

1303 戏剧与影视学

一、学科概况

戏剧与影视学一级学科是艺术学门类的重要组成部分。它以戏剧与影视艺术的历史、现象、作品、代表人物、流派为主要研究对象，以揭示戏剧与影视艺术的基本原理，一般规律和发展趋势为主要研究内容，涵盖戏剧、电影、广播电视等创作与研究的广泛领域，在国家文化软实力建设和发展中起着至关重要的作用。

戏剧是人类最古老的艺术形式之一，对戏剧的研究同样历史悠久，积淀丰厚。戏剧研究的内容包含上古希腊、古罗马、古印度及我国古代戏曲的理论与实践，下至现当代世界各种戏剧流派，我国的戏剧戏曲现状及走向等方面的理论探讨，并运用理论成果指导戏剧创作实践。电影诞生于19世纪末，在20世纪初发展为独立的艺术样式，并建立起现代电影工业。电影是随着电学、光学等现代科技的发展，融合了文学、戏剧、音乐、舞蹈、绘画、设计等多种艺术门类精华而形成的综合性视听艺术形式。电影学是研究电影的创作与制作理论，电影发展历史，以及电影作为审美、文化等现象的科学，分为电影理论、电影史和电影评论三个部分，它要求运用多学科知识背景与研究方法审视电影本体和电影实践，是一门综合性艺术学科。广播电视艺术是艺术与广播电视媒介相结合而产生的新兴艺术形式。国际上广播媒介出现于20世纪20年代，电视媒介出现于20世纪30年代。20世纪中叶之后，广播与电视迅速发展起来，成为20世纪后半叶在社会各个领域影响甚为强大的大众传播媒介，具有科技含量高、覆盖广泛、内容多样、时效性突出等特点。广播电视艺术学即是以各类广播电视艺术的生产创作、传播流通、理论建设、历史发展为主要研究对象的艺术学科。伴随着戏剧与影视艺术的逐渐成熟，戏剧与影视学科逐渐发展起来。我国的戏剧与影视学科教育始于建国初期，改革开放后特别是新世纪以来得到了迅速的发展。

戏剧艺术与影视艺术之间既存在许多共性，也存在不少差异。其共性主要表现在戏剧与影视艺术均借助文学、音乐、美术、舞蹈等多种艺术手段，具有综合性、实践性、开放性、系统性等特点。其差异性如戏剧与影视艺术的传播过程不同，受众范围不同，与受众的关系不同等。这些差异性决定了戏剧与影视艺术有着各自鲜明的艺术规律，需要对戏剧、电影、广播电视等艺术形式分别进行不断探索、总结与发现。

目前，戏剧与影视学科正处在一个重要战略机遇期。无论是国家对文化建设的重视，还是微电子技术、光电子技术、通信技术、网络技术等现代信息技术的飞速发展，都给戏剧与影视学的发展带来了巨大机遇与挑战。与此同时，戏剧与影视学科义不容辞的责任是立足当代我国实践，借鉴世界文明成果，传承优秀民族文化，以严谨求实的学风，推进戏剧与影视研究的创新，为戏剧与影视艺术实践提供新观点、新概念、新思想和新方法，为传播中国戏剧与影视文化，推动中外戏剧与影视艺术交流做出积极贡献。同时，戏剧与影视学科也应积极探索在新形势下的艺术教育规律，建设科学规范的学科模式与人才培养标准，以适应时代的需求。

二、学科内涵

1. 研究对象 戏剧与影视学以戏剧与影视的历史、现象、作品、代表人物、流派为主要研究对象,研究戏剧与影视艺术的基本原理,一般规律和发展趋势。要求学生能够掌握戏剧与影视艺术的艺术特性、创作方法、创作技巧与创作规律等基本知识与基本理论,了解国内外戏剧与影视发展现状和国际发展前沿动态,并能用于指导创作实践。

2. 理论 戏剧与影视学有着特色鲜明的学科领域,有着完整、复杂的体系结构。将戏剧与影视并称为一级学科,旨在强调两者艺术特性的融会贯通、借鉴交融,并在此基础上更加强调整各自的特色、创造与发展。本学科领域的教学、科研和艺术实践的诸多事实表明,综合学习戏剧与影视艺术知识,在人才培养、艺术创作和理论建树等方面都表现出了明显优势。戏剧与影视学的研究,不仅以戏剧戏曲和影视艺术的创作实践和理论研究为基础,还充分借助其他人文科学、社会科学乃至自然科学的研究成果,由此形成了丰富的戏剧与影视理论体系,包括戏剧戏曲学理论、电影学理论、广播电视艺术学理论、新媒体艺术理论、戏剧戏曲影视导演理论、戏剧戏曲影视表演理论、戏剧戏曲影视编剧理论、戏剧戏曲影视美术设计理论、戏剧戏曲影视音乐与录音理论、影视摄影理论、播音主持理论等。

3. 知识基础 戏剧与影视艺术形式丰富,涉及多种其他艺术形式,属于综合性艺术。对戏剧与影视的研究,也要求从多种知识背景和研究视角进行全面考察。因此,戏剧与影视学的理论和方法涉及很多学科领域,如哲学、美学、文学、音乐学、舞蹈学、美术学、设计学、社会学、历史学、心理学、人类学、传播学、管理学、经济学等学科的相关研究成果,都是戏剧与影视学研究不可缺少的知识基础。

4. 研究方法 戏剧与影视学是一门实践性很强的学科,戏剧与影视艺术各专业方向的教学与研究,都离不开教学与创作实践,因此,理论与实践相结合是戏剧与影视学学科建设的根本研究方法。具体而言,是以马克思主义“美学的历史的标准”为指导,坚持理论联系实际,以史论并重、创评结合、中外比较为研究路径,以经典作品和标志性成果为重点研究对象,基本的研究方法有文献索引法、观察法、调查法、艺术文本研究法、历史考据法、比较法、(逻辑)分析法等。

三、学科范围

戏剧与影视学的学科方向主要包括:戏剧戏曲学、电影学、广播电视艺术学、戏剧戏曲影视表演、戏剧戏曲影视导演、戏剧戏曲影视编剧、戏剧戏曲影视美术设计、影视摄影、戏剧戏曲影视音乐与录音、播音主持艺术、戏剧戏曲影视教育、数字视听艺术等。

1. 戏剧戏曲学 戏剧是由演员在舞台上当众扮演角色、表演故事的一门综合艺术,包括话剧、歌剧、舞剧、音乐剧等,而戏曲是具有中国气派、中国风格的“以歌舞演故事”的民族艺术。为弘扬优秀传统文化,特将戏剧缀以戏曲,以示戏剧之广义,戏曲之独特。戏剧戏曲学是综合考察和研究戏剧戏曲理论、历史和创作的一门学科,它从戏剧文学、舞台艺术、综合艺术等角度,对上自古希腊、罗马、印度及我国古代戏曲的理论与实践,下至现当代世界各种戏曲流派,我国的戏剧戏曲现状及走向等进行全面系统的研究。

2. 电影学 是将电影作为艺术现象、社会文化现象、大众传播媒介和产业经济形态加以

研究的学科,研究电影的艺术特性、文化特征、社会本质、媒介特性、产业特征等,是一门综合性的艺术学科。

3. 广播电视艺术学 是关于广播艺术、电视艺术的学科,侧重于对广播电视媒介的特性、广播电视艺术(包括广播剧电视剧、纪录片、综艺节目、音乐电视、影视广告等各种类型)的发展历史、基本理论、创作规律的研究。

4. 戏剧戏曲影视表演 是艺术实践与理论研究紧密结合的一门学问,其实践性在于舞台及银屏体验,其理论性在于从学理上提炼戏剧戏曲影视表演理论及表演艺术规律。

5. 戏剧戏曲影视导演 是探求和研究导演艺术创作规律、创作方法与基本技巧的学科,旨在研究戏剧戏曲影视导演的理论基础、专业知识和专业技能的一门科学。

6. 戏剧戏曲影视编剧 是研究戏剧戏曲影视剧本创作规律的学科,旨在研究戏剧戏曲影视剧本创作方法、技巧、经验、理论和规律的科学,特别强调其实践性和应用性。

7. 戏剧戏曲影视美术设计 是对戏剧、戏曲、电影、电视的美术理论与美术创作方法进行全面、系统、历史研究的一门科学。

8. 影视摄影 通过深入了解影视摄影的历史和现状,探索影视摄影的内在发展规律,研究影视摄影的独特艺术表现力,进而把握其创作规律并用于指导实践,形成独特的影视摄影艺术语言体系和审美观念。

9. 戏剧戏曲影视音乐与录音 研究对象是戏剧、戏曲、电影(含歌舞片)、电视剧等综合艺术中的音乐(也可扩大到音乐以外的其他声音)的设计制作,可根据对象的设计制作环节的不同而区分为两个主要部分:一是音乐(声音)的创作,二是音乐(声音)的录制。

10. 播音主持艺术 以播音员、主持人及其语言传播艺术和节目主持艺术作为研究对象,遵循“感性—知性—理性—悟性”的艺术创作思维模式,总结大众传播中语言传播艺术和主持艺术规律,研究语言表达和节目主持的创作方法。

11. 戏剧戏曲影视教育 旨在研究戏剧戏曲影视教育的特殊规律,进而探讨戏剧戏曲影视教育的本质规律、目的、功能和方法,从而揭示戏剧戏曲影视教育的现实目标。

12. 数字视听艺术 是视听艺术与计算机技术、网络通信、信息娱乐为一体的综合性学科,该学科高度关注视听艺术的技术和人文的交叉互补关系,以研究当代前沿科技的视听表现与创作方式,既为电影、电视、网络视频服务又成为独立的视频创作方式,特别强调其实践性和应用性。培养既有美术造型能力又熟练掌握现代媒体技术的创意型高端人才。

四、培养目标

1. 硕士学位 应具备较为丰富的人文科学知识和相应的自然科学知识,有良好的文化修养和艺术修养,较宽的学术视野,较强的思维能力,善于创新的能力及与他人合作的能力。系统掌握戏剧与影视学理论和知识,了解戏剧与影视学理论研究的各种方法,了解戏剧影视的基本历史、现状与发展趋势,并能对本科学前沿课题进行一定的接触和探索。具有坚实的专业基础,具备独立从事戏剧与影视研究、创作实践的能力,并具备一定的专业教学能力。较熟练地掌握一门外国语,能阅读本专业外文资料。可进一步攻读相关学科的博士学位,也可在一般研究机构或相关部门从事戏剧与影视专业性工作。

2. 博士学位 应具备广博的人文科学知识和相应的自然科学知识,有深厚的文化素养和

艺术修养，宽广的学术视野，很强的理论思维能力和创新能力，严谨求实的科研态度。具备坚实的戏剧与影视学理论和专业基础，系统深入地了解戏剧、电影、广播电视的历史、现状和发展方向，善于发现本学科的前沿性问题并进行深入的原创性研究，取得创造性成果。具有独立从事戏剧与影视高层次理论研究、教学、戏剧影视创作及其他艺术实践的能力。具备国际视野，增强对不同文化的理解与包容，至少掌握一门外国语，能熟练使用本专业的英文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力。可在高等院校、创作与研究单位从事戏剧与影视教学、创作和研究工作，也可在相关部门从事专业性管理工作。

五、相关学科

艺术学理论、音乐与舞蹈学、美术学、设计学、哲学、文学等。

六、编写成员

仲呈祥、曹意强、王宜文、冉常建、刘立滨、庄曜、张会军、张金尧、李晓华、沈义贞、周星、徐晓钟、徐翔、黄惇、谢晓晶、傅瑾。