄鸣奋，著学林出版社.

924 舞台美术设计基础

1. 《当代西方舞台设计的革新》，胡妙胜，上海人民美术出版社.
2. 《舞台美术研究》，龚和德，中国戏剧出版社.
3. 《布景制作》，[美]布罗凯特，中国戏剧出版社.
4. 《艺术与错觉》，[英]贡布里希，广西美术出版社.
5. 《图像与眼睛》，[英]贡布里希，广西美术出版社.
6. 《规范与形式》，[英]贡布里希，广西美术出版社.
7. 《秩序感》，[英]贡布里希，广西美术出版社.
8. 《情感与形式》，[美]贡苏珊·朗格，中国社会科学出版社.

9. 《艺术问题》，[美]贡苏珊·朗格，中国社会科学出版社.
10. 《艺术与视知觉》、《视觉思维》，[美]阿恩海姆，四川人民出版社.
11. 《中心的力量——视觉艺术构图研究》，[美]阿恩海姆，四川美术出版社.
12. 《美的历程》，李泽厚，生活·读书·新知三联书店.
13. 《华夏美学·美学四讲》，李泽厚，三生活·读书·新知三联书店.
14. 《中国绘画美学史》，陈传席，人民美术出版社.
15. 《中国建筑史》，梁思成，生活·读书·新知三联书店.
16. 《中国美学史大纲》，叶朗，上海人民出版社.
17. 《艺术》，[英]克莱夫·贝尔，中国文联出版社.
18. 《美学与意境》，宗白华，江西文艺出版社.