纪录片专业艺术硕士学位

不久前被评为美国《独立》杂志前10名的纪录片专业

纽约电影学院的纪录片制作艺术硕士学位是一个为期两年（四学期）的全日制研究生课程。本专业是为培养那些对纪录片事业充满热情的，具有才能的纪录片人而专门设立的。本专业旨在为学生提供一个专业的，强实践性的，良好的纪录片学习环境，鼓励学生在纪录片学习的过程中不断创新，激发学生的创作灵感。纪录片专业的研究生需要完成多门学科的学习和纪录片制作的任务，不仅需要在课堂中实际动手操作拍摄，还要懂得声画结合的美学赏析，理论和实践相结合，运用所学知识和专业经验在纪录片领域做出一番成绩。

第一年

在第一年里，学生们需要全面学习纪录片团队合作的规则，为之后能进行专业的纪录片制作打下坚实基础。从第一天开始，纪录片课程就让学生们动手操作，给学生们营造一个良好的制作环境。在一系列的培训中，学生们需要经历视觉性的、戏剧性的、技术性的挑战。他们很快就能学到各种纪录片创作的技术和技巧。每一个学生都要经历纪录片制作的各阶段的学习，包括前期调研，电影语言，制片，摄影，录音和数字剪辑，为第二年的纪录片制作选题做准备。

本课程一学年分两个学期。第一学期，分理论课、实践课和专业讲座，学生需要学习影像叙事的艺术和技术，并逐渐加强制作的难度和深度。在第二学期结束，学生们将要完成6部纪录片，其中包括一个团队合作作品和一个毕业作品。由于课程强调的是实际动手操作能力，学生们还要学习写作，电影研究等业界的一系列相关知识。

第二年

第二年的课程对学生有更高的要求，开设一系列深入的专业课和培训课，来进一步提升学生的记录片创作的专业知识和技能。学生需要制作一部个人的纪录片，一份学位完成计划书。毕业作品是显示学生作为一个专业纪录片人的重要部分，因此这个毕业作品必须达到专业的制作水平。每个学生都要经历纪录片制作过程中的各种工作，不仅是制作自己的片子，还要合作完成他人的片子。

地点：

好莱坞环球影城

学费：每学期$17,000

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。

项目

项目一 观察式短片

每个学生都要做一个关于人物、地点、事件的描述式纪录片。学生要和纪录片的拍摄对象保有紧密地联系和记录，试图去发现最生动的画面，将之通过影片传达给观众。用不同的拍摄角度，不同的镜头景别和焦距，加上各种剪辑方式来加强影片效果。每位学生需要独立执导、拍摄和剪辑2分钟以内的短片。

项目二 新媒体

每个学生要制作一部数码影片发布于网络。学生们需要利用个人播放窗口来吸引网络观众。每位学生需要自行执导、拍摄和剪辑3部视频短片，每部不超过60秒。

项目三 人物短片

学生们需要制作一部人物描述短片，影片人物可以是世界知名的杰出人才，也可以是默默无闻的寻常百姓。学生们需要用旁观式的手法纪录人物的生活，而不是用演绎或直接访谈的方式来制作本片。每位学生需要独立执导、拍摄和剪辑一部不超过8分钟的短片。

项目四 调查式影片/社会事件

本项目需要学生关注社会实践和热点话题。学生需要做大量的前期调查，对事件背景和现状要有详尽的了解。需要结合采访和旁白来构建影片。学生需要站在一个全新的视角上来探讨政治事件或者当地新闻，从而得出深层次的意义。每位学生需要独立执导、拍摄和剪辑一部不超过10分钟的短片。

项目五 真人秀

学生们需要和团队合作，制作真人秀节目，并学会如何推销一集真人秀节目。运用第一学期所学的纪录片技巧和方法来制作一档符合经典故事规则的真人秀节目。团队合作的这个项目不超过15分钟。

项目六 纪录片毕业作品

这是艺术硕士学位纪录片专业研究生的年度学习成果。学生需要进行大量的前期调研、撰写拍摄计划和拍摄内容。毕业作品的片长不超过20分钟。

第一学期课程

纪录片技法一

该课程向学生介绍纪录片创作的技巧，为接下来的纪录片创作打下基础。这是纪录片创作的精髓。通过讲座和影片赏析，导师会选择一个特定的纪录片选题让学生们分析讨论。选题包括观察性纪录片，人物纪录片，社会热点和调查纪录片（三个方向）。实况纪录、宣传片、情景再现、纪录片的伦理道德与纪录片人物的关系、技术研究、客观报道、年代列表、真实时间、作者观点和纪录片导演技巧。此外，作为新媒体的引入介绍，还需完成网络视频（至少三集）的额外的作业。

影视动态

这门课程是为学生扩展制作纪录片长片的知识和技能设置的，课程包括镜头、影片段落、场面调度，影片连续性、轴线原则、拍摄角度、构图和蒙太奇。就算是观察式纪录片、客观性纪录片。纪录片创作者会在拍摄时对摄像的机位和在剪辑中对镜头运用做各种各样的选择，但不管怎样，最终片子所讲述的必须是一个连贯且条理清晰的故事。本课程会教学生如何通过控制视觉叙事的技巧和来做正确的选择，并且让学生逐步体会成功影片背后的影响力

纪录片业务

曾经被人们忽略的纪录片，如今已成为最有活力和最具潜力的电影类型。随着纪录片的声誉越来越高，纪录片市场也愈加繁荣。这个课程广泛涉及到纪录片市场的各个领域。纪录片的制片人对片子持有最首要的发言权，所以，纪录片专业的学生就是他们自己片子的制片人。所要学的课程包括筹集资金、撰写提案、拟立合同、拍摄预算、影展参赛、版权和发行。如今新媒体蓬勃发展，所以在这门课中还会涉及纪录片在新媒体平台上的推广。

纪录片制作培训

培训课是学生对一个特定选题做一个集体合作项目。在这门实践课中学生们需要相互拍摄。在培训课程一里，学生要完成一部观察式的纪录片。学生们用16毫米摄像机和黑白胶片拍摄。在培训课程二中学生们主要关注纪录片的采访访谈。该课程是一个让学生充分实践的课程，学生的作品将会得到得到评估和指点，让给学生在边学边做中实验和探索。

电影研究一

本课程通过讲座、影片赏析、组员讨论和定时的嘉宾演讲向学生介绍纪录片的各种定义和概念。同时还会对电影的历史做概论。每节课都会让学生们认识一种纪录片风格和在历史上具有重要地位的纪录片创作者。学生需要认识到纪录片风格突破的重要性。纪录片风格和结构的创新是非常关键的。

摄影和灯光一

数码摄影和灯光课旨在帮助学生掌握数码摄影摄像的各种元素，如白平衡、快门速度、焦距、画面宽容度、遮光纸、滤光镜等。通过实际动手操作，学生们需要掌握研究数码摄影的各种知识，包括光圈、帧率、场景菜单等等。灯光课中，学生们需要学会如何充分利用自然光和现有可利用光给传统摄影棚采访访谈拍摄打光等等。

剪辑导论

纪录片或者纪录片式的电影的形式通常在剪辑室里完成。纪录片的剪辑非常重要，因为在看完所有拍摄素材之后，经过剪辑这一步，纪录片初定的形式可能会完全改变。在课堂里学生们将要学习剪辑的基本原则，还要学会Final Cut Pro的操作。在课堂中学生们将会获得个人影片剪辑的一对一指导。

纪录片写作一

该课程通过拍摄提纲和故事梗概等方式，教会学生如何做纪录片写作。不仅故事片需要讲故事，纪录片也要。学生将要掌握纪录片故事的基本要素，包括人物、矛盾、故事发展、戏剧弧光还有讲故事的三一法则等等。该课程向学生介绍讲故事的不同的方面，包括文字的（解说、旁白等）和非文字的（人物、声音、场景、环境等）。学生还要学会在纪录片制作中如何写纪录片提案、拍摄脚本等等。

录音一

该课程教授学生纪录片数字录音的基本要素。还会给学生专门的录音训练，教会学生如何在前期拍摄的时候就考虑选择准确的录音角度和方式，为后期声音的制作提供最好的保障。该课程还要教授学生音效、环境声等概念，教会学生如何最佳录制对话、采访和旁白。并要学生在拍摄过程中时刻考虑：我该录些什么，怎么录，怎样能使声音效果混合得更好。

第二学期课程

纪录片技法二

延续上学期纪录片技法一的学习，本学期的课程会通过讲座和影片赏析，来学习不同风格类型的纪录片的特点，从事件纪录片、跟踪式纪录片、旅游纪录片、人物传记式纪录片、散文式纪录片到摇滚乐式纪录片、纪录片式电影，包括外国电影。该课程的亮点在于纪录片业界的知名导演和制片人会来课上做讲座并放映他们的作品。

新媒体

对于制片人来说能跟上新媒体技术日新月异的发展，将做好的影片与新媒体的特点相结合，并将其推广至新媒体的广阔平台是十分重要的。该课程的目标是给学生们建立一种对新媒体的概念，认识到新媒体平台下电影制作的机遇和挑战，包括如何根据新媒体的特点为影片选角、如何在新媒体中制作推广影片等等。通过阅读、讨论和实际上手制作，学生们会有更敏锐的洞察力，对新媒体有更深的认识。

纪录片制作业务

在该课程中学生们将会接触到纪录片制作在动画片和电视节目里所要面对的法律上和生意上的挑战，还会接触到成功纪录片制片人在这方面的成功运作方法。该课程能帮助学生熟练应对在今后作为一个真正纪录片人时所要面对的诸多实际问题， 包括：版权、盗版、拍摄合同、拍摄地许可、授权书等等。

纪录片写作二

该课程会较之前一课程更加深入的探讨纪录片的写作。从前期调查到拍摄到后期剪辑，纪录片的客体会有持续不断的变化，而纪录片的导演也要时时刻刻根据这种变化来调整故事旁白、故事弧光以及适时地根据实际的变化来调整故事结构和展示人物性格。这就要求 纪录片创作者在拍摄前就得做好充分的准备，必须清楚的知道自己想要表达的是什么。纪录片的写作中解说和旁白包含片名释义、故事版、拍摄提纲、情景再现、故事构建、戏剧性故事等等。

纪录片制片

该课程将会教给学生纪录片导演制片的责任和义务，在某种意义上，纪录片的作者导演就是制片人。纪录片制片人需要解决：地点选择、剧本分析、拍摄预算、拍摄许可、拍摄日程和处理拍摄过程中发生的种种事务等。该课程中学生们会经历作为纪录片制片人时会遇到的很多问题和挑战，在课程学习中，这些制片中的问题会越来越明显和尖锐，学生需要在团队合作中磨练自己的制片水平，通过接触案例去实践和解决制片中的各种实际问题。每个学生需要提交一份详细的制片方案和制片预算。

电影研究二

作为第一学期的电影研究课的延续，本课程将通过 ，并通过影片赏析和剧本解析来深入研究和探讨电视和电影纪录片创作的技巧和技法。该课程精选了纪录片人的杰出成就，关注获奖纪录片和纪录片和故事片的制作的结合。

非虚构电视节目

该课程探讨电视纪录片节目的不同类型， 从系列真人秀节目一直到历史教育电视纪录节目等。在过去的十年里，由于观众对媒介的需要，纪录片电视节目被推向一个新高度。课程通过影片放映和讨论，使学生们从不同风格类型风格的纪录片电视节目中，获取其成功和失败的经验教训。学生们在课上除了分析非虚构电视节目之外，还要接受制作真实电视节目的培训和任务，并和成绩相关。

高阶剪辑

该课程中，学生们将要学习纪录片剪辑的更高技法。通过Final Cut Pro的学习，学生们将要学会纪录片剪辑中所要接触到的所有技术，学习如何将影片从原始素材的剪辑推广至观众的一系列过程。该课程的目标是让学生通过掌握熟练地纪录片剪辑技术，来更好地表达自己的创意。

摄影和灯光二

学生将要学习高清摄像机的使用和静、动态混合摄像机的使用。通过培训课学习采访拍摄的布光和打光，以及如何选择和使用绿屏拍摄等知识。定框和构图仍然需要进步一学习。

录音二

录音一课程的提高。纪录片制作者经常是在非可控性的环境工作。学生们需要学习不同的录音设备和录音技术。本课程主要注重如何通过外接录音设备同步录制多轨道声音。并通过各种案例来分析声音和声轨的理论知识。

学年纪录片项目

学生们自选拍摄的第一学年的纪录片作品，是纪录片制作课程的第一学年的汇报结果。通过紧密的研究、写作和拍摄，每个学生需要制作30分钟的片子。在5部分的毕业作品的培训中，会有2个导师帮助学生来完成他们的作品。每个学生将要提交一份影片概述、拍片提案、拍片预算、拍摄日程等。将有至少3个纽约电影学院的委员会成员会为他们的影片做监制。在拍摄和后期制作的过程中导师们会一直为学生们提供咨询。

第三学期课程

拍摄提案/申请资金写作

该课程帮助学生学习纪录片拍摄提案和申请资金的写作，帮助学生们提高写作技巧。学生们若要在纪录片硕士学位课程的第四学期执导和剪辑自己的长片影片，必须要获得纪录片主任的认可，方能开始。

导演导论

如今的纪录片已经不只是人物采访时的头像画面，上课教育的工具或者只是观察式记录，还有情景再现，场景重演以致与更多视听元素的融合。本课程会介绍纪录片导演的技法，与演员合作技巧。学生们会得到预出版的文本材料，包括电视剧本、影片脚本等。学生们将要根据剧本，在课内课外和当地专业学表演的演员学生合作。老师会注重培养学生的导演能力和与演员的沟通能力。

高阶制片培训

在课程中，学生们要通过分析已经制作好的电影电视纪录片的影片预算和拍摄日程，来学习纪录片制片前期的两个关键要素。在下半部分，学生需要准备一份自己的预算和拍摄日程，来真切领会两者之间的相互作用以及对制片过程的影响。并通过讲座更深入探讨制片中实际操作的问题和麻烦。

高清、红色和35毫米摄影培训

学生们将要参与为期一周的培训，在培训中学生们会学习到摄影技巧，包括制做过程中所要使用的高清摄像机、红色摄像机和35毫米摄影机的使用。并去摄影基地实践学习。

大师讲座：业界前景

在纽约电影学院的研究生影片展映会上，会有业界的专家和大师到场进行讲座。在这些讲座中涉及导演、制片、剧作、摄影、剪辑等。讲座会请到包括纪录片导演、制片人和发行人在内的业界精英，所有讲座都会有问答环节。学生们将会获得电影业界的工作的潜在机会。

高阶后期制作

在一系列的实践课、实地参观和演示的操练下，学生们会在后期制作中不断地提高。在后期制作的过程中要学习包括胶转磁、胶转数字、数码胶卷、底片剪辑、视效统一、光学印片、色彩调整、校正拷贝、声音剪辑、音轨控制、画面效果、ADR、影片配音、翻录等等。学生将会学习如何基于放映客体要求的不同，来设置调整输出数据、格式等。

电影研究三

这个电影的研讨会课程是从电影人的视角出发，结合第一年的电影研究一、二的课程，更实际、更具实用性。通过历史和现代的影片赏析和讨论，来使学生们更深入掌握纪录片拍摄的技法，从而为今后自身创作纪录片大好坚实基础。同时学生们还要学习纪录片创作是如何从默片时代到数码时代的演进过程。

新媒体：于数字时代

在日新月异的传媒世界里，电影人需要跟上新时代新媒体的脚步。新媒体的发展难以估量，时时刻刻处在变化之中，那些新点子在几个月之后就会被逐渐废弃。该课程会让学生们投身于技术发展的大漩涡中，并通过包括网络视频制作和发行的深入学习，融入新媒体发展的浪潮。

纪录片制作业务三

做为影视业界的新星，艺术硕士生们需要通过对影视创作业整体的理解来认知平衡他们美学偏向性的重要意义。本课程中将涵盖纪录片的市场推广、用不同的包装来为纪录片筹集资金，包括独立长纪录片、系列纪录片、真人秀、科教纪录片、艺术片等。如何获得影像素材、照片、音乐、乐谱等的使用权等。学生还要了解纪录片电影节、发布会的出品发行知识。学生在该课堂上要将自己看做是一件商品而不仅仅是一个创意艺术品，使他们今后能在纪录片商业市场下如鱼得水。

毕业作品培训：高阶研究&写作

在该课程中，学生们需要调查和发掘一个有意义的故事，且不能用叙述和解说。嘉宾对于写作研究的演讲和讲座是该课程的亮点。而第二部分，学生们将要通过旁白和解说，还有散文和传记的方式来提炼纪录片创作者的观点。学生需要给已有的影片重新创作一个新的叙述旁白。在该课程的最后，学生们需要具有毕业作品的创意和评估。

第四学期课程

高阶提案和资金写作

学生需要在该课程中完成提案写作的最终定稿。该课堂上会有三次两个半小时的申请资金写作的专业人士来进行辅导和讲座，让学生们更深入理解提案写作的奥秘。本学期结束，会有一个真实的资金申请大会，学生们将要销售自己的影片的创意，并向广播电视传媒界的制片人进行纪录片的资金申请。

提案的提升发展

纪录片毕业作品制作A

关注：作者/制片人

作为纪录片创作者，学生们需要专注于制作他们的纪录片。

纪录片毕业作品制作B

关注：摄影/录音

学生们将要专注于团队合作。在纪录片硕士学位课程的第四个学期末，学生们需要制作：

一部为时60分钟的长篇纪录片，一本制片手册，加上一集非虚构电视节目/纪录片系列片的制作提纲。

或者

一个拍摄提案包，包括故事叙述、视觉风格、预算、人物简介、纪录片创作的目的、市场分析、为申请资金做准备。