

厦门大学戏剧影视文学专业

本科生阅读书目

(2020年11月)

说明

为配合戏剧影视文学专业本科生的教学和学习，加强学生的专业教育，厦门大学戏剧影视艺术学学科特推出《厦门大学戏剧影视文学专业本科生阅读书目》。其中书名前加“*”号者为重点阅读书目。

第一部分 艺术史与艺术理论

《理解媒介》马歇尔·麦克卢汉

《娱乐至死》尼尔·波兹曼

《留声机 电影 打字机》弗里德里希·基特勒

《网络社会的崛起》曼纽尔·卡斯特

《数字化生存》尼葛洛庞蒂

《媒介研究经典文本解读》伊莱休·卡茨

《新媒体的语言》列夫·马诺维奇

《融合文化：新媒体和旧媒体的冲突地带》亨利·詹金斯
《社交媒体批判导言》克里斯蒂安·福克斯
Remediation: Understanding New Media, Jay David Bolter and
Richard Grusin, Remediation
《艺术人类学》易中天

第二部分 戏剧

戏剧史论

- * 《诗学》（古希腊）亚里士多德著
《论戏剧诗》（法）狄德罗著
- * 《汉堡剧评》（德）莱辛著，上海译文出版社
- * 《悲剧的诞生》（德）尼采著，作家出版社
- * 《布莱希特论戏剧》（德）布莱希特著，中国戏剧出版社
《西欧戏剧理论》（英）阿·尼科尔著，中国戏剧出版社
《戏剧概论》（日）河登竹志夫著，中国戏剧出版社
《荒诞派戏剧》（英）马丁·艾思林著，中国戏剧出版社
《情节剧》（英）詹姆斯·L·史密斯著，中国戏剧出版社
《荒诞说——从存在主义到荒诞派》（英）阿诺德·欣奇利夫著，
中国戏剧出版社
《德国表现主义戏剧——托勒尔与凯泽》（加）雷内特·本森著，
中国戏剧出版社
《现代戏剧理论与实践》（1—3）（英）J·L·斯泰恩著，中国戏

剧出版社

《现代戏剧理论（1880-1950）》（德）彼得·斯丛狄著，北京大学出版社

《戏剧结构》（苏）霍洛道夫著，华东师范大学出版社

《戏剧技巧》（美）乔治·贝克著，中国戏剧出版社

《编剧艺术》（美）L.埃格里著，中国戏剧出版社

《我的艺术生活》（俄）斯坦尼斯拉夫斯基著，上海译文出版社

*《剧作法》（英）阿契尔著，中国戏剧出版社

*《戏剧与电影的剧作理论与技巧》（美）劳逊著，中国电影出版社

《论戏剧性》谭霈生著，北京大学出版社

《对一种现代戏剧的追求》高行健著，中国戏剧出版社

*《戏剧思维》陈世雄著，福建教育出版社

《导演者：从梅宁根到巴尔巴》陈世雄著，厦门大学出版社

《比较戏剧学：中西戏剧话语模式研究》周宁著，上海社会科学出版社

《西方戏剧理论史》周宁主编，厦门大学出版社

《当代中外比较戏剧史论》胡星亮著，人民出版社

《国外后现代戏剧》曹路生著，江苏美术出版社

《神话与仪式：戏剧的原型阐释》胡志毅著，学林出版社

《残缺的戏剧翅膀——中国现代戏剧理论批评史稿》宋宝珍著，北京广播学院出版社

《中国现代戏剧美学思潮发展史》焦尚志著，三联出版社

- 《当代美国戏剧史》周维培著，南京大学出版社
- 《西欧戏剧史》（上、下）廖可兑著，中国戏剧出版社
- * 《中国现代戏剧史稿（1899-1949）》陈白尘、董健主编，中国戏剧出版社
- * 《中国当代戏剧史稿（1949-2000）》董健、胡星亮主编，中国戏剧出版社
- * 《斯坦尼斯拉夫斯基全集》，中央编译出版社
- * 《梅耶荷德谈话录》，商务印书馆
- * 《残酷戏剧：戏剧及其重影》（法）安托南·阿尔托著，中国戏剧出版社
- 《空的空间》（英）彼得·布鲁克著，中国戏剧出版社
- 《论剧场艺术》（英）戈登·克雷著，文化艺术出版社
- 《迈向质朴戏剧》（波）格洛托夫斯著，中国戏剧出版社
- 《环境戏剧》（美）理查德·谢克纳著，中国戏剧出版社
- 《文化就是身体》（日）铃木忠志著，上海文艺出版社
- 《舞台管理》（第8版）（美）劳伦斯·斯泰恩著，北京大学出版社
- * 《戏剧》（第6版）（美）罗伯特·科恩著
- 《认识戏剧》（插图第11版）（美）埃德温·威尔森著
- 《戏剧艺术》张先 等著，广西师范大学出版社
- 《歌剧美学论纲》居其宏著，安徽文艺出版社
- 《中国大百科全书——戏剧卷》，中国大百科全书出版社
- 《中国大百科全书——音乐、舞蹈卷》，中国大百科全书出版社

戏剧作品

- (古希腊) 埃斯库罗斯《阿伽门农》
- (古希腊) 索福克勒斯《俄狄浦斯王》
- (古希腊) 欧里庇得斯《美狄亚》
- (古希腊) 阿里斯托芬《鸟》
- (西班牙) 洛卜·德·维加《羊泉村》
- (法) 高乃依 《熙德》
- (法) 莫里哀 《伪君子》
- (法) 拉辛《费德尔》
- (法) 博马舍《费加罗的婚礼》
- (法) 萨特《死无葬身之地》《禁闭》《苍蝇》
- (法) 加缪《卡利古拉》
- (法) 尤内斯库《秃头歌女》
- (法) 让·日奈《女仆》《阳台》
- (爱尔兰) 贝克特《等待戈多》
- (英) 莎士比亚《哈姆雷特》《麦克白》《李尔王》《奥赛罗》《第十二夜》《仲夏夜之梦》
- (英) 王尔德《莎乐美》《温夫人的扇子》
- (英) 萧伯纳《华伦夫人的职业》
- (英) 哈罗德·品特《情人》《地下室》《送菜升降机》
- (英) 麦克·弗雷恩《哥本哈根》
- (英) 马丁·麦克多纳《枕头人》

- (德) 席勒《阴谋与爱情》
- (德) 布莱希特《大胆妈妈和她的孩子们》《伽利略传》《四川好人》
- (德) 凯泽《从清晨到午夜》
- (德) 毕希纳《沃伊采克》
- (意) 哥尔多尼《一仆二主》
- (意) 皮兰德娄《六个寻找剧作家的剧中人》
- (意) 达里奥·福《一个无政府主义者的意外死亡》
- (挪威) 易卜生《培尔金特》《玩偶之家》《野鸭》《建筑师》
- (比利时) 梅特林克《青鸟》
- (瑞典) 斯特林堡《朱丽小姐》《鬼魂奏鸣曲》
- (瑞士) 迪伦马特《老妇还乡》
- (以色列) 汉诺赫·列文《安魂曲》
- (俄) 果戈里《钦差大臣》
- (俄) 奥斯特洛夫斯基《大雷雨》
- (俄) 契诃夫《万尼亚舅舅》《樱桃园》
- (俄) 高尔基《在底层》
- (美) 爱德华·阿尔比《谁害怕弗吉尼亚·伍尔夫》
- (美) 尤金·奥尼尔《榆树下的欲望》
- (美) 田纳西·威廉斯 《欲望号街车》《热铁皮屋顶上的猫》
- (美) 阿瑟·米勒《推销员之死》
- (美) 桑顿·怀尔德《我们的小镇》
- (美) 奈戈·杰克逊《远去的家园》

(美) 黄哲伦《蝴蝶君》
(加) 考琳·魏格纳《纪念碑》
曹禺《雷雨》《原野》《日出》《北京人》
老舍《茶馆》《龙须沟》
夏衍《上海屋檐下》
郭沫若《屈原》《蔡文姬》
田汉《获虎之夜》《名优之死》《关汉卿》
洪深《赵阎王》《五奎桥》
胡适《终身大事》
欧阳予倩《潘金莲》
白薇《打出幽灵塔》《琳丽》
丁西林《一只马蜂》
杨绛《弄真成假》《称心如意》
李健吾《梁允达》《这不过是春天》
陈白尘《升官图》
沙叶新《假如我是真的》
马中骏等《屋外有热流》
刘树纲《一个死者对生者的访问》
刘锦云《狗儿爷涅槃》
过士行《坏话一条街》《鸟人》《棋人》
陈子度等《桑树坪纪事》
李龙云《洒满月光的荒原》
何冀平《天下第一楼》

高行健《野人》《绝对信号》

姚远《商鞅》

田沁鑫《生死场》

廖一梅《恋爱的犀牛》

莫言《我们的荆轲》

姚一苇《一口箱子》《红鼻子》

金士杰《荷珠新配》

赖声川《暗恋桃花源》《如梦之梦》

(奥地利)莫扎特的喜歌剧《费加罗的婚礼》(Le nozze di Figaro)

(意)罗西尼的喜歌剧《塞维利亚的理发师》(Il Barbiere di Siviglia)

(意)威尔第歌剧《茶花女》(La Traviata)

(意)普契尼的歌剧《图兰多特》(Turandot)

(意)马斯卡尼的歌剧《乡村骑士》(Cavalleria Rusticana)

(意)莱昂卡瓦洛的歌剧《丑角》(Pagliacci)

(德)瓦格纳乐剧《特里斯坦与伊索尔德》

(俄)柴可夫斯基歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》(Jewgeni Onegin)

(法)比才歌剧《卡门》(Carmen)

(德)理查·施特劳斯歌剧《莎乐美》(Salomé)

(奥地利)贝尔格歌剧《沃采克》

歌剧《白毛女》

歌剧《洪湖赤卫队》

歌剧《江姐》

歌剧《原野》

歌剧《狂人日记》

音乐剧《音乐之声》(The Sound of Music)

音乐剧《国王与我》(The King and I)

音乐剧《猫》(Cats)

音乐剧《剧院魅影》(The Phantom of the Opera)

音乐剧《巴黎圣母院》

音乐剧《西区故事》

音乐剧《悲惨世界》

音乐剧《窈窕淑女》

音乐剧《西贡小姐》

音乐剧《钢的琴》《王二的长征》

第三部分 戏曲

《永乐大典戏文三种校注》钱南扬校注，中华书局，2009年

*《新校元刊杂剧三十种》徐沁君校点，中华书局，1980年

*《元曲选校注》王学奇主编，河北教育出版社，1994年

*《关汉卿集校注》关汉卿著，蓝立莫校注，中华书局，2018年

*《西厢记》王实甫著，王季思校注，人民文学出版社，1978年

《六十种曲》毛晋编，中华书局，1982年

*《牡丹亭》汤显祖著，徐朔方校注，人民文学出版社，1994年

- *《长生殿》洪昇著，徐朔方校注，人民文学出版社，1994年
- *《桃花扇》孔尚任著，王季思校注，人民文学出版社，1994年
- 《宋金杂剧考》胡忌著，中华书局，2008年
- 《宋元南戏史》俞为民、刘水云著，凤凰出版社，2009年
- 《元杂剧史》李修生著，江苏古籍出版社，1996年
- 《元本琵琶记校注》高明著，钱南扬校注，上海古籍出版社，1980年
- 《明清传奇史》郭英德著，人民文学出版社，2019年
- 《昆剧演出史稿》陆萼庭著，上海文艺出版社，2006年
- 《中国京剧史》北京市艺术研究所、上海艺术研究所编，中国戏剧出版社，1999年
- *《中国戏曲通史》张庚、郭汉城主编，中国戏剧出版社，2006年
- *《中国戏曲发展史》廖奔、刘彦君著，山西教育出版社，2000年
- *《20世纪中国戏剧史》傅谨著，中国社会科学出版社，2017年
- 《历代曲话汇编》俞为民、孙蓉蓉编，黄山书社，2009年
- *《闲情偶寄》李渔著，浙江古籍出版社，1999年
- *《王国维戏曲论文集》王国维著，中国戏剧出版社，1984年
- *《吴梅戏曲论文集》吴梅著，中国戏剧出版社，1983年
- *《国剧艺术汇考》齐如山著，辽宁教育出版社，1998年
- 《梅兰芳全集》梅绍武等编，河北教育出版社，2000年
- 《中国古典戏剧理论史》谭帆、陆炜著，中国社会科学出版社，1993年
- *《曲学与戏剧学》叶长海著，学林出版社，1999年

《昆剧发展史》胡忌、刘致中著，中华书局，2012年

《说破·虚假·团圆——中国民族戏剧艺术表现三维》洛地著，吉林美术出版社，1999年

《戏曲美学》陈多著，四川人民出版社，2001年

《中国戏曲观众学》赵山林著，华东师范大学出版社，1990年

《中国戏曲文化概论》郑传寅著，武汉大学出版社，2003年

《20世纪中国戏剧理论批评史》周宁主编，山东教育出版社，2013年

第四部分 电影电视

《世界电影史》大卫·波德维尔 克里斯汀·汤普森，北京大学出版社，2014年

《中国电影发展史》，共两卷，程季华主编，中国电影出版社，1963年

《中国无声电影史》邝苏元、胡菊彬著，中国电影出版社，1996年

《银幕艳史——都市文化与上海电影 1896-1937》张真，上海书店出版社，2019年

《新中国电影史》尹鸿、凌燕著，湖南美术出版社，2002年

《中国当代电影史》丁亚平，中国电影出版社，2011年

《香港电影：额外的维度》张建德，北京大学出版社，2017年

《台湾电影：政治、经济、美学》卢非易，远流出版公司，1998年

《电影理论史评》尼克·布朗，徐建生译，中国电影出版社，1994年

《外国电影理论文选》李恒基、杨远婴编，三联书店，2006年年
《电影理论读本》杨远婴，世界图书出版公司北京公司，2012年
《电影研究导论》吉尔·内尔斯姆主编，李小刚译，世界图书出版公司北京公司，2013年

《电影研究关键词》苏珊·海沃德，邹赞等译，北京大学出版社，2013年

《电影艺术》大卫·波德维尔 克里斯汀·汤普森，曾伟祯译，北京联合出版公开发中心，2015年

《故事：材质·结构·风格和银幕剧作的原理》麦基，周铁东译，天津人民出版社，2014年

A Companion to Chinese Cinema, Edited by Yingjin Zhang,
2012 Blackwell Publishing Ltd

《电影是什么？》（法）巴赞，文化艺术出版社

《电影镜头设计——从构思到银幕（插图第2版）》（美）卡茨，世界图书出版公司

《好莱坞怎样讲故事》（美）汤普森，新星出版社

《想象的能指——精神分析与电影》（法）麦茨，中国广播电视出版社

《安德烈·塔可夫斯基》（法）贝克，北京大学出版社

- 《电影诗学》(美)波德维尔,广西师范大学出版社
- 《电影艺术:形式与风格(插图第8版)》(美)大卫·波德维尔
(Bordwell, D.), (美)汤普森(Thompson, K.),世界图书出版公司
- 《现代电影美学》(法)奥蒙,(法)玛利,中国电影出版社
- 《通向电影圣殿》王迪 主编,中国电影出版社
- 《电影·电视·广播中的声音》周传基,中国电影出版社
- 《香港电影的秘密》大卫波德威尔,海南出版社
- 《电影语言》(法)马尔丹,中国电影出版社
- 《小津》(美)里奇,上海译文出版社
- 《电影的本性——电影馆丛书》(德)克拉考尔,江苏教育出版社
- 《经典电影理论导论》(美)达德利·安德鲁,李伟峰译,世界图书出版公司,2013年
- 《电影理论与批评》戴锦华,北京大学出版社,2007年

第五部分 新媒体

- 《西方数码艺术理论史》黄鸣奋,学林出版社
- 《虚拟艺术》奥利弗·格劳,清华大学出版社
- 《当代西方数码艺术》高名潞,陈小文编