MFA 艺术硕士学位 电影制作

纽约电影学院的电影制作艺术硕士学位课程是一门为期两年的硕士学位课程，该课程将让学生们学习到拍摄影视作品所需的各类知识和技能。在这个总计80学分的课程中，学生们将接受2000小时以上的实践指导和实际创作练习。

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。

学生们的拍摄作品将采用16毫米胶片、35毫米胶片、高清、超16毫米、“红色”全数码高清摄影机（RED ONE™）及24p数码摄像机作为拍摄媒介。所有作品均为数码剪辑。

本课程融合了电影制作的核心要素，其中包括导演、剧本写作、制片及剪辑。我们的课程适合那些立志于投身电影事业的，有志于从事专业电影制作工作的，对影视创作有着高度热情的，并愿意接受高要求的密集课程培训的学子们。

纽约电影学院不要求申请者必须具备电影制作的经历，但希望学生能在学习工作时严于律己，充满活力，相互尊重。

纽约电影学院所有的课程强调的是实际操作能力。

纽约电影学院的电影导演课并不是一个纯理论研究的课程，而是一个实践性很强的培训课程，使学生尽快坐上导演的位置。纽约电影学院鼓励学生像视觉艺术家一样大胆创新，并在电影艺术的领域发出属于自己的声音，探索属于自己的创作风格。

通过两年的专业学习，学生们将掌握影视创作各个领域的专业技术；拥有大量影视制作方面的经验；完成十一部完全由自己创作的影片，并在业界获得一定的知名度。

学生们的作品将在校内公映，并面向参加创作的演职人员、学生的亲友及特邀嘉宾开放。

第一学期概况

从开学的第一天起，学生们就将接受大量课程的学习，其中包括：影视导演、剧本写作、16毫米摄像机使用技巧、灯光、数码剪辑、演员指导及影视制片培训。 学生们还要通过制作自己的16毫米影片来深化他们在课堂内所学的知识。学生一般将组建3至4人的制片小组，每个组员都需完成四部影片的剧本写作、制片、导演及剪 辑，且任务难度将逐步提高。此外，每个学生还将在小组的拍摄过程中担任摄影导演、助理摄像师及灯光师的角色。

因此，在前两个月的学习中，学生们将参与16部短片的制作以增加自身的实际操作经验。在第三个月的学习中，学生们将学习新兴的数码摄影技术。数码摄像机以其操作上的便捷性，使学生们能把更多精力投入到导演专业技能的钻研中去。每个学生都要负责导演三部数码作品。以上这些作品拍摄练习加上课内的讨论分享能够让学生们更好地探索电影叙事中的戏剧表现力，同时，也能让学生们了解到演员与导演紧密协作的重要意义。

我们的课程包含：剧本写作、演员指导、导演、制作培训。课程的学习加上数字影片的创作练习将让学生们为第二学期的课程和毕业作品的制作做好充足的准备。

作品目标
• 对四部声画不同步的16毫米短片进行剧本写作、导演及剪辑的练习。第四部影片的片长可达至10分钟，并可辅以多条音轨。
• 在小组制片的过程中，担任摄影导演、灯光师及助理摄像师的角色。
• 编写一个短片的剧本，需包含对话（供第二学期拍摄使用）
• 对三部数字影片进行剧本写作、导演及剪辑。第三部影片片长可达10分钟，并可辅以对话在内的多条音轨。

学习目标
• 学习画面叙事的方法和技巧，其中包括：导演、摄影、剪辑及后期音效处理。
• 学习数字影片制作及数码剪辑的原理
• 表演技巧及演员指导基础训练
• 加强剧本写作技巧

第一学期课程

影视美学之一：导演专业技能
本课程是大师级导演们创作方法深度研究的第一部分，研究内容包括大师们影响 并激发观众情感共鸣的拍摄技法。在课程学习的过程中，学生们将从导演的视角来认识影视美学中的电影语言和技法。学生将学习到大师们在机位安排、舞台设计、场面调度、舞台表演 及画面设计方面的方式方法，通过学习，学生们能了解如何运用美学、行为学及人文科学的方法来使影片达到对观众最大的心灵震撼。本课程不仅要求学生们在导演能力 方面能有所提升，更要求学生能运用更为有效的视觉方法来提升影片叙事的境界。本课程能够让学生们了解大师们在运用画面叙事及在场面调度中所采用的独到方 法。

默片剧本写作
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。学生的剧本作品将成为他们第一学期课堂练习的基础。

16毫米胶片摄影 与灯光
在本课程开课后的第一周里，学生们将学习使用Arriflex-S 16毫米摄像机以及其相关配件。在开课的第一天，学生们就将学习如何装配摄像机及读取灯光指数。在第二天，学生们就将进行试拍，并借此了解生胶片的曝光宽 容度，如何获取正确的曝光率、不同镜头的作用、焦距调整、拍摄特效的相关知识。在灯光课程中，学生将通过试拍来学习灯光的基础技术。通过研讨会，学生们将 逐步学会如何选择合适的灯光来配合故事的情感需要；同时他们还会尝试一些具有表现力的灯光使用手法。

影视制作培训
影视制作研讨会旨在揭开影视创作技法的神秘外衣。在本课程中，学生将在指导教师的辅导下进行舞台调度及拍摄的练习。我们视影视创作中的技术手法为表达故事的 工具。通过课堂的练习，学生能够对既得场景进行准确的分析，这也能让学生们更好地使用后续的专业技巧和表现手法。我们在课中会对舞台调度相关的原则和方法 以及影片的延续性加以解析和练习，这其中就包括对镜头、灯光、表演及后期剪辑的应用。

数字剪辑概论
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，以及使用间断性剪辑技法的方式。学生们还会研究整体剪 辑会带来的心理及情感影响力。除此之外，学生们还将学习使用数位剪辑系统“Final Cut Pro”。每个学生都将负责对自己作品的剪辑。本课程中，学生可以就计算机使用的问题向老师求助。

影片预算及日程安排
本课程将让学生们学习到如何通过分析影视剧本来进行预算编制及拍摄日程安排。学生将在短片制作的过程中实践如何运用相应的表格来进行影片预算及日程安排。在正式开始拍摄前拥有一个完整的剧本是至关重要的，因为只有根据剧本的内容才能进行实际可行的影片预算及日程安排。

电影批评研究导论

通过影视赏析和课内讨论，学生们将探索电影界先锋们所采用的技巧手法。本课程是研究课程的开始，课程内容将于第二学年强化。

第二学期课程

学生执行制片
学生执行制片课程将带领学生们领略前期制作的整个过程，其中包括：人员考察及取景地选择、拍摄许可申请以及演员挑选。影视制片专业的导师将和学生们一起为整个班级制定一份制作日程表。导师会鼓励学生们撰写影片制作的可行性方案，辅助学生成功地制作影片。通过剧本解析，学生们能够学会如何对日程和预算进行安排和控制。学生们将以自己之前完成的剧本作为分析案例，来学习预算及日程编排的表格和方法。

影视美学之二：画面构图高阶及表演设计
本课程将进一步探索舞台调度中的美学元素：镜头选择、画面构图、舞台布 景、拍摄视角、画面帧动作、机位移动。本课程将延续第一学期的导演课程，学生们将学会如何使用一系列镜头语言来描绘一段对话。同时学生们也会学习到一些更 为成熟的拍摄手法，包括移动摄影机的使用。课程学习中学生需要通过做剧本的场景分析来提高自己的制作能力，并与导师讨论自己制作的场景平面图、拍摄列表的合理性和可行性。

演员挑选
学生们将根据第一学期“导演专业技能”课程中所学的表演知 识，对自己的剧本进行深入分析，以供挑选演员时做参考。本课程将从演员和导演的视角出发，全面审视演员挑选的过程。我们将要求学生学会通过分析剧本场景中的节奏，来成功地挑选演员。学生们会了解到如何通过剧本的试演来调整人物角色。我们希望学生在挑选演员的过程中对自己剧本中需要改进的场景进行审视和修改。

16毫米摄像机及灯光高阶课程
学生将学习使用Arriflex 16SR摄像机、高清摄像机及其相关组件。通过实践训练，他们能够学会：
• 装载胶片暗盒
• 使用电池和充电器
• 使用三脚架
• 测试及问题预防
• 16毫米摄像机如何保持同步
• 在高清摄像机上创建场景文档
• 使用高清摄像机拍摄720和1080制式的画面
• 高清摄像机工作流程
• 场记板
• 摄像机报告
• 各移动组件的功能
• 接目镜及变焦镜头
• 聚焦及镜头拉伸
• 胶片暗盒编号、胶片罐及高清影片存储设备
• 焦距、滤色镜及镜头孔径
• 移动式摄像车及轨道的使用

高阶摄像之一：用光线作画
本课程将向学生们展示摄影的技术性和创造性。我们的彩色生胶片都经过检验，以使学生们能为他们的影片选择最好的拍摄介质。学生们将通过测试拍摄来练习他们对滤光镜和彩色滤光板的使用。课上会复习打光和对比度的调节。除此之外，学生们将学会使用最为经济的方法来设置场景内的灯光。我们还会对在使用高清摄像机 拍摄时灯光的使用进行特别讲解，让学生们了解如何让高清摄像机拍出胶片的质感，并最大化实现这种效果的可能性。

声画同步制作实训
在一系列声画同步制作的练习中，学生们将在导师的指导和建议下，运用16毫米摄像机及高清 摄像机摄制剧本中的场景。通过这类练习，学生能够在影片进入正式制片流程前对剧本和拍摄方案作出适当的调整。这类场景前期制作练习（分镜剧本、人员考察、试演及灯光摄制）全部完成后将作为正式的成片。学生们在团队协作中会被要求担任剧组中的各个角色（导演、摄像导演、录音师、灯光 师、舞美及录音师），在实践的过程中获取电影制作的经验。学生们会用一整个工作日和灯光师、录音师及摄影师合作拍摄一个场景。他们将学习使用剧务工具包（旗、滤网、彩色滤光板、支架及卡钉）并练习对灯光的控制。学生在通过一系列制片研讨会的学习之后，将获取制片、导演、灯光、拍摄以及现场录音方面的经验。

外景现场录音
该实践课程将教会学生们如何为自己的作品进行声画同步录音。学生们在自己剧本的实景拍摄练习中锻炼他们的现场录音、混音及录音器材操作技巧。在录音的过程中将使用数码录音器、便携式混音器、枪式麦克风及无线迷你麦克风。

声画同步剪辑
影片素材及高清媒体都会被导入到Final Cut Pro剪辑系统中去，学生们将使用FCP系统，学习给对白进行声画同步和剪辑。通过这种学习，学生们将会获得自己影片的剪辑经验。更重要的是，学生能够通过对同一素材不同处理方法的比较来培养自身的创意。通过这种声画同步剪辑的训练，学生们在拍摄自己的影片时，就能充分意识到拍摄之后需要进行哪些进一步的加工工作。

35**毫米影片创作**
Panavision 35毫米摄像机及其配件是电影拍摄中的黄金配置，我们将在本课中使用这一摄像装备。

学 生们在16毫米影片及数字视频（DV）制作过程中所学习到的创作技法及基础概念都完全可以应用到35毫米影片的制作中去。在35毫米影片创作课上，学生们有机会能够了解到35毫米的宽屏幕和高解析度会对他们的镜头设计、画面构图、舞台走位、摄像机移动、镜头选择及灯光设置产生怎样的影响。本课程将探索35毫米影片的镜头设计、拍摄及剪辑的整个流程。

35毫米影片制作课程将包含如下内容：
• 35毫米摄像机的装载和操作
• 35毫米镜头的灯光设置
• 35毫米画面高宽比
• 35毫米摄像机用三脚架头
• 移动式摄影机和轨道的使用
• 35毫米摄像机所用镜头
• 变形呈像摄影（超级宽屏）
在完成了35毫米摄像机的学习之后，学生们可以选择使用16毫米、35毫米或高清摄像机来完成自己的学年设计作品。

剧本写作：对白写作
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，通过圆桌讨论对此加以评析。这种讨论的目的在于加强学生的剧本写作水平。若想成功完成本课程，学生们的剧本作品必须达到“定稿”的水准。在完成此课程之后，学生们就正式进入了第一学年毕业设计影片的前期制作过程了。

前期制作、中期制作及后期制作
在第二学期开始之前，学生们需准备一份长度不超过15页的剧本定稿。随着一对一咨询的深入以及其他课程的展开，该剧本还会有一定的修改。在指导期内，学生们将寻找取景地点、挑演员并设计他们的拍摄方法。期间，他们会和导师保持一对一的会面指导，并从中接受拍摄剧本、演员挑选、分镜头剧本、场景平面图、日程安排及预算编制方面的建议。

每个学生都将得到五天的拍摄时间，具体时间安排视其班内制片日程而定。学生们还将以主要工作人员的身份参与同组成员的作品制作。日程安排的目标是让拍摄中间有一定的间隙，以便给后续拍摄的筹备留出时间。学生拍片时期的繁忙程度和制片水平，与专业电影的拍摄要求不相上下。

中期制作结束之后，学生们将开始对他们的作品进行剪辑。在正式向观众们展示他们的作品之前，学生们会将他们作品的初剪展示给导演课的导师和顾问，并 获得相应的建议和回馈。剪辑教师在整个后期制作阶段都会接受学生的咨询。每个学生最多可以使用300个小时来剪辑他们自己的作品。通过计算机的数字混音对影片进行最终加工。有些学生为得到更为优质的声音效果，可能会将他们的作品带到专业混音师处进行加工。

第一学年影片公映
在第一学年末，学生们的作品将邀请他们的亲朋好友和特邀嘉宾来观看影片公映。学生们可以选择将作品收入自己的作品集中，此外，他们也可以将影片参加美国及海外的各类电影节。

第二学年课程

故事片剧本写作
本课程的目标是让学生们在严谨的写作框架和时间限制下，接受大量课程训练。学生们需要深入理解故事内容、故事结构、人物角色、主要矛盾及对白这几方面意义，从而掌握剧本写作的技巧。根据写作和学习的相关要求，学生做长片故事片剧本的第一稿长度需在90到120页之间。

本课程的目的是为学生们的剧本创作、修改及润饰，提供一个开放和专业的学术环境。若要成功通过这门课程的考核，在期末时，学生们的剧本必须 “定稿”，以供第四学期的前期制作使用。

高阶导演方法
本课程将对导演艺术进行深层次的探索。学生们在此间将磨练他们的技能，并准备多个场景供课堂展示之用。课内将提供给学生一系列已出版的作品，其中包括戏剧剧本、电视剧本及已发行的叙事片中的一些镜头的剧本。学生们将同本地的专业演员们一同讨论这些场景（包括课内和课外）。课内的指导和讨论将关注导演与演员的合作过程。这些内容将贯穿本学期的始终。

高阶执行制片培训
在本课程中，学生们将通过对故事片的预算和日程安排的分析来理解这两者在制片准备期重要意义。在之后的环节中，学生们将会给自己的影片制作预算表和拍摄日程表，并将他们纳入制片文档中使用。

摄影棚内场景研讨会
在本实践课程中，学生们将会获得摄影棚拍摄的宝贵经验。学生们将在专业的拍片环境中工作，使用如移动式摄影车、吊车、支架布景、绿屏及其他一些棚内拍摄所涉及的设备。学生们将拍摄多部课内小组作品，其中包括一部音乐录像片。我们鼓励学生运用他们身边一切可用的工具来完成各项作品。

后期制作高阶
通过一系列的讲座、实地考察及实践演示，学生们会不断加深对高端数码后期处理及影视加工的理解。本课程将探讨后期制作的多个方面，如胶转磁、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、翻录及影院发行。

影视批评研究之二
本课程中，学生们将通过对影视创作史上一些先锋人物所使用的技法进行分析。通过影视赏析和讨论，学生们会逐渐了解到从默片时代到数字时代，电影人在电影叙事手法上作出的各种创新。本课程将探索导演（主要是画面构图）、摄影、表演及剪辑的专业技术所经历的发展轨迹。不过，本课程不仅只是对影视创作的发展采取批判的态度,还会要求学生置身于这一发展过程中，以此来更好地理解他们正在拍摄中的作品。

硕士研讨会：行业视角
每 周都会有业内专业人士携自己的最新作品来到纽约电影学院展映，并为我们的硕士生进行演讲。在这一系列演讲嘉宾中，有着影视界各个岗位的专业人士，其中包括：导演、制片人、编剧、摄像导演、编辑、制片设计及选员导演。学生们将接触到他们可能从事的各个业内岗位。每个讲座最后都将设有提问环节。

纪录片创作
本课程将探讨纪录片创作中的艺术和技术手段。纪录片风格、拍摄方法、访谈方式、纪录片结构、影片主题、剪辑、纪录片调研的重要性、“真实与客观性”、观点、职业道德问题以及情景重现都会是本课程讨论和分析的目标。

影视短片培训：剧本写作
该选修课关注的焦点是让硕士研究生们掌握短片制作中的剧本写作。学生们将在课程中创作、草拟大纲并写下他们短片剧本的初稿。

高清拍摄培训
与第一学年的35毫米拍摄培训相似，学生们将参与为期一周的培训课，其中涉及摄像技术、制片阶段高清摄影机的使用以及高清摄像技术的深入研究。

新媒体
在娱乐业不断变迁的大环境下，制片人必须对不断更迭的新媒体技术以及影片发行的新方式保持高度的敏感。 新媒体变化的趋势几乎是不可预测的。整个大环境更迭的速度往往会使新点子刚出现不到数月即将面临被替换的厄运。本课程将让学生们深入了解这一不断变迁的技术发展历程。每个学生都必须完成一部新媒体短片，并将其公布于网络之上。

影视业务
做为影视界的新星，电影艺术硕士生们需要通过对影视创作行业的整体认识来平衡艺术爱好和电影商业市场的重要意义。本课程中将涵盖选择权协议、财务、音像版权、电影节、代理、影片发行及市场推广。

选修课程

影视制片设计
影视制片设计对于任何影视制作的成功都起着至关重要的推动作用，它为观众提供的视觉线索能够建立并加强观众对影片内容的理解。制片设计师们需要通过创造与影片内容和动作相符的设计风格和理念，来向观众解析和传达故事的内容、剧本或环境等要素。本课程旨在帮助学生们为他们的影片制片项目做好设计方面的准备。课程的内容会涵盖场景设计和构建、化妆设计、服装设计及基本美学。

高阶摄像
本课程关注对电影拍摄的实践学习，学生们在课程中了解到拍摄所用的各种技术和艺术的手法。课程中也会对灯光、摄影美学控制对画面情感要素的利用进行深度的解析。对于那些希望在第二学年以摄影导演身份参与影片制作的学生，我们鼓励他们能参与到这门选修课的学习中来。毕业设计选择摄像方向的学生必须选读本课程。

艺术硕士电影课程和剧组成员

艺术硕士学位的研究生将负责自己影片的剧本写作、导演及后期剪辑。然而，对一个影视创作者而言，理解团队协作的意义是十分重要的。因此，除了执导自己的影片之外，学生们还需要在剧组的其他核心岗位上进行训练。

在前四个拍摄项目中，训练岗位有：
• 导演
• 摄像导演
• 摄像师助理
• 灯光师/场务
在第五至第七个拍摄项目中，学生们还可以选择录音师的岗位轮流操作。

在第二学期中，剧组的规模将扩展至6人以上，其中的成员包括：副导演、混音师、录音长杆操作员、制片经理及剧务组长。剧组成员每周需要和导演教师进行一次会面，来审阅剧本、拍摄及制片方案。

纽约电影学院设计了如下的电影拍摄项目来锻炼学生的技术及创造力。这些项目旨在让学生们在画面和剧情叙事方面取得一定的自信，并让学生们在影视创作能力方面 打下扎实的基础。对于那些刚接触影视创作的新人而言，他们会逐步认知剧本写作、摄影、录音及剪辑工作的一些准则；而那些已具备一定经验的学生，则能利用这些项目的练习让自己的专业技术愈加纯熟。

所有的学生都应参与到这些项目的尝试中来，并藉此来培养影视创作方面的能力。

项目一到项目四将使用16毫米黑白生胶片进行拍摄。然而，学生们可以选择在第四个项目中使用24p数码摄像机。项目五至项目七将使用24p数字摄像机进行摄制。学生在制作学年最后一部影片时，可以选择16毫米摄影机、35毫米摄影机、24p数字摄像机或高清摄像机来进行拍摄。

**拍摄项目之一
场面调度**
在他们的第一部作品中，学生们将了解电影的场面调度，以及镜头语言的运用对影片叙事的重要作用。每当故事进行到高潮之际，他们将尽可能的运用镜头语言来表达故事中的这种情绪。此项目能让学生了解到如何通过调整拍摄对象和摄像机的关系来制造戏剧效果。每个学生都需设计和拍摄一个包含开始、经过和结果的场景。此外，学生还需关注对镜头、拍摄距离和角度的选择。

由于故事仅能通过一 个长镜头来表现，因此，尽可能地运用场面调度来表现角色和他们的动作就显得至关重要了。学生们在正式拍摄前应该多次排练以协调演员和摄像机的配合，直到能够 一气呵成的完成该镜头才能开始正式拍摄。每个学生都需使用黑白反转胶片进行影片的拍摄，在剪辑之后向大家展示，并听取众人的批评和意见。

• 拍摄时间：3小时
• 剪辑时间：共一次，每次4小时
• 影片长度：30秒到2分钟不等

**拍摄项目之二
连续性**
连续性是现代电影创作的基本原则之一。通过拍摄一部“具有连续性的影片”，学生们能了解到如何通过剪辑手段保持场景的真实性的基础上推进故事的发展。他们将会了解到“故事时间”和“现实时间”之间的区别。我们将要求学生制作一部在内容、时间和空间上都能保持连续性的作品。在影片的制作过程中，学生们需要通过多个镜头（10-15个）来分解表现故事情节，并且需要保持故事的顺序（不得在时间和情节上发生跳跃）。在延续性影片的制作过程中，学生们必须创造一个清晰的情境画面并且要保持场景的真实性。让观众认可影片的真实性是十分重要的。学生在此项目中将负责影片的剧本写作、导演、拍摄、剪辑及放映，影片长度不得超 过3分钟。

学生在拍摄之前必须有全面的计划，并准备好以下前期制作的内容：
• 剧本
• 剧本分析
• 分镜剧本
• 取景地考察
• 场景设置
• 拍摄日程安排

学生们将拍摄两卷胶片，在剪辑之后向大家展示，并听取众人的批评和意见。
• 拍摄时间：4小时
• 剪辑时间：共两次，每次4小时
• 影片长度：1到3分钟

**拍摄项目之三
电影配乐及蒙太奇**
第三个拍摄项目将向学生们介绍声音与影片之间的关系，以及如蒙太奇和跳接之类的叙事手法。

在本项目中，我们将鼓励学生探索属于自己的叙事方式。学生将为这部影片选择一段配乐。在剪辑室内，他们将依据这段配乐的旋律来剪辑自己的影片。学生们应该在 配乐的旋律和节奏上多加尝试。每个学生都将负责影片的剧本写作、导演、拍摄、剪辑及放映，影片长度不得超过4分钟。除了分镜剧本之外，学生们可以借助照片来帮助他们安排影片的设置。场景照片可以让学生对取景点、拍摄角度和灯光做出更好的选择调整。

• 拍摄时间：5小时
• 剪辑时间：共三次，每次4小时
• 影片长度：2到4分钟

**拍摄项目之四
第一阶段总结作品**
从本项目的第一周起，学生们就将在剧本写作班内为他们的第四部作品编写剧本。

每个学生都必须完成一本制片手册，其中应包括：
1.   目标陈述：影片的构思以及风格手法的简述
2.   剧本提纲、拍摄脚本、分镜剧本及场景设置
3.   分析：制作目标、实现方法、失误及剧组工作

第四部影片在规模上较之前的练习更为宏大。本片的摄制将以本学期第一部分讲授的技能和知识为基础。在本片的前期制作中，学生们将向教师咨询相关问题。后期制作的时间共有两周。学生们可以使用音效、配乐、旁白及环境声来强化叙事的效果。这个项目的片长可以从3分钟到10分钟不等，记住“少即是多”。

影片的体裁不限，可以是叙事、纪录片或尝试一些新的体裁。第四部影片的摄制可以使用16毫米摄像机或DV来完成。
• 拍摄时间：两天
• 剪辑时间：40-60小时
• 影片长度：3到10分钟

**拍摄项目之五
台词与潜台词**
本项目将要求学生们探索对话与戏剧情节之间的关系。本次制作也将是学生们首次尝试在现场直接录制对话原声。我们将提供给学生们只含对白，不具其他任何动作描述的剧本。学生导演们将决定这个故事的“人物、事件、地点、时间、起因”。最为重要的是，每个学生导演都能亲自制定目标角色及场景中的剧情节奏。

学生们会发现，这些元素将会决定对白最终呈现出的效果。并藉此深化他们对台词和潜台词之间关系的理解。
最后影片在班内放映之时，学生们将会发现每个导演对于同一场景的不同解读，会对角色和故事内容产生怎样的影响。
• 拍摄时间：4小时
• 剪辑时间：共两次，每次4小时
• 影片长度：1到3分钟

**拍摄项目之六
视角**
影片的每个镜头都有一个视角，在叙事电影中，影片的视角常会随着镜头的变化而改变。在大多数情况下，视角，也就是叙事立场，常被观众忽视。不过随着视角变化的累积，这种变化会极大地影响观众对影片的解读。学生们将会分析通过视觉手段创造叙事立场的不同方法：镜头画面构图、机位设置，180度轴线原则，景别，景深，拍摄方法如过肩镜头等，场面调度及表演、镜头选择、声音设计等等。

视角项目旨在帮助学生们掌握表现角色叙事立场所能用到的各类技术手段。每个 学生都将从他们的导演老师处得到一份剧本截选场景，其中会有两个角色。每个学生都将负责从其中一个角色的视角出发来设计并导演一部DV作品。在学生导演的场景中，他们必须使用至少三种不同的技法。
• 拍摄时间：5小时
• 剪辑时间：共三次，每次4小时
• 影片长度：1到4分钟

**拍摄项目之七
第一学期汇报作品**
第一学期期末汇报作品需要学生制作一部叙事体裁的数字影片，其长度不得超过10分钟。该片应以之前的导演视角下的表演课，制片培训课及第一学期下半阶段的练 习为基础。该影片应以表演为主，角色数量不得超过3个，场景需控制在一到两个。电影中的“故事时间”是以分钟为计量单位，不宜使用天、星期、年这样跨度过 大的单位。学生们也可以选择制作一部纪录片作为第一学期的汇报作品
• 拍摄时间：两天
• 剪辑时间：40-80小时
• 影片长度：不超过10分钟

**影片拍摄项目之八
第一学年学年作品**
本项目是本学年最大的挑战，代表着整个学年的学习成果。学生的目标是要创造一部能够展现其艺术视野和观点的短片。学生将和规模更大的剧组一起协作，包括制片在内的第二学期课程的所有同学。 并且将拥有较之前的项目更多的时间供其完成前中后期的制作。学生们必须准备好制片手册，接受指导老师的拍摄许可。学生可以在数字高清、16毫米胶片和35毫米胶片三种形式中任选一种进行拍摄。
• 拍摄时间：一周
• 剪辑时间：三至四周
• 影片长度：不超过20分钟

**拍摄项目之九
新媒体**
每 个学生都需要制作一部新媒体作品，并完成对其的构思、制作、导演和剪辑工作。本项目将重点关注影片的内容和叙事的手法。学生们将对自己的作品做出相应的调 整，以适应网络和流媒体格式的要求。尽管拍摄使用的工具相似，但是这个项目会要求学生换一种方式来思考。就像人们熟悉的“pods”，新媒体项目既可以是非虚构的叙事报道也可以是虚构 的故事短片。

**拍摄项目之十
高阶导演项目**
每个学生将从他们的毕业设计中抽取一个完整场 景进行编剧和指导。在本学期的课程中，每个学生都将在课堂上指导当地的专业演员来展现这些场景。每节课上，学生们都会在导演教师的辅导下改进自己在场景拍 摄和表演技术方面的知识。本项目能让学生们提升他们在剧本分析和演员指导方面的综合能力，并为之后的毕业设计做好准备。

毕业设计：

选项A：故事片
在第二学年结束后，学生们另行付费继续第五学期的学习。在第五学期中，学生们将导演并剪辑一部长故事片；同时，他们还要参与到其他同学的短片制作中去。

选项B：影视预告片或短片
根据故事片项目的内容，为其制作预告片或短片，其长度不得超过30分钟；同时，学生还要参与到其他同学的短片制作中去。

选项C：摄像
在其他同学的预告片或长故事片的制作中担任摄影导演一职。

行业发展
在影视行业中，职业生涯的发展方式多种多样。在艺术硕士学位课程最后几周的时间里，学生们将试着探索电影业内各种可能的职业发展路。我们还会定期邀请影视创作从业者们来校与学生们分享经验；并对学生们进行单独辅导，以讨论他们下一步的职业发展。

在课程最后的几周时间里，学生们将探索电影界各种职业发展道路、影视创作从业者会来校与我们的学生分享他们的经验，包括：
• 构建自己的作品集
• 电影节及赞助金
• 制片体系及其备选方案
• 合同、谈判及协议
• 业内联络及工作岗位
• 网络和新媒体

• 多机位棚内拍摄

延长学期
选择执导及剪辑一部叙事长片的学生们将在第二学年结束后的延长学期内完成此项工作。延长学期的时间将全部用于影片的中期和后期制作。对于那些毕业设计为影片执导的学生而言，他们需要另行支付这第五个学期的费用。