

一年制影视媒体创作文学硕士

地点：好莱坞环球影城

学费：每学期\$12,666（共3学期）

额外器材费：每学期\$1,334

学生还可能承担额外的制作费用。
这取决于拍片的数量和规模的大小。

纽约
电影
学院

纽约电影学院的影视媒体创作文学硕士课程是一个为期一年的全日制研究生项目。旨在培养创作型人才，课程具有超强实践性，全方位覆盖性以及专业深度性。每位学生需要独立创作八部不同媒介形式不同风格的影视作品。学生之间需要互相合作至少20多个项目。

电影和媒体制作在二十一世纪不断发展，影视媒体创作文学硕士研究生项目为创意视觉媒体人提供崭新的舞台基础，为他们提供茁壮成长的舞台，通向成功的舞台。紧凑课程给学生们带来挑战的同时，也不断磨练他们的技能，为进入当今媒体行业做好准备。学生们还会通过使用最新高清摄影设备以及经典胶片中获得拍摄经验，所用器材包含经典胶片摄影机Panavision 和 Arriflex，数码摄像设备包括佳能5D和RED。

第一学期概况

学生们通过导演、编剧、摄影、剪辑等一系列紧密课程深入了解电影制作。课程提供给学生非常多的短片拍摄机会，并在影片制作的整体训练过程中获得娴熟的技术，且长进迅速。每个学生需要在第一学期的前半段独立导演4部胶片或视频短片。

学生还需要通过担任拍摄团队中的主要角色，来培养领导和合作能力。工作包括摄影指导、摄影助理、灯光师等。

第一学期的后半段会对包含对话的影片项目进行深入学习，在课堂中导演、编剧和剪辑也会随之强化。学期末汇报作品是一部需要学生独立编剧、导演和剪辑的包含对话的数字影片。

学期中间学生会学习当今娱乐业媒介形式的变化，该课程帮助学生完成第二学期将要完成的毕业作品，电影短片，或者如网络试播剧、手机应用程序等发展中的新兴形式。

各种课程的融合将为学生们第二学期的毕业作品做好准备。

学习目标

- 艺术、美学和视觉叙述技法包括导演、摄影和剪辑。
- 电影制作的基础。
- 从内容创作者的角度，调查和分析当代媒体形式和播放平台的媒介形式。
- 导演表演的基本要素。
- 剧本创作的深入研习。
- 组织和构建学生影片创作团队。

制作目标

- 编剧、导演、剪辑四部学生短片和影视媒体项目。
- 作为电影摄影师、灯光师和摄影助理制作12部以上的影片。
- 编剧一部包含对话的短片剧本。
- 编剧、导演、剪辑一部对话影片。
- 顺利完成制作实践练习。

第二、三学期概况

第二、三学期给予学生技术和艺术上的挑战，并对之前获得的成就予以推进。在先前所学的电影创作基础上，学生将继续深入雕琢自己导演、编剧、摄影和剪辑的能力。

在高阶影视媒体制作训练课上，会提供给学生们全方位的媒体制作指导。专业片场实景指导，现场领导协调能力也会在课内进一步加强。

品牌和营销需要做一个能进入当代媒体领域的毕业作品。该课程训练学生如何成功的推广项目。

本学期最重要的项目即为毕业作品，学生要完成长达15分钟的影片，或者多个小型媒体项目。这可以是一部结合课程所学的有意投放电影节或有意公映的短片；也可以是一份基于媒体和社会课所学知识的新体裁作品。现有形式包含网络试播剧、品牌娱乐、电视短播情境剧，或者商业广告等。学生的抱负和能力就在毕业作品中显现，并从第一学期开始逐渐提高。学生在同学剧组项目中担任了5个主要职务之后，进一步提高制作水平，以及合作和领导能力。

后期制作的强化课程不仅帮助学生们完成影视制作最后的步骤，同时也给学生创造获得影片评价反馈的机会。

学习目标

- 提高导演、剪辑、摄影等影视领域的熟练度。
- 将短片制作水平提升至更高水平。
- 提高在制作团队中的领导和协调能力。
- 掌握品牌和营销的知识并运用与毕业作品。
- 培养对项目给予建设性意见的能力。

制作目标

- 导演和剪辑一部长达15分钟的毕业作品（可用16毫米、35毫米或者高清摄影机拍摄）。
- 熟练掌握组装置第二学期的拍摄器材
- 参与5人组的学生作品团队并担任主要职位。
- 在制作实训项目中担任导演或摄影指导

学年汇报影片放映

毕业作品会在电影院公映并特别邀请观众。学生负责邀请嘉宾前来观影。公映不属于毕业评估的组成部分，但是会作为学生毕业的庆功会。

第一学期课程

电影制作1

第一学期的核心课程，该课程向学生们介绍视觉叙事的所有重要方面。学生们需要通过学习摄像机位、舞美设计、场面调度以及视觉形象设计的导演思维理念，从而达到影片心理影响的最大化。学生们会经历课内实训的学习，来思考自身影片的复杂性设计与学生制作低成本预算之间的挑战。学生将会以自己的项目作为雏形，学习如何根据故事结构、情感节奏、情节选择和预算日程等分解影片剧本。该课程像是一个电影论坛，会对4部短片进行准备、放映和点评。

电影制作2

作为电影制作1的延续，学生们会在该课程中深入学习导演技法。电影场景中的对话训练让学生获得了新的技能和技术。每学期的汇报作品，包含对话的数字影片，需要结合电影制作1和2的课程所学完成。

媒体和社会

二十一世纪的媒体是在不断变化更新的。新的叙事形式每天在改变，而作为媒体人士必须不能落在这个日新月异的时代之后。本课程会对媒体的新形式以及故事叙述的独特要求做深入的探讨。课程还会教授学生如何为网络试播剧、手机视频等非传统媒体的播放平台创作内容，以及为影视娱乐业做商业广告、音乐电视等等都会做深入讨论。

电影制作实训1

学生会在教师的指导下表演和拍摄一出复杂的故事。学生需要设计镜头来加强片段情绪，然后需要在监制环境下用数字摄影机拍摄完成。在电影制作实训1和实训2中学生们会受到教师的明确指导，并把课程所学的概念全部运用到实践中去，在包含对话的影片中得到全面体现。

剪辑1

学生们将学习影视剪辑的各种艺术手法。他们将学会如何在他们的作品中应用如时间/空间延续性这类概念，以及使用非连续性剪辑技法的方式。学生们还会研究整体剪辑会带来心理及情感影响力。除此之外，学生们还将学习使用数字剪辑系统Final Cut Pro。每个学生都将负责对自己作品的剪辑。本课程中，学生可以在机房就软件使用问题得到老师的一对一帮助。

电影摄影1

本课程关注对电影拍摄的实践学习，学生们需要学习16毫米声画不同步摄影机和高清摄影机及配件使用的强化训练。通过实践培训课，学生需要学习灯光的基本知识及拍摄所用的各种技术和艺术的手法，并且对利用不同灯光影响画面情感要素的摄影美学进行深度的解析。

剧本创作1

本课程将向学生们介绍在剧本写作时可用的既定工具和语言。学生们将把一个故事从最初的设想、拍摄方案及故事大纲整合成一个草稿，并最终将其完善成为一个摄影剧本。课程的讲授重点将关注画面叙事，我们将通过对具体场景的分析来理解故事结构、故事主旨、人物角色、故事高潮及故事矛盾的综合处理方法。课内讨论将为学生们提供具有建设性的分析和支持。我们鼓励学生们通过画面，而不是单纯的对白，来讲故事。

表演

该课程秉持一个观念，要想做一个好的导演，必须懂得表演的艺术和方法，并且有很多经历。导演的学生将会成为演员，演员将要学会识别情感的节奏和故事人物的欲求，来提高演员的表演。学生不仅要与演员交流合作，更要学习如何排练出最佳情感的场面。

第二、三学期课程

电影制作3

在电影制作1和2的课程基础上。该课程主要集中在复查和解析导演美学要素，关于镜头选择、构图、场景设置、导演观点、角色设置以及摄像机运动等等。学生需要学习如何用一系列不同的镜头来表现一段复杂的对话，并用自己的剧本作为分解的原本。该课程鼓励学生通过课堂中的各种要素的提炼来构建自己的导演风格。

制作1

该课程引导学生掌握前期制片的全过程，包括勘景、拍摄许可、选角等。制片老师会和学生共同设定制片计划，并鼓励学生建立能成功完成影片的现实可行的拍摄计划。将剧本做解构，学生将学习如何合理设定拍摄日程和预算。学生们将用自己的剧本作为案例来实际实现拍摄预算和拍摄日程计划表。

电影制作实训2

该课程基于电影制作实训1，让学生对上学期所学的知识作进一步理解和巩固，并运用各种实践训练将理论付诸实践。学生会在导师的指导下用16毫米胶片或高清影片拍摄自己创作的剧本。学生需要在开始课程之前决定如何调整手中的剧本和拍摄计划。这门课程将会让学生掌握前期制片的所有方面（故事板、选角、勘景、彩排等），并达到专业水平。

剪辑2

该课程教授学生如何剪辑接下来的毕业作品。学生会进一步掌握如何进行故事的设计、对话的节奏，以及整体情节进展的方式等等，将故事作为整体，提高剪辑能力。

剧本创作2

本课程除了会对影视作品中的对话进行深度剖析之外，还会关注剧本写作、剧本修改以及对第一学年毕业设计剧本的润饰。学生们将诵读他们的剧本，并在导师的带领下，通过讨论对此加以评析。这种讨论的目的在于加强学生的剧本写作水平。若想顺利完成本课程，学生们必须熟练写作，剧本作品必须达到“定稿”的水准。

新兴媒体

现今的媒体已不再是高不可攀，越来越多的人都可以负担得起。无处不在的网络创造出多种多样的媒体输出渠道，成为媒体行业其中一员比过去任何时候都重要。这门课教授学生如何运用各种媒介渠道来打造独特品牌，直至如何为个人项目和创意文化财产开创市场。

毕业作品后期制作

在该课程中学生需要应用之前在剪辑和后期制作课中所学的知识来完成他们的毕业作品。他们需要发挥个人能力，将影片项目从最初的素材集到最后成片，并加上声音和字幕，最终完成影片。而其中妥善解决问题的能力将会让影片朝着成功的方向稳步前进。

毕业作品团队合作

参与毕业作品团队合作项目可以让学生获得更多的现场拍摄经验，并且对电影创作的各个环节有更深入和直接的理解。通过对制作组不同职位职责的练习和操作，学生掌控全局的能力会有极大长进，有利于走向导演岗位。

电影摄影2

该课程旨在加强教授学生对电影摄影的创作和技能。学生将超越之前对摄影简单理解，而将精力集中于如何用画面讲述故事，探究视觉微妙变化。所设计领域包括：Arriflex 16SR摄影机及其附件，高清摄像机，35毫米摄影机的操作和使用，色彩和灯光的运用等等。学生还要学习高级摄像器材设备的使用，学习基本色彩理论，学习如何控制色彩调色盘来调整影片项目。此外，专门学习色调、饱和度、对比度的调控来达到影片特定的情感效果。学生需要融合各种理论，深入领会画面的审美意义。

