电影电视制片专业硕士学位课程

制片课程的独特之处？

纽约电影学院的电影电视制片课程，是影视学习最重要的课程之一。学生们十分渴望通过紧凑的实践课程，在繁荣发达的电影电视界里掌控自己的命运。

纽约电影学院的学位由洛杉矶校区环球影城影视创作基地颁发。学生可以选择在学院的纽约校区完成一年的非学位课程的学习，完成预修学分后，可转至洛杉矶环球影城校区进行第二年的学位课程学习。若要拿到学位，学生必须申请和获得洛杉矶校区的学位课程的认可。

该课程让有少许经验或者没有经验的学生接触到紧凑的课程，就像给自己制片，为他们提供知识的搜寻。

学生们在这个课程里将会被视为制片人，也将会接受各种挑战。我们鼓励学生具有自己的制片资产，但并不强求——改编项目包括：一本小说书，杂志文章，报纸新闻文章，传记，自传，或者最初想法（如果可行的话）等等，作为毕业作品的基础。学生们会经历制片所需要的各个阶段包括：投标，策划提案，剧本，调查研究，预算，日程安排，市场计划和策展发行等。学生们需要学习如何进行成功制片的策略，同时我们也鼓励学生们建立对影视制片有利的电影电视专业网络。

在全年中，学生们需要做好全天紧张工作的准备，需要接受高速的紧凑的制片日程安排，并且还要与制片团队合作，包括电影创作、剧本创作以及表演专业的学生。

地点：好莱坞环球影城

学费：每学期$18,000

额外器材费：每学期$1000

学生还可能需要承担额外的制作费用。这取决于要拍片的数量和规模的大小。

**第一学期概况**

作为制片人需要面对很多考验，包括戏剧、金融、法律、逻辑、管理、技术上的挑战。导师们鼓励学生们通过完成多部影片或者电视节目，来学习和获得制片知识和经验。

从第一天开始，学生们就要全身心投入实践教学，学生们需要经历电影制片的基本工作，为接下来的专业领域打基础。他们不仅学习制片的技术也要学习制片的创意，以及执行制片的工作等等。每位学生都要参与紧凑的实践课程。

学习目标

* 介绍电影电视制片人的工作角色、目标和障碍：选择、发展材料、电影节、关系网、类别、试播季、影视工作室的分布和市场推广，独立电影资金筹集，以及影片投标。
* 理解前期制片的全部过程：踩点选址、落实地点、获得许可、选角、预算、日程安排等。
* 精通叙事的概念：要素、协议、结构、风格、形式
* 了解娱乐业的基本法律
* 从导演和编剧的角度认识电影创作

制片目标

* 开始创立一个第一年的年度故事片制片项目。
* 在观众或者同行面前做一次投标。
* 执导演员演绎一场戏，并剪辑成数码短片在全班面前演示。
* 将一部短片分解成拍摄脚本。
* 准备一份预算和日程安排。

**第二学期课程概述**

第二学期里学生们要在技术上和艺术上发展制片能力。关注于实践制作，以及在整体过程中获得学习。让学生们进行团队合作创作短片。学生们需要经历制片的前期、中期、后期的全过程。

学习目标

* 继续研究、分析、精通制片的重要元素
* 通过执行制片目标，学习制片策略

制片目标

* 制作真人秀试播剧
* 制作新闻片段或者短纪录片
* 执行制作一部短片
* 建立一个故事片项目

**课程描述**

制片人技巧

该课的学习明确了制片的重要角色、任务，以及包括好莱坞大制片厂、独立电影制片的电影电视和新媒体制片所要面对的障碍。学习如何控制花费在剧本上的时间，解构剧本分析，故事梗概，评论注解，对影片风格类型的理解，以及对提交剧本的故事内容的领悟等等。覆盖所有发行、市场、包装和关系网等。

制片人的圆桌会议

在这个课程中，学生们要开始筹划一年的制片项目，可以是获得圣丹斯实验投资的任何风格类型的故事片，任何类型的电视试播剧，获得ITVS投资的长纪录片，或者是一系列网络连续剧的想法和剧本解析。学生们需要准备：拉片表，故事梗概、方案策划、部分故事剧本、拍摄日程、预计参与的导演和主要演员名单，以及附件的解析等。

提案投标会议

学生在学习过程中需要不断磨练自己的制片推广投标技巧，包括：长故事片、情景喜剧、电视剧集、电视真人秀、长纪录片等等。学生们在培训课中演练，然后在教室和专业人士面前实践。

业界演讲系列

这是一个资料汇报的部分，与美国独立电影、外国电影、好莱坞电影的制片人，以及网络和有线电视的制片人、导演、演员、代理商、经理人、律师、外国经销商等进行讨论。在该课中可能会看到特约来宾制片人购买的最新电影和电视剧。

制片人导演

即使制片人本身从来没有计划要导演什么片子，他/她也需要知道导演是如何拍片的。制片人需要创造一个良好的环境，给导演提供一个可以尽情发挥才能的空间，提供给导演制作出最好影片的可能性。在这里制片专业的学生需要学习导演的两个主要工具，如何使用摄影/摄像机，如何与演员合作交流。在该课中学生们需要将剧本分解成分镜头脚本，导演演员拍一场戏，学生们有机会将其制作成短片在最后的课堂会议中放映。

执行制片导论

执行制片负责具体的影片制作，从前期制片一直到后期制作，贯穿始终。在课堂上我们会仔细研究执行制片人的职责，包括预算，选演员，制定日程安排，选址踩点，布置任务，管理协调包括导演、工作团队和投资人的关系等等。

特别关注的是处理制片团队的责任义务分工，包括执行制片、单位制片经理、导演助理、会计等之间的关系和职责，同时也要协调投资人和导演之间的矛盾。

电影技巧

在该课中，学生们将会学习制片实践的基础。学生们将要学习电影摄影、灯光、录音和数字剪辑的基本概念和技巧。

娱乐业法律：合同、知识产权、谈判协议草案和伦理道德

该课程对合同法以及其对电影娱乐业的影响做出总揽。学生需要学习电影、电视、广播、录像、现场表演等相关的法律法规。内容包括：合同、版权法、赔偿、名人地位（私人和公众权），一次改编、知识产权、人才代理等。该课程会教授学生如何处理相关法律问题、如何保护在电影业的从业人员的知识产权和技术产权等。

剧本创作的基础

该课程帮助学生提高发展分析故事结构、情节、冲击力、基调和人物角色的技巧，精通故事缘起并能在电影电视界的良好发展。该课程让学生们认识电影的风格类型、主题、画面，以及教会制片学生如何与编剧合作等其他一系列制片问题。关注故事、戏剧、矛盾的定义，以及理解故事和剧本的区别。该课还要谈论如何聘用编剧与制片合作，将一个原始想法或概念，发展成一个部故事片，一个真人电视节目，或者其他的创意影视节目，学生还要学习编剧协会是如何作用于制片人和编剧的等等。

实践制片——真人电视节目

该课程要学习包括电视竞赛类节目，才艺比赛，游戏比赛，竞争性的约会比赛，求职比赛，自我修饰的装扮节目、隐藏摄像机的节目、恶作剧节目、系列纪录片节目等所有的真人电视节目等等。

与在小组成员合作，学生们需要创建自己的真人秀的预告片或片头。学生们自己找演员、选址、拍摄和剪辑，学生们要学习头脑风暴的技巧，调查研究，选题和选角，预先采访，正式采访，以及拍摄采访等。学生们要学习如何创建真实的“剧本”，日程安排，预算，特定保险，如何处理法律问题，以及节目运送过程等。

纪录片和新闻杂志培训课

该课程关注于纪录片领域包括真实电影、直接电影、传记纪录片、纪录片式戏剧、政治题材纪录片、新闻采访写作等等。该培训课重视风格类型的艺术、技术以及伦理道德。课堂内还包括分析讨论纪录片风格、拍摄方法、采访方式、纪录片结构、选题、观点、情景再现等等。培训课包括独立纪录片制作的基本的业务策划、案例、发行方式，同时也包括成功电视新闻调查的具体细节等等。

短片的前期制片

学生需要与各个领域的老师紧密合作，制片人需要学习各个领域的知识。需要学习制片策略、预算、日程安排、剧本解析等等。同时还要与纽约电影学院电影创作专业研究生学位课程的同学共同合作制作短片。

短片制作

与纽约电影学院的电影创作艺术硕士研究生们合作完成毕业短片，在整个项目过程中，担任制片人或执行制片的角色。

艺术硕士 学位第一年度项目

每个学生需要制作不同类型的故事片，长纪录片，电视节目，或者系列网络连续剧剧本等等。学生需要完成一个制片人手册和进行一次最终投标陈述。制片人手册包括拍片日记、故事梗概、10页的提案策划、执行概述、影片总揽、预售剧本、成立公司的文书、筹集资金的方案、基础市场预案、基本发行方案、电影节参展计划、拍摄日程、两份预算、策划书首页、导演演员联络表以及投资人的相关文件等等。

**第三学期概述**

在第三学期开始，学生们需要组成一个毕业委员会，决定在第二学年计划完成的毕业作品。学生们必须定期和毕业作品委员会成员见面（至少一周一次），以保证能顺利完成纽约电影学院的毕业作品，并能在视觉创意的现实过程中找到助手。

第三学期的课程注重完善技术技巧，让学生们探索研究媒体和技术的融合，电影业的现状和电影制作的业务。本学期非常注重专业技巧，帮助学生们准备毕业作品，也为学生们在毕业后的发展做准备。

学习目标

* 深入分析电视情景剧行业。
* 通过深入学习故事元素、惯例、结构、风格以及传统艺术形式，来研究故事和故事叙述。
* 分析影片预算、影片安排以及电视节目。
* 合同法总揽，分析其如何影响娱乐业。
* 明确定义电影革新者的技术。
* 调查协商和起草协议。
* 探索新媒体的发展。

制片目标

* 准备一部情景短剧的剧本。
* 建立长片项目。

**第四学期总揽**

在第四学期里，学生们会花大量时间在毕业作品中，导师们会一对一地和同学们进行交流，给出建议，帮助学生们顺利且成功地完成毕业作品。

学习目标

* 学习后期制作工作流程
* 筹集资金、市场推广和发行的策略
* 娱乐业法律的历史分析
* 深入学习纪录片制作
* 制片目的
* 制作毕业作品

制片目标

* 制作毕业作品

**第五学期**

选择纽约电影学院毕业作品选项C的学生，付费完成第五学期课程。在第五学期里，学生们可以延续第四学期的内容，与纽约电影学院电影创作艺术硕士研究生们合作完成一部长故事片。

学生们和制片公司组建成创作团队，需要从最初的创意想法开始，一直合作到影片发送完成，需要经历电影制作的前期中期后期的全过程，包括影片完成后的市场推广和发行。

学生们要学习经历电影制作的各个领域，写作创作故事剧本，选择演员，预算，日程安排，选址踩点，雇佣工作团队，发放工资，签订合同，器材准备，设置点确定，后期制作，发送要求，时尚推广，发行合同，以及最终MPAA评级等等。

**第二学期课程描述**

情景喜剧发展

学生们从制片人的角度去探究电视情景喜剧，学生们需要参与深入分析电视情景剧并且制作开发一个自己的试播剧，从最初的想法提议到最终完成剧本和预算。

执行制片2

执行制片让学生们经历前期准备（包括踩点选址、拍摄许可和挑选演员）和整个制片流程（管理拍摄事务、监督拍摄进度、预算）。学生们还要深入分析影片制作的预算和日程安排，这两个电影电视制片准备中最重要的内容。在后期的学习中，学生们还需要领会这两个重要因素之间的相互作用与对整体制片的影响。

EP 预算和日程安排

EP预算和日程安排是电影工业的软件。预算形式能让使用者创建和编辑各种大小和形式的影片制作，自动创建标版过程等。制片人、制片管理和导演助理用其进行剧本解析和日程安排。

影视财会

该课程会对电影业的金融、开销、财务基础进行总揽介绍，包括电视业、商业广告、音乐电视、游戏开发等等。学生们需要学习金融财会的精细预算和报表的技术。学习内容包括制片预算，管理报表，影视财会术语，影视开销的分期付款，影视业的发行合同等等。

制片人业务2

该课程继续学习好莱坞电影电视独立制片人所要经历的必要角色、任务和障碍。学生们同时也要以现有的电影电视节目作为案例，进行分析。该课程也要学生们学习如何选择处理电影节事务，联络专业网络，研究评级制度，推广试播剧集，发行和市场推广，以及独立电影的资金筹集等等。

电影研究1：历史观点

该课程是一个紧凑的电影研究研讨会，学生们需要学习研究历史上电影先锋们所运用的电影术语和技术。该课程还要研究导演的艺术（尤其是拍摄构建），电影摄影，表演和剪辑的发展。通过影片放映和讨论，学生们要学习从默片到数字电影的历史发展过程中，影片导演是如何面对和经历的挑战的。

娱乐业法律：合同、谈判协议和草案

调查关于娱乐业的合同协议和法律事件，该课程通过模拟合同和协议练习，教会学生如何进行谈判。学生们将会获得娱乐业历史的观点，包括现代大众媒体文化和数字文化。学生们还需要研究娱乐业文化和普遍审美、政治、文化、伦理道德、价值观之间的关系。还要学习在做决定时牵涉到的伦理和职业之间的权衡问题。

电影研究2:历史观点

广泛研究电影界各团体之间的关系，包括导演、制片人、摄影师、编剧、设计师、后期制作合作人、选角导演等。学生们还需要研究电影业的雇佣关系的各种方式。所有的讲座都有提问和回答环节。

选修：新媒体

在日新月异的娱乐业里，跟上新媒体技术和新媒体渠道发行的脚步是非常重要的。 在数码世界里，iPod，播客，甚至手机都已经成为了必不可少的发行媒介。电视影院高清模式、多媒体和互动真人游戏、反盗版3D投影之间的战争只有少数被详尽覆盖。

后期制作的过程

该培训课研究数字和胶片的整个后期制作和发行过程。另外在后期制作方面，也会涉及艺术和管理的方向。后期制作的发行方向包括DVD、剧院、有线和卫星等等。

资金筹集、市场推广和发行2

该课程以影片工作室或者独立制片公司（包括他们制片的电影电视）作为案例分析，关注于本地、国际和独立市场的发行，教授学生们成功制片的重要策略。

**毕业作品项目**

毕业作品项目由毕业作品选项A或选项B或选项C组成。

主要的毕业作品选项和次要的毕业作品选项如下：

毕业作品选项A

学生需要从他们制作的长片项目中输出短版本，并成功寄送。 学生们在纽约电影学院毕业委员会的指导下进行。与导师之间必修的咨询讨论会，能帮助学生更好地理解制片任务和更好地完成长期制片。该咨询讨论会包括了明确的剧本发送截止时间，演职员联系表，制片会议，预算分析，地点明细以及财务权责说明等等。由于考虑到制作长期项目时间的重要性，学生们制作短期项目是一个筹集项目资金的非常有效的方式。

毕业作品选项B

学生们需要自己建立有限责任制片公司。学生们必须找到、获得和建立至少三个系列产品，并且付诸于前期制作，最后发送一份完整的制片包（其中包括发行剧本，故事板，预算，制作日程，演员角色名单，构建方案等等）学生必须制作和发送一份基于原始内容的预告片。该公司是由纽约电影学院毕业作品委员会指导和建议之下成立的。与咨询委员会成员和导师强制性的见面讨论对学生理解制片任务和建立适应娱乐业发展的企业精神是非常有必要的。

毕业作品选项C

学生们可以选择与电影创作专业的艺术硕士研究生共同合作制片一部长故事片。学生选择了毕业作品选项C ，需要在获得证书认可之前支付第五学期的费用。学生在第四学期进行前期制片，需要获得指定导师的指导。强制与委员会指定导师见面进行咨询讨论对学生良好理解制片任务和处理制片问题是非常必要的。该咨询讨论会将给出清晰明确的剧本发送截止时间，演职员联系表，制片会议，预算分析，地点明细以及财务权责说明等等。学生必须得到许可，方能制作毕业作品。

**第五学期（可选）：**

长篇电影的制作（毕业作品选项C）

延续第四学期的作品。学生们需要与电影创作艺术硕士学位的学生合作完成作品，并需要将影片完成和输出寄送至最终发行地点。

先决条件：毕业作品选项C