

电影创作

纽约电影学院的电影创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68.5学分的课程中，学生们将接受2000小时以上的实践指导和实践创作练习。

纽约电影学院的学位由位于环球影城影视创作基地的洛杉矶校区颁发。学生可以选择在学院的纽约校区进行一年非学位课程的学习，在完成预修学分后，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。

学生作品将采用16毫米胶片、35毫米胶片、高清、超16毫米、RED EPIC®全数码高清摄影机及24p数码摄像机作为拍摄媒介。所有作品均用数码剪辑。

本课程融合了电影创作的核心要素，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，有志于从事专业电影创作工作，对影视创作有着高度热情，并愿意接受高要求高强度课程培训的学子们。纽约电影学院不要求申请者必须具备电影创作的经验，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都强调实际动手操作能力。

纽约电影学院的电影创作专业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，从而帮助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；拥有大量影视制作经验；完成十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。

地点：好莱坞环球影城

学费：每学期\$12,666（共6学期）

额外器材费：每学期\$1,334

学生还可能需要承担额外的制作费用。这取决于拍片的数量和规模的大小。

第一学期概况

从开学的第一天起，学生们就将接受大量专业课程的学习，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人的摄制小组，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毫米短片进行剧本创作、导演及剪辑的练习。第四部影片的片长可达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，并可辅以包括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，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

MFA艺术硕士学位

电影创作

第一学期课程

影视美学1：导演专业技能

本课程是深入研究大师级导演们创作方法的第一部分，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，进而了解如何运用美学、行为学以及人文科学的方法使影片给观众带来最大的心灵震撼。本课程不仅要求学生们在导演能力方面能有所进步，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。课程将重点关注画面叙事。我们通过对具体场景的分析来理解对故事结构、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，来讲述故事。学生的剧本作品将成为他们第一学期课堂练习的基础。

16毫米摄像机与灯光

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，其中包括对镜头、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字剪辑系统“Final Cut Pro”。每个学生都将负责自己作品的剪辑。本课程中，学生可以就计算机使用的问题向老师求助。

本学期主要分为三个阶段。第一阶段将着重强调实践指导、案例分析、小组声画同步指导练习（使用学生先前制作的剧本）、个人辅导以及前期制作（包括演员挑选、试镜、取景地考察）。第二阶段为影片制作阶段，在此期间学生将负责执导自己的影片，并参与到同学们的影片制作中去。第三阶段用于影片的后期制作。在此阶段，学生将对影片进行数字剪辑、接受老师的指导和建议、公映影片的初剪版，收到观众的反馈之后进行修正，并在最后正式的小组公映中向大家展示自己的成品。

预算编制及日程安排

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，课程内容将在第二学年获得强化。

第二、三学期概况

第二、三学期主要培养学生在影视创作中的艺术性和技巧性，并在之前的基础上进一步提升他们的创作水平。本学期旨在让学生能够独立创作一部短片，根据学生的选择，可以使用Arriflex SR 16毫米摄像机、Panavision Panaflex 35毫米摄像机或高清摄像机进行拍摄。在第二学期开始前，每个学生都必须准备一份剧本供学年设计之用。这些拍摄项目是第二学期的关注重点，也是各课程学习的基础。

作品目标

- 指导及剪辑一部声画同步的叙事影片，长度不超过15分钟（16毫米、高清或35毫米）
- 以组员的身份加入其他同学或小组影片的制作中去
- 使用35毫米胶片（Panavision摄像机）及高清数字视频（DV）拍摄并剪辑场景。

学习目标

- 影视创作的高阶技巧，包括：导演、演员挑选、影视制作、声画同步制作、画面色彩指导、剪辑及声效设计
- 学习35毫米胶片及高清胶片的基础知识

第二、三学期课程

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2: 高阶画面构图及表演设计

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对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所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片断文档
- 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
- 对焦及镜头推拉
- 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
- 移动式摄影车及轨道的使用

高阶摄像1：用光作画

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、试演及灯光设置）将要达到正规影片的制作标准。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、摄影导演、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（遮光旗、滤网、彩色滤光板、支架及夹钳）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、混音及对录音器材操作技巧。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，学生们将会获得剪辑影片得实践经验。更重要的是，学生能够通过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，就能充分预见拍摄之后需要进行哪些后期加工工作。

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，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毫米摄像机所用三脚架云台
- 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。

MFA艺术硕士学位

电影创作

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，学生们就正式进入第一学年的学年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，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等方面的建议。

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。他们将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，学生们将邀请他们的亲朋好友和特邀嘉宾来观看他们的作品公映。他们可以选择将作品收入自己的作品集集中，此外，我们也鼓励学生们将影片提交给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，学生所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。课内将提供给学生们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。

高阶执行制片研讨会

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间的重要意义。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、摇臂、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。

高阶后期制作

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。

MFA艺术硕士学位 电影创作

影视批评研究之二

本课程中，学生们将对影视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、摄影导演、剪辑师、制片设计及选角导演。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。

纽约
电影
学院

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对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

作为影视界的新星，电影创作艺术硕士生们需要平衡他们对影视艺术的爱好以及对电影行业整体的透彻理解。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等课题。

选修课程

舞美设计

舞美设计对于任何影视制作的成功都起着至关重要的作用，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。舞美设计师们需要通过创造与影片内容和动作相符的设计，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舞美设计方面的准备。课程的内容会涵盖场景设计和构建、化妆设计、服装设计以及基本美学。

高阶电影摄影

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。

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。对于选择在延长学期完成叙述长片的学生，他们需要另行支付第五个学期的费用。

硕士拍摄项目和剧组成员

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
- 摄影导演
- 摄影师助理
- 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指导老师进行一次会面，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，并帮助学生们在影视创作能力方面打下坚实的基础。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

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、经过和结尾的场景。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，直到能够一气呵成地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在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
- 取景地考察
- 剧本分析
- 场景设置
- 分镜剧本
- 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：5小时
- 剪辑时间：共两次，每次4小时
- 影片长度：2到4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

MFA艺术硕士学位

电影创作

拍摄项目之五

台词与潜台词

本项目将要求学生探索对话与戏剧情节之间的关系。本次制作过程中，学生们将首次尝试在现场直接录制对话原声。我们会提供给学生只含对白，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，每个学生导演都要亲自制定目标角色及场景中的剧情节奏。学生们会认识到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，学生们将认识到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阅读。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：4小时
- 剪辑时间：共两次，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。学生将与规模更大的剧组一起协作，并在制作过程中运用第二学期各门课程上所学的知识。与之前的项目相比，学生们将用更多的时间来完成前中后期的制作。学生们必须准备好制片手册，从而获取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。

毕业设计:

选项A: 长篇叙事片

在第二学年结束后，选择拍摄长片的学生们将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篇叙事片；同时，他们也要参与其他同学的毕业作品摄制。

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，他们也要参与其他同学的毕业作品摄制。

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：

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。

- 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

请注意：课程、日期和学费会有调整。

影视表演

我们表演课程的独到之处

亲身实践

要学电影表演，最好的方法就是实践，亲自参与电影拍摄。从课程的第一周起，我们的学生就开始在摄影机前进行表演。每周学生都有机会将课堂上所学的方法与技巧运用到实践中，同时用摄影机进行记录，从而可以实现回顾检查。

专业的师资力量

我们的教师经验丰富，活跃在好莱坞、独立制片业、百老汇和外百老汇戏剧界。

影片制作

我们很多课程与项目中所制作的电影短片或片段都是由我们的学生创作并参演，这也是我们的一大特色。这些影片都由学生拍摄和剪辑，学生们可以把这些短片和镜头用在自己的作品里。

制片资源丰富

我们的电影表演课程和电影创作课程是携手并进的。我们能向所有学生提供制片资源，包括电影器材、现场拍摄机会，以及与才华横溢的新兴电影导演、编剧、监制和剪辑师的合作。

作品集

我们会为学生提供他们表演的影像，以及剪辑好的可以使用在作品集里的影片片段。

Master of Fine Arts Acting for Film

两年制艺术硕士每学年为八个月，共四个学期，每学期学习16周。每一学期都要求学生花大量时间全力应对强化式学习。

在一个标准学习周内，课程还要求学生利用晚间与周末的时间上课、排练及进行拍摄。

纽约电影学院的学位由位于环球影城影视创作基地的洛杉矶校区颁发。学生可以选择在电影学院的纽约校区进行一年非学位课程的学习，在完成预修学分后，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，学生必须申请并获得洛杉矶校区的学位课程的认可。

第一学期概述

第一学期主要用来集中全力为表演技巧打好基础，从剧院内的舞台表演开始训练，过渡到电影银幕表演。学生将参加一系列广泛的核心课程，这些课程能引导他们发掘演员的内在要求，同时使他们自发地从技巧、情感和肢体上进行自我训练，以满足电影表演的需要。我们坚信，在观众面前的现场表演能让电影演员受益匪浅。所以，第一学期学生们将花大量时间训练现场表演技能。

学习目标

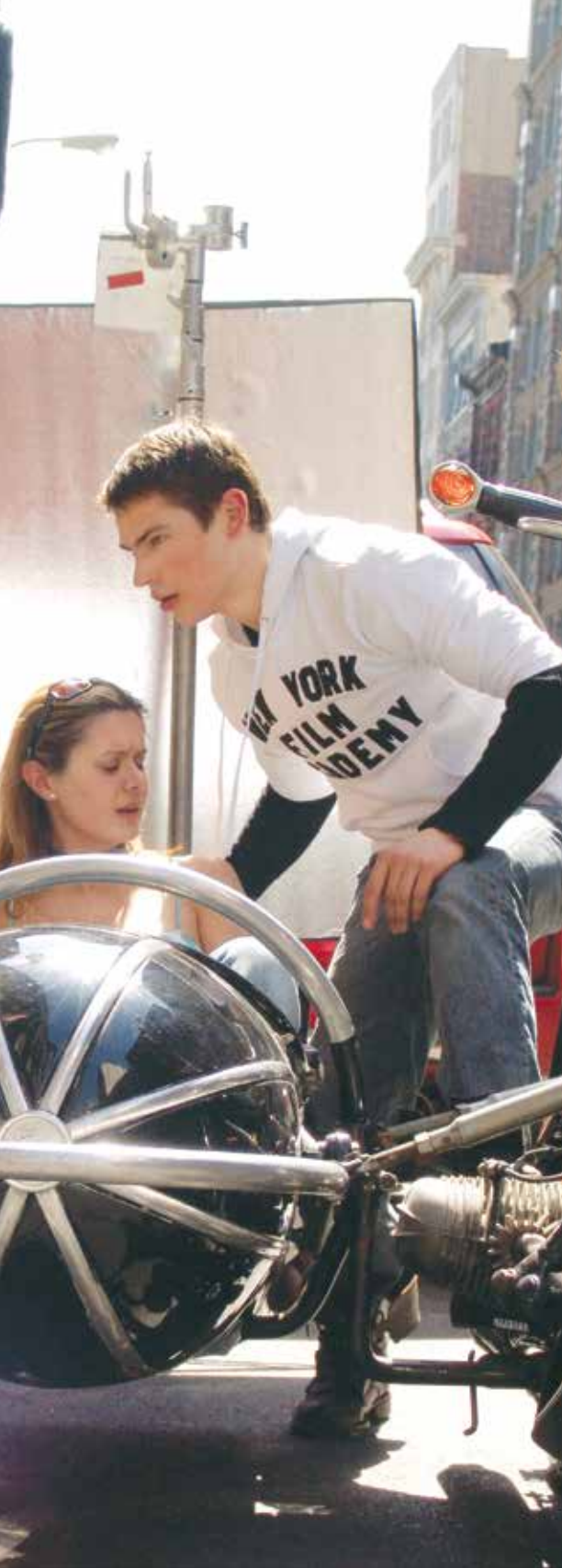
- 探索与学习表演技巧和原则
- 学习影视表演的术语
- 熟知拍摄现场演员表演的流程
- 认识电影表演与舞台表演的区别
- 了解如何解构场景与分析角色

表演目标

- 排练并拍摄影片片段以用作课堂分析
- 解构、分析、排练一段指定的独白，并在观众面前尽情现场表演。

地点：好莱坞环球影城

学费：每学期\$15,750

第一学期课程

在本学期的第一阶段，学生将从一系列广泛的课程开始，为演技打下基础。此类课程既涵盖了传统舞台表演，又包括电影表演的技法，以及理论概念的学习。

表演技巧课

这门课介绍各位表演名师的经典表演技巧理论。本课程开始时以基础的集体表演游戏作为热身。学生首先要研究学习的是康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Stanislavski）的作品；接着，在方法论领域，我们会简要探讨一下桑福德·麦斯纳（Sanford Meisner）的角色；最后我们将对多位大师的作品进行深入剖析，其中包括：李·斯特拉斯伯格（Lee Strasberg，感知记忆法）、斯特拉·阿德勒（Stella Adler，对既得情景的绝对服从）、迈克尔·契诃夫（Michael Chekhov，身势学）、杰兹·葛罗托斯基（Jerzy Grotowski，外部表演手法/“内化”）、安妮·博加特（Anne Bogart，移情视角）和铃木忠志（Tadashi Suzuki）的作品和理论。

课上还将简单介绍各位大师生活的历史背景，并对他们个人理论的发展过程进行讨论。根据本课程的要求，学生首先要了解各位大师的理论的具体运用方法，而后进行课外练习，并在课上进行表演。开始时，学生要以“开放场景表演”和独白形式来运用所学到的各种概念，并在期末课程结束时以一段独白或“开放场景表演”作为汇报演出。

电影表演1

银幕表演的基本原则来自舞台。但在摄影机前表演仍有其独特的技法与学问。课程在第一周就将向学生介绍电影表演这门艺术。学生要学习的电影表演基本原理包括：根据机位调整表演的方式，舞台走位，情绪与动作的延续性，以及选择表演方式时所需的技能和想象力。纵观全年的教学安排，本课绝大多数课堂时间都将让学生亲临拍摄现场，实际综合运用其在各门课上所学的方法与技巧。

影视艺术

在本课程的教学过程中，学生将从一个演员的角度来学习何如导演电影，如何监制影片、如何创作剧本等等。学习并了解电影制作过程中所需的各种工作角色，能极大提高演员与制片方合作的能力，从而使拍摄过程更具活力。

麦斯纳技法教程1

桑福德麦斯纳（Sanford Meisner）的教学对表演技法的发展有根本影响。麦斯纳技法的训练使演员意识到自身直觉的力量，并能自发进入角色。学生在深入研习麦斯纳技法后，还能不时地从自身的反馈中获取灵感，塑造出饱满的角色。

发声与形体1

不论是在戏剧还是电影，角色所要表现的目的通常都是由大量的肢体动作来诠释。换言之，一个角色的行为动作比他的台词更具有表现力。

“动作”这门课程，不仅注重加强演员对身体姿态变化的掌控能力，使其面对角色可以收放自如，还看重大胆且具有突破性的表演和整体感的构建，以及使用必要手段深入探索剧中人物的肢体表现方式。另外，这门课程还教授学生如何训练与控制自己的声音。通过运用各类共振器和不同的肌肉组织，让学生深刻发掘原始的情感变化。

发音训练

“发音训练”是发声课程的衍生教学。这项训练的主要目的是通过练习标准美语来去除学生的外国口音或地方方言。本课程将训练演员用国际音标来纠正说话过程中的习惯性问题，并为将来学习方言做准备。训练的结果要求学生说话能清晰自如，出口成章，能胜任各类角色。

剧本分析

本课程中，演员要学习20世纪至今的经典剧本的发展及其历史背景。其中既包括舞台剧本，也包括电影剧本；通常同一部剧本会用这两种形式共同演绎。例如：田纳西·威廉姆斯（Tennessee Williams）的《欲望号街车》；尤金·奥尼尔（Eugene O' Neill）的《长夜漫漫路迢迢》

即兴表演1

在需要表演的场合——尤其是在摄像机面前表演时——即兴演出的重要性不容忽视，因为在摄像机前进行的表演往往缺少足够的排练机会。无论是在喜剧还是一般戏剧的演出过程中，只要演员全情投入，仔细聆听搭档的台词，忘却害怕失败的心情，他们就能发挥出绝佳的即兴表演。通过游戏和练习，学生可以学到如何释放想象力，怎样与他人搭好戏，以及如何“运用当下”，而不是去想“下一步该做什么”。

莎士比亚研究

有人说，如果你能真正演好莎士比亚的作品，那么你就无所不能演了。学生要学习怎么使用语言和肢体来表现莎士比亚的人物，还要深入洞悉莎翁的经典语言，融入自身经历对其进行演绎。

第一学期汇报演出

经过第一个学期表演技法课上的学习与排练，学生要现场进行独白表演。到场观众包括学生、教职工和特邀嘉宾。一年里的现场表演经验非常宝贵，同时学生还能利用这个机会对自己在舞台上的表演和摄影机前的表演进行对比和比较。

第72届奥斯卡最佳男主角获奖者
凯文·斯派西做客纽约电影学院，
为学生们带来一场精彩的讲座

MFA艺术硕士学位

影视表演

第二学期概述

第二学期将继续核心课程。学生将着重把表演技巧运用于拍摄更复杂的场景和电影镜头中，从而磨练演技，取得进步。学生出演的电影或片段常常都是由其他学生和导师共同制作的原创作品。此外，学生还会从一系列多样化的课程中学习到更多关于表演技法、电影产业和多种电影技法的知识。

第二学期会以两场学生公演作为收尾。第一场是现场实景表演，受邀观众主要有亲朋好友与业界人士。第二场则是公映由学生表演拍摄并制作成的影片。

学习目标

- 学习在电影拍摄现场与导演合作。
- 了解电影与电视对演员所提出的不同要求。
- 学习如何准备试镜。
- 了解演员业内的情形。

表演目标

- 以麦斯纳技法为指导，排练并强化实景演出和课堂练习。
- 以制片厂或外景地的一个完整的电影布景为背景，设计、排演并拍摄一段表演。这段演出将会在观众前进行。
- 解构、分析、排练不同的舞台场景，并为观众表演。

第二学期课程

电影表演2

在第二学期里，学生要学习并掌握一系列高要求的技巧，包括肢体、声音和心理活动的表演技能，并运用这些技能对将在摄影棚内和外景地拍摄的场景进行分析、排练、设计镜头布局。在这些表演以数字方式记录、剪辑之后，我们将邀请同学、亲友、工作人员共同观看。

所有参加演出的学生也需要担任剧组的其他各项工作。本课的评价重点将主要放在对不同镜头的标定能力和演员的表演力度以及对想象力的运用上。

场景研究

学生要运用第一学期在“表演技法”课上所学的方法来把完整的场景解构成小节（如以情绪转换作为分割点）。接下来再为每一小节找出具体的心理活动、肢体动作和表演难点。在这个过程中，学生会运用到各类表演技法，包括斯坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Stanislavski）的理论，斯特拉斯伯格（Lee Strasburg）的体验派表演法和麦斯纳技法教程中所学到的技巧。此外，学生还要学习如何创作完整的含配乐剧本，其要点包括：详尽的角色生平介绍，台词分析，同时还要阐述周围环境对角色的总体目标产生的影响。在学期期末场景研究课程结束时，学生要为同学、全体教员和受邀观众进行汇报展示。

麦斯纳教程2

延续麦斯纳教程一。本课中，除运用自身经验，学生要学习如何把“移情”法运用在角色身上。本课结束时，学生要在现场观众面前表演一个麦斯纳的片段。

试镜技巧

表演既是一种技术也是一项职业。除了训练，成功的演员还必须掌握强大的市场营销技巧来为自己开拓事业。这门课程的重点主要放在以下几点：遇到陌生剧本时，如何保持泰然自若；如何制作简历；如何选择头像照；如何进行职业规划。此外，演员还有机会在课堂上以及电影学院制片导演公开招聘中，获得真实的试镜体验。

电影中的格斗技巧

在这门课上，学生要学习如何安全地表演为电影所设计的暴力场面。在保证自身安全的前提下，演员要运用不同的武术元素来创造连贯逼真的格斗场面。

电视表演

一段表演的拍摄方法有很多种，而本课程的目的就是探讨电影式拍摄（单机）和多机位的场景拍摄方式之间的不同之处。本课程会给学生分配情景剧或者电视肥皂剧的一些场景，并在课程的几周内进行排练与试演，以多机位方式记录，用于课内导师和同学的共同分析。

即兴表演2

基于“即兴表演1”课程所介绍的技巧，学生将在“即兴表演2”中开始接触更复杂的练习和更长的即兴表演。学生要学习如何将各个场景有机的联系起来，建立完整的故事结构，并掌握在即兴表演中如何实现角色的饱满化和人物关系的复杂化。期中时，学生将为亲友展示一段即兴表演。最后，从现场即兴表演训练所获得的技能将培养学生在电影作品拍摄中自发表演的能力。

发声与形体2

为提高表演水平，演员们要学习更高级的肢体动作课程。表演时，动作的要素要符合角色的特征和具体的历史背景。

艺术硕士期末汇报表演

除了用摄影机记录下来的表演，学生还要现场表演在本学期“场景研究”课上解析并排练过的场景。因此还要求学生利用课外时间进行排练。表演所选用的剧目既可以是经典的舞台剧，也可以是当代的电影作品。演出要求完整的舞台场景，包括服装、道具、灯光和音效；观众包括学生、教职工和特邀嘉宾。这是一个即能展示自己表演才能，又能庆祝一学年学业圆满结束的令人振奋的时刻。

MFA艺术硕士学位

影视表演

第三学期课程

高级场景研究：从舞台到大银幕1

演员们进行场景研究的剧目将越来越具有挑战性。本课程将要求学生解构并分析表演用的剧本。学生还要排演一部独幕剧用于期末汇报演出。在本学年的第二个学期，这部独幕剧将被改编成剧本进行拍摄，从而使学生能够对比调整自己的舞台表演与银幕表演。

镜头前的表演：电视制作培训1

“电视制作培训”旨在跟进严密的剧集制作安排。在学习过程中，学生会亲历专业的拍摄情景——从普通的练习到简单的实景排练，再到最终拍摄。每一集新剧本都出自艺术硕士编剧专业的学生之手。

高级动作教程1

本课程的重点在于探索如何以不同的方式使用肢体传达信息。内容包括如何使学生最大化利用各自独特的身体特征，从而全面把握肢体语言。待掌握这项技能后，学生要思索如何用肢体表现难度较大的角色，并学会区分舞台表演动作和摄影机前表演动作。

形体戏剧

本课程基于杰兹·葛罗托斯基(Jerzy Grotowski)、铃木忠志(Tadashi Suzuki)及其他形体戏剧先锋的影响与原则，旨在开发演员的肢体语言。通过研究图像和强烈的肢体动作，演员接受训练后能够下意识地激发肢体动作的爆发力。学生要设计一个单独表演的片段，在此片段中演员要把原创台词、音效设计、灯光和音乐安排融合在一起。通过探索这门功课，演员可以强化自身能力，并对声音和肢体产生进一步认识。

高级表演技法：体验派表演法

作为第一学年的麦斯纳技法训练的补充，学生将在本课上系统学习“体验派表演法”。体验派表演法于20世纪40-50年代在全美流行，主要由李·斯特拉斯伯格(Lee Strasburg)在其“演员工作室”的教学中运用；参加过训练的知名演员包括达斯丁·霍夫曼(Dustin Hoffman)、马龙·白兰度(Marlin Brando)、罗伯特·德·尼罗(Robert De Niro)和詹姆士·迪恩(James Dean)。正如桑福德·麦斯纳(Sanford Meisner)的探索成果，体验派表演也是基于对康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基(Konstantin Stanislavski)理论的研究；而正是斯氏革命性的理论为我们今天探索表演的奥秘铺开了道路。

角色研究

本课程旨在让学生更加深入的了解角色的构成。通过一系列基于麦斯纳(Meisner)和斯坦尼斯拉夫斯基(Konstantin Stanislavski)表演原则的相关练习，学生将学到各种实用的声音、动作、心理活动/情绪变化的表现技巧，并把它们运用在自我和角色的转换过程中。接下来，再通过糅合演员的自身经历、观察、想象和对剧本的诠释，就能创造出与众不同、独一无二的戏剧形象。

配音表演

本课程将具体、系统地教授学生配音工作的演出方法。配音可以是项酬劳丰厚的工作，尤其是在商业广告领域和动画制作领域，它所要求的是面对麦克风表演的独特技巧。第一学年所学得技巧为这门课程打下了基础(包括剧本分析、分清节奏转换、理解既得情境与表意等等)。学生将掌握如何利用声音的表演在观众的脑海中创造出可信度高的角色形象。

第四学期课程

高级场景研究：从舞台到大银幕2

第一学期结束时所表演的独幕剧，将在这学期由导师和学生共同改编成电影。鉴于他们已从独幕剧中了解了角色，所以现在他们将面临的挑战是怎样通过合作来完成改编任务，以及根据银幕需求将表演定位至合适的空间。这些电影将在期末课程结束时放映。

镜头前的表演：电视制作培训2

学生将每周用一个全天来进行拍摄，继续制作上一学期的剧集。电视剧表演进入正轨后就是一次角色的重现。演员要不断观察与评价演出效果，并随着故事发展和剧情的展开从中发掘出诠释同一角色时的细微差别。

高级表演技法：体验派表演法与即兴表演

本课程将继续学习并深化上学期的“高级表演技法”，学生将接触到更具挑战且更复杂的练习，这些练习旨在拓宽控制情绪变化的空间、加深情感表现力。此外，本课程还要回顾从第一年起就开始学习的即兴表演法。在这一阶段，学生的演技已得到一定强化，情感表达也更自如，因此他们能与自发性相结合，进行更高阶段的即兴场景表演。

伪装，幽默表演和舞蹈

演员要研究进入角色之后，肢体与声音所需要作出的相应改变，包括研究动作，即兴表演，舞蹈，其间还要通过研究镜中的表情来让角色产生变化。这门功课帮助演员将突发的灵感有机结合在一起，鼓励演员勇敢尝试夸张的声音和动作。进入滑稽角色表演后，演员将一点点褪去社会环境给他造就的外壳，逐渐走近原本、真实的自我。通过打破自身的约束，演员们就能够找到自己特有的幽默感，创作出具有个人喜剧特色的小品和幽默表演。此外，学生还要接受基本的交谊舞训练。

发声/发音：方言和口音

学生要再次学习国际音标，并用它掌握美国本土各地方言和世界不同国家的口音。在本课程中，学生要揣摩声音样本，用国际音标标注文本。在掌握一种方言或口音后，学生要以独白或情景表演进行汇报演出。

电影中的格斗技巧

当今电影中有越来越多的动作表演。在本课程中，演员将学习到在镜头前表演惊险动作和打斗场面的基本原则和重要技巧。学生还将学习如何安全地使用武器道具，如枪支，刀，细长的剑，阔剑和铁头木槌。课程结束时，我们将把为学生精心设计的连贯打斗场面拍摄制作成为短片。

试镜技巧/表演业务

试镜是一项特殊的能力，要求演员掌握具体的技巧。学生们要学习并练习完美试镜的要点，着重把握处理电影电视台词时所需要的整套技巧。课程的目的是帮助演员对表演方式作出准确的调整，培养其敏锐的倾听技巧，以及灵活处理导演指示的能力。本课程主要针对有意成为演员的学生，并向其介绍影视产业中的不同职业，如导演、代理商、经纪人、制片人和联盟团体。此外，本课程还会再次提到在演艺界生存所必要的自我营销手段。

毕业作品选项

1. 撰写并演绎一个基于历史人物的单人表演秀
2. 从现有的舞台或戏剧表演中选取一个角色进行对比撰写和演绎
3. 研究、分析和表演一段独白，用3种不同的方式表现同一个处在3个不同时代的人物
4. 提交一个原创提案，并需得到第三学期的导师和全体教职员的认可。最终的项目必须要包含至少20页剧本，演出时长不超过15分钟，由毕业作品委员会最终审核。可以融合新媒体和多媒体的成分。
5. 以莎士比亚戏剧集团的表演风格，扩展延长单人的喜剧表演。
6. 创作一个10到15分钟的人物描述影片。在不超过15页的剧本中反映人物的发展过程和明确的故事曲线。

请注意：课程、日期和学费会有调整。

电影电视制片

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。学生们将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位于环球影城影视创作基地的洛杉矶校区颁发。学生可以选择在学院的纽约校区进行一年非学位课程的学习，在完成预修学分后，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。

该课程旨在为那些对影视制片有强烈兴趣，但不曾接触制片行业，或持有少许经验的学生而设计，让他们学习作为制片人所必须的知识和技能。

学生们在这个课程里将会作为制片人，接受各种挑战。我们鼓励学生准备一份具有知识产权的原创素材并以此为改编基础制作毕业项目，这份素材可以是一本小说书，杂志文章，报纸新闻文章，传记，自传，或者可行的原创概念等等。本课程并不强求学生使用自己的原创素材制作毕业设计。学生们会经历制片所需要的各个阶段，包括：投标，策划提案，剧本审核，人员调研，经费预算，日程安排，市场计划和参展发行等。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自己的人际网，帮助他们在电影电视业内顺利发展。

在全年中，学生们需要做好准备迎接紧张的全天工作，还需要接受紧凑的制片日程安排，并且还要与制片团队合作，包括与电影创作、剧本创作以及表演专业学生的合作。

地点：好莱坞环球影城

学费：每学期\$19,000

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、技术上的等等挑战。我们鼓励学生通过完成多部影片或电视节目，来学习并获得制片知识与经验。从第一天开始，学生们就要全身心投入到实践教学，他们需要亲身经历电影制片的基本工作，为接下来的专业领域打好基础。学生们不仅需要学习制片的技术，也要学习制片的创意，以及执行制片的工作等等。每位学生都要积极参与到紧凑的实践课程中。

学习目标

- 介绍电影电视制片人的角色、目标和障碍：筛选、重组素材，投放电影节，构建关系网，明确电影分级制度、试播季规则，影片发行和市场推广；了解独立电影资金筹集以及影片投标等方面。
- 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、形式等。
- 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。

作品目标

- 开始着手开发第一年年度故事片的制片项目。
- 在观众或者同学们面前做一次投标。
- 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计划。
- 准备一份预算和日程安排。

第二学期概况

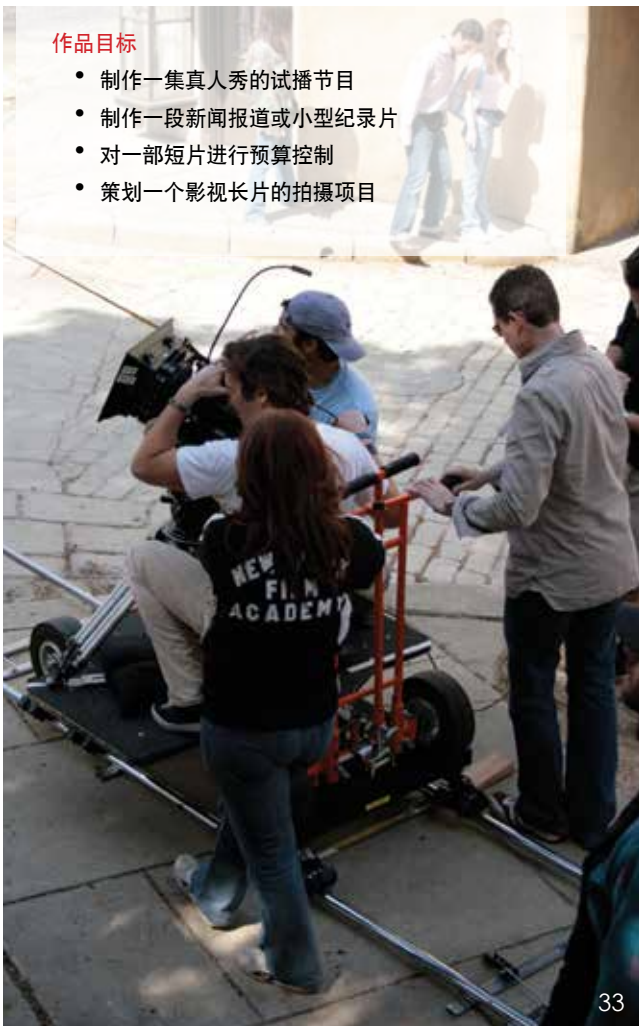
第二学期里学生们要在技术上和艺术上发展制片能力。我们将通过实践操作和由浅入深的进度来提升学生的素养。本学期旨在让学生通过与其他学生的协作来制作原创短片。通过团队合作的方式，学生可以实际监督并管理前期、中期及后期制作中所涉及的方方面面。

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

作品目标

- 制作一集真人秀的试播节目
- 制作一段新闻报道或小型纪录片
- 对一部短片进行预算控制
- 策划一个影视长片的拍摄项目

MFA艺术硕士学位

电影电视制片

第一学年课程概述

制片人业务

本课程重在对制片所需专业技能进行研究，涵盖了制片人的角色和任务，以及好莱坞、独立电影、电视及新媒体各领域的制片人会遇到各类问题。课程中还会花一定的时间全面讲解制片人剧本概述。剧本概述是对剧本内容提要、剧情纲要、剧本评述的解构。通过该课程的学习，深入理解剧本的风格类型和故事内容。此外本课程还将涵盖从影片发行、市场推广和影片包装，直至播放平台等各方面知识。

制片人的圆桌会议

在这个课程中，学生们要开始筹划为期一年的制片项目。此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，或是任何类型的电视试播剧，或者是获得ITVS投资的长纪录片，或者网络系列连续剧的创意概念和剧本解析。学生们需要准备：内容提要、影片大纲、影片处理手法、剧本节选出版、商业企划、市场推广基础方案、影片发行基础方案、预算、拍摄日常安排、导演及主要演员候选人名单及其入选理由。

提案投标会议

本课程将培养学生对于叙事、情景喜剧、电视剧、电视真人秀或纪录片长片这些影片类型的提案投标能力。学生们会在讨论会上向导演及编剧方向的学生展示他们的提案。

业界系列讲座

此类讲座是通过座谈的方式来让学生获取业界最新的咨询。我们会邀请各类制片人来校座谈，其中包括美国独立制片人，外国制片人、好莱坞电影制片人、有线电视网络制片人等。此外，我们还会邀请导演、演员、经纪人、经理人、律师、海外销售代表及其他相关人士来校座谈。此类讲座可能还会放映嘉宾带来的新电影或电视节目。

制片人导演

即使制片专业的学生不打算从事任何导演工作，但他仍需要了解导演是如何创造心中画面的。优秀的制片人应该设法创造一个充满艺术氛围的拍片环境，为导演提供其所需的一切支持，由此来提升导演的状态和影片的质量。制片方向的学生将会学习导演是如何使用摄像机以及如何与演员协作，这两点对于任何一个导演来说都是至关重要的。在实践的环节中，学生需要将一个短剧本改编成一个拍摄方案，并根据此方案来指导演员拍摄一段DV作品。此外，学生们还有机会将此作品剪辑后，在最后一次课上向大家展示。

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,选角,制定日程安排,选址踩点,布置任务,管理协调导演、工作团队和投资人之间的关系等等。本课特别关注如何处理包括执行制片、单位制片经理、导演助理、会计等制片团队成员的职务分工及人际关系,以及如何平衡考量投资方的利益及导演想法。

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、谈判协议草案和职业道德

该课程对合同法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、唱片、现场表演等相关的法律法规。具体的学习内容包括合同、版权法、伤害补偿、名人效应(包括名人隐私保护及形象权)、美国宪法第一修正案、知识产权及人才代理。本课程所涉及的法律问题旨在保全、保护并实现娱乐业从业人员在知识产权、娱乐文化产权及技术产权方面的利益。

剧本创作的基础

本课程旨在培养学生影片结构、剧情发展、故事内容、高潮设置、影片基调及人物刻画方面的能力,同时要让学生掌握故事写作及相关影视开发的基本工具。学生们还会掌握和理解与创意制片息息相关的一些知识,如影片流派、影片主旨、特写处理、与编剧协作等。本课程将重点关注以下领域:故事的定义和创作、故事情节、故事矛盾以及故事与剧本间的区别。此外,课程中还会就相关课题展开讨论研究,例如如何聘用剧作家来实现制片人对某一影视作品的设想,美国作家协会(WGA)以及其与制片和编剧间的关系。

纪录片和新闻杂志培训课

该课程关注纪录片领域中的真实电影、直接电影、传记纪录片、纪录片式戏剧、政治题材纪录片、新闻采访写作等方面,分析它们的艺术表现方法、技术手段及其所涉及的影视道德问题。课内还会讨论纪录片风格、拍摄方法、采访方式、纪录片结构、选题、观点、情景再现等主题。学生将了解独立纪录片制作所涉及到的基本商业企划、商业模型及发行方式,同时也会了解到优秀电视新闻报道模型中的相关知识。

制片实践之电视真人秀

本课程中我们将研究各个类型的真人秀节目,其中包括淘汰赛或竞技类、选秀类、情侣竞技类、求职类、个人形象改变类、暗访实拍类、恶作剧类及系列纪录片类等等。课程将以小组的形式展开,学生会创造属于他们自己的真人秀预告片或片花。从人员选择、拍摄、后期制作步步深入,并在最后向大家展示自己的作品并听取他人的评价。学生们将会学习到小组讨论技巧、人员选择方法、主题及角色的研究方法、人员面试前期准备、室内面试及现场面试。他们将了解如何制作真人秀“剧本”、拍摄计划、预算控制、特殊保险、相关法律问题及可行性计划。

短片的前期制片

在本课程中,学生们将与他们的导师紧密协作。通过这种合作,他们将学习到制片人在片场和制片办公室的角色的基础知识。在短片的前期制作过程中,制片人将负责制片战略安排、预算制作、拍片日程、剧本解析等等。学生们在这一过程中将与纽约电影学院电影创作艺术硕士班的学生协同合作。

短片制作

学生们与电影创作艺术硕士的学生们合作完成毕业短片,在整个项目过程中,他们将担任制片人 or 执行制片的角色。

艺术硕士学位第一年度项目

每个学生需要制作以下类型之一的影片:故事片,长纪录片,电视节目,或者系列网络连续剧剧本等。学生需要完成一套制片人手册和进行一次最终投标陈述。制片人手册包括影片提要、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。

第三学期概况

从第三学期开始，学生们需要组成一个毕业作品委员会，以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会面（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，并能在视觉创意的实现过程中找到助手。

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术技巧，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。

作品目标

- 准备一部情景短剧的剧本。
- 建立长片项目。

第四学期概况

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

作品目标

- 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，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。

第二学年课程概述

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，深入分析电视情景剧并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。在后期的学习中，他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界的标准软件。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。学生们同时也分析现有的电影电视节目的案例。他们将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（特别是拍摄构建），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。

MFA艺术硕士学位 电影电视制片

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、多媒体和真人互动游戏、反盗版3D投影之间的战争将被详尽覆盖。

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

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拥有版权的作品，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）

长片电影的制作（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

请注意：课程、日期和学费会有调整。

剧本创作

纽约电影学院认为编剧在每一部电影或电视剧中都起着至关重要的作用。但作为一个编剧，仅仅有创作天赋是不够的，他们还需要掌握剧本创作的技巧，需要每天不断写作从而更深入地了解这个领域，并真正领悟各个基本元素对电影电视剧本的影响力，使之更有活力。

为了适应写作惯例，学生们将要在限定的时间内完成剧本，当然也会获得支持和帮助。学生们将接受集中强化的训练，并在老师和同学的帮助下完成多个剧本项目。

纽约电影学院的学位由位于环球影城影视创作基地的洛杉矶校区颁发。学生可以选择在纽约校区进行一年非学位课程的学习，在完成预修学分后，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。

纽约电影学院剧本创作专业的独特之处

每个学生需要创作两部电影长片剧本，加上一集电视剧本，以及一系列的故事梗概。作为整体课程的一部分，学生们需要研究电影创作的相关领域，从而提高写作水平，有利于融入现实背景。因此，学生们不仅要写作剧本，还要学习电影拍摄技巧、表演、剧本投标、影视理论等。同时学生们还要导演和剪辑一部数码短片，或者长片剧本中的一个场景。

在完成学业之后，学生们不仅能掌握故事结构、人物性格、故事矛盾和对白等知识，而且在毕业之际将会有完整的作品，为将来的剧本投标和制片做准备。

在剧本创作艺术硕士专业中，学生们会通过电影理论研究和电影剧本分析来学习剧本写作的艺术。学生需要完成多项写作任务，并在课堂上接受老师和同学们的点评。

地点:

好莱坞环球影城

学费: 每学期\$14,000

MFA艺术硕士学位

剧本创作

第一学期目标

在第一学期中，剧本创作的研究生们要学习成功创作所需的写作技巧和方式。我们鼓励学生们创新，也会让学生们认识到剧本写作是电影团队中清楚表达观点和意图的重要途径，包括制片人、金融家、导演和演员。清晰的表示和创造力一样重要。在课堂和培训中学生们需要学习分析剧本创作标准的格式和业界预期，学生们还要学习表演及其对剧本的影响，剧本创作的业务，以及如何电影娱乐业中找到正确的方法。

学习目标

- 美国编剧协会（WGA）格式和版权法。
- 深入研究经典电影剧本故事结构、人物角色、主题、矛盾、闪回、旁白、潜台词、风格、基调、形象化、剧作原则和类型。
- 电影史概念批评。
- 表演理论和实践。
- 娱乐业方法、实践和演员。

制作目标

- 写作10页的短片剧本。
- 写作长篇电影的剧作方案。
- 写作一个长篇电影的故事大纲。
- 写作一部原始电影剧本长篇初稿。

第二学期目标

在第二学期里，学生们需要从艺术和技术上挑战提高写作技巧。在高级培训课中，学生们需要写作第二部原创剧本的初稿，并在第一部和第二部剧本初稿中选择一个进行修改，并在培训课中与大家分享。另外，学生们需要扩展他们对媒介的理解并对电视写作提供素材，要完成一集一小时的电视剧写作。

学习目标

- 电影导演基础
- 深入学习剧本策划写作
- 深入学习如何兜售
- 标准电视写作惯例

制作目标

- 修改原始剧本草稿或写一个新剧本
- 导演一部短片或场景
- 写作一集一小时或半小时的电视剧剧本

学年末剧本诵读

剧本创作艺术硕士研究生们将在第一学年结束的当晚进行一场原创剧本诵读会，来庆祝一学年学习的结束。剧本诵读会将联合纽约电影学院表演系的演员一起，在附近专业的剧院进行。

第一学期课程

剧本创作的要素

该课程向学生们介绍剧本创作的技巧，为未来的写作打下坚实基础。在课上老师会通过讲授和影片放映，提出一个特别的话题让学生们课堂讨论分析，写作技巧练习，从而提高剧本创作能力。话题包括经典剧本结构、场景要素、创作人物、人物性格、对抗、对话、视觉画面写作、终稿导论、主题、矛盾、倒叙、假想片段和梦境片段、旁白、台词和潜台词、建立自己的写作风格、创作基调和类型、形象化，创作精彩的第二幕、高潮和结局，以及故事节奏。该课程注重剧本创作的格式规范，学生们还要学习场景描述、人物角色和地点描述、以及如何发展故事情节等等。该课程还要通过著名影片与自己剧本的对比，学习如何从剧本转化到银幕的方法。

剧本创作分析

该课程旨在扩展学生对长篇电影复杂性的认识。每周，学生们都需要在课前看一本影片（或者读一部剧本）。教师会对影片进行详尽的逐分点评，包括次情节的发展，视觉表达，故事转折点，伏笔，关键帧，以及人物设定等。

剧本创作业务1

在经营一样东西的时候有很多方法和角度，媒介和媒介之间也有不同。对编剧来说通过版权注册和美国作家协会注册的保护很重要。接下来编剧就需要为剧本进入正确的市场和运用良好的方法做准备。课内要讨论的内容有：什么是代理人？什么是版权？如何执行版权？如何在美国作家协会注册？如果没有代理人怎么将剧本做推销？如果剧本要通过审查该知道些什么？改编如何付钱？如何雇佣写纯剧本？以及电影和电视的剧本区别等等。该课程还会请编剧业界的专业人士来做特别讲座。

短剧本培训

学生将要创作短剧本用于接下来的制片培训。通过创作默片，学生将学习媒介画面的价值和意义。强调在短片中各种叙事元素的融合以及如何有效维持故事结构。

剧本创作培训1

该课程是以学生为主导，评析讨论学生作品。教授学生们进行长片的写作，从影片内容提要，到剧本策划方案，从故事大纲到最终定稿。每个学生都会被分配到一周一小时的培训时间，在这期间里学生们会得到建设性和创造性的意见和建议。

电影研究

该课程教授学生电影史和电影文化的批评概念，并对影片进行深入探讨。通过讲课、影片放映、小组讨论等，给学生们探究经典影片和激进影片的内容，拓展电影文化。该课程的内容包括：电影类型、电影史、影片风格、电影批评和影院实践，娱乐业组织机构等其他电影文化的相关内容。

编剧表演

该课程向学生们介绍表演的技巧，用斯坦尼斯拉夫斯基的表演方法和长片独白的练习来作为起始。通过亲身体会角色在基于剧本内容的表演，来体会如何写出一个更有力的对白，一个更值得纪念的角色，以及更有影响力的戏剧行动。在完成该课程后，学生们对如何将文字转化为表演会有新的认识，这些知识帮助学生们打磨他们的技巧。

高级故事

该课程教授学生们剧本创作业务的基础——剧本策划案。学生们将要用四分之一篇幅的剧本策划作为故事片的剧本写作，作为第一年的第二个长篇故事剧本的基础。

剧本创作培训2

延续之前剧本创作的培训课，该课程提供学生们完善第一部剧本的机会。这也将会是一个完美的磨练艺术技巧的地方，学生们将在这里逐步建立自己的风格，找到他们的声音。

第二学期课程

数字电影创作一周特别研讨会

该密集的课程旨在扎实学生们电影导演的基础，让学生们更好地理解电影制作的过程与剧本创作的关系。我们坚信如果学生能拿起摄影机实际拍摄，实际设置一个场景，并根据剧本导演演员排一场戏，会比仅仅埋头写一个剧本要强得多。如果一个剧作家能从剧本转向摄影机，那么他在剧本创作中会有更尖锐的视角。

实践课包括导演、剪辑、摄影和制片等讲故事所需要的创造性和技术性的要求。学生将要和四个学生一起合作，制作一部短片，要经历从剧本写作到使用数码相机的全过程。然后学生们需要用 Final Cut Pro 剪辑制作素材声音。最后片子会面向演员、工作组成员，以及亲朋好友放映。

剧本创作业务2

该课程将向同学们介绍电影制作的系统：演员、关系、协议。对于制作系统的历史做一系列的调查研究，并对当今主要演员进行讨论。话题包括：纯剧本写作与合同工作，改编，编剧协会法律，作家身份，给代理人和经理人用的一句话影片阐述，发行和制片，同时也包括相似的电视行业流程。

剧本修改

学生已经有两部纯剧本在手之后，就能深入到剧本修改课中去了。在课上每个学生的故事都会被讨论分析，长处和短处都会逐一点评。学生们将会改写他们的剧本，也将有机会听到作品被演员大声朗诵出来，并获得老师同学们建设性的意见和建议。

电视写作

该课会介绍电视业和关于电视剧的写作。内容包括标准协议、正确的格式、预计放映时间、对话风格、每一季的角色和情节发展。作为训练的一部分，学生们将要基于现有的电视节目，构思、写作、修饰完成一小时的戏剧或者半小时的喜剧电视的剧本，可以作为今后的剧本作品集。

选修：实习

学生们可以在电视制片公司，电影或电视工作室、管理公司，或者代理公司等地进行实习。我们鼓励学生基于自身兴趣选择实习去处。实习课的老师负责向学生提供实习岗位。任何一个能提高学生能力的实习机会都会被纳入考虑范畴。学生们也需要写作实习报告，实习顾问会对学生们的作业进行评定。

选修：研究项目

学生可以选择写作一份关于娱乐业的研究报告。所有的研究报告都需要被剧本创作的导师审核通过。研究报告的课题必须与行业直接相关，比如影视工作室系统，特定娱乐业的历史，作家或电影人流行文化的描述研究等等。研究报告长度必须至少15页，必须附带相关参考信息列表。

奥斯卡最佳原创剧本奖得主
罗伯特·唐尼座客纽约电影
学院，他的代表作包括：
《唐人街》、《碟中碟》和
《碟中碟2》等。

第二年

在第二年里，研究生们开始着手毕业作品，一部长篇的电影剧本或电视系列剧本。毕业作品需要展示出学生的专业水平和能力。在高级培训课中，学生们需要运用第一年所学知识，仔细和精致地建立他们的毕业作品，并面向娱乐业更广泛的方方面面，为研究生毕业后进入现实电影行业做准备。

毕业作品选择：

毕业作品选项A:故事片

学生可以选择撰写一部长篇故事片的纯故事剧本。

毕业作品选项B: 电视情景剧

学生们可以选择根据现有的电视剧选择一部电视情景喜剧或电视系列剧的试播电视剧本。

第三学期目标

在第三学期开始，学生们必须组成一个毕业作品委员会，由一位主要顾问（剧本创作老师）和两个审稿人组成。毕业作品顾问与艺术硕士研究生紧密联系，审稿人在此扮演咨询的角色。届时学生们将要把自己的作品提交给毕业作品委员会开会审核。在这一学年中会有三次会议，第三学期的课程主要帮助学生们完善剧本创作技巧，并帮助学生进入娱乐业。

学习目标

- 获得高级电视写作技巧
- 研究电影理论原理
- 熟练掌握兜售技巧

制作目标

- 撰写一部原始电视试播剧本
- 写作一个故事大纲、毕业作品故事片电视试播剧初稿

作品目标

- 完成对电视剧本的写作和润饰
- 撰写一个短剧本
- 导演原创短剧本
- 完成毕业论文的大纲和初稿

MFA艺术硕士学位 剧本创作

第四学期目标

在第四学期，学生们将把大部分时间花在制作毕业作品上。老师们会逐个和学生们交流，给出建议和意见，帮助他们顺利完成毕业作品。

学习目标

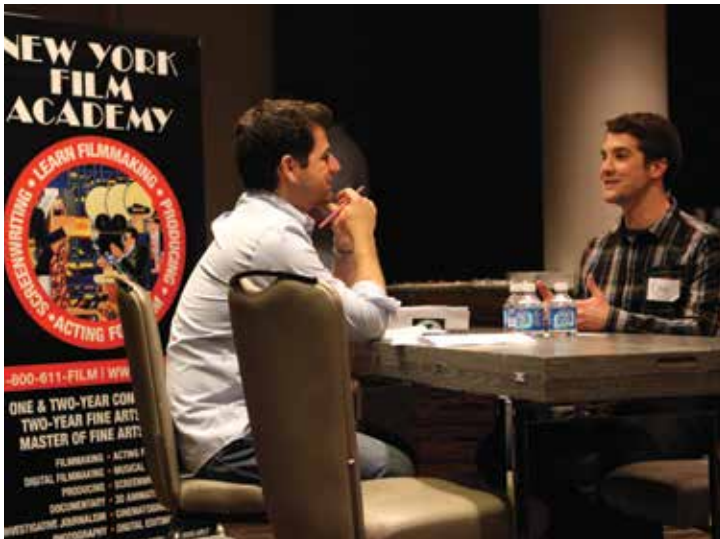
- 专业人士的系列讲座
- 写作和制作独立电影的挑战
- 影视工作室系统的历史研究
- 学习改编的艺术
- 学习网络连续剧、手机连续剧和广告娱乐业等

制作目标

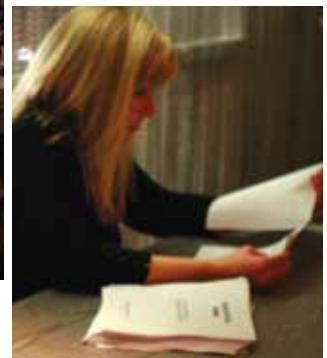
- 修改、改编和修饰毕业作品
- 撰写和制作一部原创网络情景试播剧本
- 建立一部书面和口头的毕业作品推广项目

纽约电影学院的作品推广节

纽约电影学院的作品推广节为了庆祝剧本创作艺术硕士学位课程的顺利完成，纽约电影学院主办一个毕业生作品推广活动。参与者从好莱坞顶级代理人，经纪公司，工作室和制片公司都会被邀请来参加毕业生作品推广活动。这个活动为学生们提供兜售推广自己作品的经历和反馈信息，并且为他们敞开了一个踏入影视工业的大门。

艺术硕士剧本创作专业的学生在作品推广节上与业内人士讨论自己的剧本。

第三学期课程

提高毕业培训1

在这个研讨会/培训课上，研究生们需要构思、建立、撰写毕业作品剧本的初稿。这个项目需要经毕业设计委员会审核通过，由指定的学生顾问审核。学生们可以在毕业作品A故事片剧本和毕业作品B电视剧剧本中任选其一。在课堂内与老师紧密合作，在课外进行大量写作，学生们会在研讨会/培训课上进一步完善毕业作品草稿，并为出版做好准备。

选修：改编培训课

受欢迎和令人着迷的故事总是对放映改编有很高要求。影视工作室通常会购买戏剧节目、杂志文章、报纸新闻或者书本上的有趣的故事，然后雇编剧改编成电影故事脚本。剧本创作的研究生们就需要学习如何将原始媒介的故事改编成高要求的视觉形式：剧本。这也经常意味着平时被人们忽略的重要时刻需要被想象还原出来。学生们需要在课上与学生们分享自己的作品并接受批评。

高级电视写作

密集强化的写作研讨会旨在教会学生创作原创电视情景剧的剧本写作的艺术，包括电视试播剧的剧本创作。课程结束的时候，每个学生将要为一部一小时或半小时的电视系列试播剧创作剧本。

剧本创作的业务3

该课程旨在让学生们了解创作和制作独立电影的难处。话题包括如何在脑中做一个特定的预算，如何筹备资金、电影节、展映，如何在没有代理的帮助下处理一系列的法律问题等等。

请注意：课程、日期和学费会有调整。

第四学期课程

高级毕业作品培训2

在这个研讨会/培训课上，研究生们需要构思、建立、撰写毕业作品剧本的初稿。这个项目需要经毕业设计委员会审核通过，由指定的学生顾问审核。学生们可以在毕业作品A故事片剧本和毕业作品B电视剧剧本中任选其一。在课堂内与老师紧密合作，在课外进行大量写作，学生们会在研讨会/培训课上进一步完善毕业作品草稿，并为出版做好准备。

选修：高级场景写作培训课

场景写作是剧本创作的基础。每一个场景都是很重要，透露出重要的信息，并最终推动故事的发展。该培训课提供给学生们的细微分析自己作品的机会。学生在课堂内练习，通过各种实验来磨练场景写作技巧，并达到特定场景的目标。通过课堂内的反馈，学生们可以发现并理解影响故事情感的要素。

新媒体培训课

故事的发展每年都会基于网络、手机和经销渠道的改变而改变。本课程将会向学生们介绍新媒体，当今的主要演员，最新技术，以及不同媒体故事叙述的不同方式。学生需要创作和撰写他们自己的原创网络电视系列剧，并制作5分钟的电视试播剧。

剧本创作的业务4

该课程主要目标是帮助学生们踏入现实社会，为成为一个专业的编剧做好充分准备。该课程注重作品兜售推广的艺术，注重如何面对代理商、经理人和制片人进行良好的兜售。受邀演讲人包括影视业的各个领域。

选修：实习

学生们可以在电视制片公司，电影或电视工作室、管理公司，或者代理公司等地进行实习。我们鼓励学生们基于自身兴趣选择实习去处。实习课的老师负责向学生提供实习岗位。任何一个能提高学生能力的实习机会都会被纳入考虑范畴。学生们也需要写作实习报告，实习顾问会对学生的作业进行评定。

选修：研究项目

学生可以选择写作一份关于娱乐业的研究报告。所有的研究报告都需要被剧本创作的导师审核通过。研究报告的课题必须与行业直接相关，比如影视工作室系统，特定娱乐业的历史，作家或电影人流行文化的描述研究等等。研究报告长度必须至少15页，必须附带相关参考信息列表。

纪录片

纽约电影学院的纪录片专业
被美国《独立》杂志评为
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務，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。

纽约
电影
学院

地点:

好莱坞环球影城

学费: 每学期\$10,000 (共6学期)

额外器材费: 每学期\$667

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。

本课程一学年分为两个学期。第一学期分成理论课、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。在第二学期结束时，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年度作品。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纪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。

MFA艺术硕士学位 纪录片

拍摄项目

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的联系和记录，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并将其发布在网络上。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记录人物的生活，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 新媒体2

学生们需要和团队合作，制作一部原创的网络视频节目。运用新媒体和第一学期所学的纪录片技巧与方法来制作一档吸引网络观众的节目。这个小组合作的作品长度不超过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。

艺术硕士纪录片专业学生在不丹
拍摄她的毕业作品

第一学期课程

纪录片技法1

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这三个方向。课上将会探讨实况记录、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、故事梗概、真实时间、作者观点和纪录片导演技巧等课题。此外，作为新媒体的引入介绍，还需完成至少三集的网络视频作业。

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而设置的，课程内容包括镜头、影片段落、场面调度，影片连续性、轴线原则、拍摄角度、构图和蒙太奇等。就算是观察式纪录片、客观性纪录片，纪录片创作者也需要在拍摄时对摄像的机位和在剪辑过程中对镜头运用做各种选择。最终片子所讲述的必须是一个连贯且条理清晰的故事。本课程将教学生如何通过控制视觉叙事来做出正确的选择，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。纪录片的制片人对影片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影片的制片人。本课所要学的主题包括筹集资金、撰写提案、拟立合同、拍摄预算、影展参赛、版权和发行等等。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

培训课是学生对特定选题所做的集体合作项目。在这门实践课中学生们需要相互协助拍摄。在培训课程1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进行拍摄。在培训课程2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评估和指点，让学生在边学边做中实验和探索。

电影研究1

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1

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的采访访谈拍摄打光等等。

剪辑导论

纪录片或者非剧情片的最终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1

该课程通过拍摄提纲和故事梗概等方式，教会学生如何进行纪录片写作。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。该课程将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1

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，怎样才能使声音效果混合得更好。

第二、三学期课程

纪录片技法2

延续上学期纪录片技法1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，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。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2

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建立一种对新媒体的概念，认识到新媒体平台下电影制作面临的机遇和挑战，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，对新媒体有更深入的认识。

纪录片制作业务

在该课程中学生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2

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。该课程中学生将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2

作为第一学期的电影研究课的延续，本课程将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与故事片的结合制作。

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片等。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的纪录片电视节目，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。

摄影和灯光2

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技巧。同时进一步学习取景和构图。

艺术硕士纪录片专业学生陈霄霄在北京拍摄她的毕业作品

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。通过对Final Cut Pro的深入探索，学生们将要学到纪录片剪辑中所要用到的所有技术，学习如何将原始素材转变成面向广大观众的影片形式。该课程的目标是让学生通过熟练地掌握纪录片剪辑技术，来更好地表达自己的创意。

录音2

本课是录音1课程的提高。纪录片制作者经常是在非可控性的环境下工作。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音轨的理论知识。

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20分钟片子。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个纽约电影学院的老师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。

第四学期课程

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五学期执导和剪辑自己的长片影片，必须要获得纪录片系主任的认可，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，场景重演以及与更多视听元素的融合。本课程会介绍纪录片导演的技法，与演员合作的技巧。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演员或者表演系的学生合作。本课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这两个关键要素。在课程的后半部分，学生需要准备一份自己的预算和拍摄日程，来切身领会两者之间的相互作用以及对制片过程的影响。本课还将通过讲座更深入地探讨制片中实际操作的问题和麻烦。

MFA艺术硕士学位 纪录片

高清、RED EPIC®和35毫米摄影培训

学生们将要参与为期一周的培训，磨练他们的摄影技巧，包括制作过程中所要使用的高清摄像机、RED EPIC®摄像机和35毫米摄影机的使用，并到摄影基地进行实践训练。

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。这些讲座将涉及导演、制片、剧作、摄影、剪辑等课题。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的内容包括胶转磁、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。学生还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3

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1、2的课程，更具实用性。通过对历史和现代影片赏析和讨论，来使学生们更深入掌握纪录片拍摄的技术，从而为今后自身创作纪录片打好坚实基础。同时学生们还要学习纪录片创作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，以至于有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3

作为影视业界的新星，艺术硕士生们需要通过对影视创作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作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中如鱼得水。

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。在课程的后半部分，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，学生们需要准备好毕业作品的创意和评估。

第五、六学期课程

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。本学期结束时，会组织一个真实的资金申请大会，学生们将要销售自己的影片创意，并向广播电视传媒界的制片人进行纪录片的资金申请。

纪录片毕业作品选项A - 专攻方向：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。

纪录片毕业作品选项B - 专攻方向：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：一部不超过30分钟的长纪录片，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。

请注意：课程、日期和学费会有调整。

电影摄影

这是一个为期两年的电影摄像研究生课程，为那些有才能的、努力上进的未来摄影摄像师提供一个专业实践的环境。纽约电影学院为未来的摄影师们提供独特的创意和熟练的技术空间。

学生们要进行严密的课堂研究，拍摄由自己执导的影片、学习由导师带领的制作培训课，以及参加纽约电影学院各系学生共同参与的合作项目。在毕业之际，学生将要掌握当今专业摄影师所需的所有胶片和数字摄影摄像知识和技术，包括16毫米、35毫米胶片摄影，高清、RED EPIC® 摄像系统等，并且能对灯光设置做出准确地判断。最重要的是，学生们要学会如何有效地利用电影的视觉方式来讲述一个有意义的故事。

纽约电影学院的学位由位于环球影城影视创作基地的洛杉矶校区颁发。学生可以选择在学院的纽约校区进行一年非学位课程的学习，在完成预修学分后，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。

地点：好莱坞环球影城

学费：每学期\$19,000

额外器材费：每学期\$2000

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。

第一年

在第一年里，电影摄影专业的研究生需要接受集中的课堂研究学习、老师指导的培训和课外摄影项目。该课程不需要学生们有深厚的专业背景，但是在本年度课程结束之后学生们将会对摄影的构图、曝光和灯光的设置充满信心。

第一学期

在第一学期里，学生们会学到摄影艺术和技术的原理，包括光学、点测光和直接测光技术等，学会使用16毫米和高清摄像设备，并学会灯光、构图的基本原则，色彩原理和胶片、化学知识，以及移动摄影知识等等。

电影摄影专业的学生在第一学期里要完成4个项目。第一个项目是利用黑白35毫米照片来讲述一个故事。第二个项目是用16毫米胶片来拍摄一个有基本布光的，讲究构图、场景设定、服装道具与演员的场景。

第三个项目，要求学生利用熟练的手法和光影技术，使用16毫米 Arriflex SR摄影机拍摄一段“连续性电影”。这个项目注重镜头的设计，强调用拍摄的画面来创造镜头和镜头之间、场景和场景之间的连接。

在第四个项目中，电影摄影专业的学生需要和导演专业的学生合作，担任主要职位。通过拍摄音乐电视节目，学生将会被推荐到专业的电影制片公司。但在这之前，学生们需要学习理论知识，并与数字电影摄影的实践相结合。

第五个项目中，电影摄影专业的学生将会和导演专业学生再次合作，共同拍摄第一学期的期末影片。这是第一个包含同期声的拍摄项目（不超过10分钟），摄影专业的学生需要在一个电影项目中担任摄影导演，或者在多个项目中担任灯光师、摄影助理、摄影机操作员等。

制作目标

- 拍摄一组35毫米照片系列，两部16毫米短片，一个高清摄制的音乐电视。
- 在8个其他同学的拍摄项目中担任灯光、摄助、场务和操作员等角色。
- 拍摄或掌机一部纽约电影学院第一学期期末影片的拍摄。

第二学期

在第二学期的电影摄影课程中，会让学生在学会如何使用摄像机进行拍摄的基础上，利用光线绘图。随着学生能力的逐渐增长，他们需要学会如何组建一个专业的35毫米摄影系统，以及学会如何配备高清摄像设备。

第二学期，在RED EPIC® 摄像系统的学习中，学生们会学到高速摄影、100fps的低速摄影，以及4k的制作流程。

尖端的高清摄像机融合了各种功能以供电影摄影学生学习。该课程让学生们深入学习如何使用示波器监视器、柱状图以及IRE/ISO测光器系统，并给学生们提供一个良好的实践操作环境。

学生们在本学期需要运用三种摄影介质（35毫米胶片、RED EPIC®、高清）创作影片。包括商业片，音乐电视和故事短片。理想的情况下，这些短片会被编入毕业汇报影片展映会中。

此外，学生们还要参加灯光、电影摄影的棚内培训以及一系列的外景制片培训。该课程培养学生们在前期制作阶段和在专业监督环境下的工作和计划能力。

在第一年结束时，纽约电影学院的电影摄影学生需要自己制作一部短片（不超过15分钟），或者作为电影学院的学生执导影片的摄影师。

制作目的

- 利用35毫米或者超16毫米胶片摄影拍摄一部展示片。
- 用RED EPIC®摄像机拍摄一部展示片。
- 用高清摄像机拍摄一部展示片。
- 拍摄一部电影创作学生的第一学年汇报影片，或者难易程度相同的影片。

第二年

在第二年里，电影摄影专业的研究生继续巩固和加强摄影技术，并需要树立自己的独特风格，准备专业的影视摄影作品集。每个学生必须完成一系列的课程，来磨练自己的专业技能，填补第一学期未掌握的知识空白，并开创自己的艺术风格。本学年将更加强调电影摄影专业学生与其他专业学生的合作，并为今后进入业界能够独立拍摄影片，与专业导演、制片人合作做好准备。

第三学期

在第一和第二学期的基础上，第三学期学生们将会接触到新的领域，如摄影的特效、纪录片和电视真人秀节目的拍摄等等。

本学期最重要的部分是准备第三学期的独立影片。这个项目将利用RED EPIC®和35毫米摄影机进行拍摄。影片的形式可以是商业片、音乐电视或者短片。

摄影棚拍摄和灯光技术的实践培训课会在第三个学期继续进行。学生们将要学习各种摄影系统和灯光设备的运用，包括白天拍摄夜晚场景、夜晚拍摄白天场景、色温的融合，以及实际灯光和影片灯光的融合等等。制片工作室的培训课指导学生们在实践领域进一步深入学习。另外，学生们还可以选修高强度的摄影机运动的培训课程，以及电影摄影的数码特效。

此外，在娱乐业蓬勃发展的同时，还出现了新的电视节目风格类型，比如电视真人秀、电视纪录片节目和网络视频节目等等。在导师的指导下，学生们会对其中一种风格类型的节目进行拍摄。

学生们还要为将来更高级的摄影项目做准备，与后期制作团队合作，共同完成整套复杂的制作过程。

最后，学生们需要接受一系列的专业摄影师的讲座，并与专业摄影师共同合作，另外要去摄影基地、拍摄棚和实验室等地实践。

第三学期目标

学习目标

- 掌握绿屏知识、构图和高级调色技术。
- 掌握与导演有效合作的能力。
- 掌握选址和摄影棚打光技术。
- 掌握特殊镜头和滤镜的使用知识。
- 掌握拍摄纪录片和真人秀的技巧。
- 制作一份精美的影像素材集。
- 完成一个二选一的课程。

制片目标

- 用35毫米、超16毫米或者RED EPIC®摄影机拍摄一部多天的短片。
- 用云台、移动轨道和斯坦尼康在摄影棚拍摄一组镜头。
- 在至少一个团队合作影片拍摄中担任主要职责。

第四学期

学生们要继续完善他们的毕业作品，学习拍摄各种风格类型的方式方法，为更好地完成毕业作品做准备。勘测、取景、踩点也会在这学期深入探讨。

为了准备毕业作品，学生们还需要继续完成课堂学习，完善后期制作的知识，参与导师带领下的实践培训，为接下来向专业领域发展做好准备。

在得到毕业作品委员会审核通过后，学生们会进入毕业制作阶段。摄影毕业生们需要从以下两个毕业作品的项目中选择其中一个。在学期结束时，学生们会和导师同学们一起观看和赏析自己的影片。

第四学期目标

制片目标

完成毕业作品：

- 拍摄一部艺术硕士的毕业作品和一部自己制片的项目
- 自己执导两部电影、参与两部艺术硕士毕业作品的拍摄

请注意：课程、日期和学费会有调整。

课程

第一学期

- 电影摄影、类型和功能1
- 摄影机实践
- 灯光原理
- 数码后期
- 电影摄影史1
- 摄影导演
- 分镜头剧本
- 摄影师/导演合作

第二学期

- 电影摄影、类型和功能2
- 35毫米电影摄影
- 摄影棚灯光培训
- 制片培训1
- 摄影师后期制作1
- 灯光和电影摄影1
- 电影摄影史2
- 高级摄影助理研讨会
- 摄影师/导演合作

第三学期

- 电影摄影、类型和功能3
- 真人秀、纪录片
- 网络视频下的摄影
- 电影摄影史3
- 灯光和电影摄影2
- 电影摄影研究生研讨会
- 制作培训2
- 高级摄影棚灯光培训
- 选修课：摄影机运动强化培训
- 选修课：数码特效电影摄影

第四学期

- 电影摄影、类型和功能4
- 摄影师后期制作2
- 行业导航
- 毕业作品

图片摄影

纽约电影学院艺术硕士学位图片摄影专业是为期四学期（每学期16周）的全日制艺术课程。这个特别设计的学科旨在培养新一代的视觉艺术家。他们熟知各种艺术形式的历史，掌握各种新旧摄影器材的使用方法，同时，还能在激烈的市场竞争中出色发挥创造力并娴熟运用商业技巧。

纽约电影学院

地点：好莱坞环球影城

学费：每学期\$19,000

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。

纽约电影学院图片摄影课程的特别之处：
纽约电影学院的图片摄影专业学生将会掌握研究、创作和捕捉画面的各种技巧。我们鼓励学生的创造性，同时也教会他们将每一个摄影项目看作是一个简明的艺术缩影，一部纪录片，或是专题新闻采访。

在图片摄影专业课程中，学生将会和来自世界各地的国际学生一起在位于好莱坞环球影城的洛杉矶校区进行学习。在那里还可以参观世界顶尖的博物馆，画廊，摄影工作室，实验室，代理公司，发行机构和商业展览；聆听专业摄影记者，艺术家，博物馆长的演讲；拥有更多的实习机会；接受经验丰富的专业教授辅导。这些都是纽约电影学院为学生提供的重要资源。成功完成图片摄影专业艺术硕士学位课程所能得到的成果包括：

- 全面了解各种数码和胶片摄影器材的知识，从35毫米到更大尺寸的光学器件
- 深入实践从数码打印到化学成像的各种技术
- 了解当今摄影行业的商业运作模式
- 全面体验和掌握灯光，数码成像和印制技术
- 熟练运用 Adobe Photoshop 和 Lightroom
- 学习纪实摄影和新闻摄影的研究调查能力
- 了解摄影艺术的历史、审美和技术
- 了解摄影的美学理论，以及其在实践中的运用
- 培养在高压创作环境下独立工作的能力
- 拍摄一本涵盖各种风格的个人影集，包括：艺术摄影、商业摄影、人物摄影、新闻摄影等等。

纽约电影学院的摄影专业艺术硕士课程不仅包含了拍摄静态画面的摄影课程，同时还包括动态视频拍摄课程。无论你的志向是拍摄出简洁明晰，让人难忘的广告宣传照片，还是想拍摄出能让人细细品味的艺术作品，你的创意和你的风格将决定你成功与否。尽管现在的创作者需要不断更新技术技巧以顺应不断变化的现实，但是内容永远是最重要的。科学技术推动着媒介和销售机制不断融合，没有比当下这个时代更让视觉艺术家兴奋不已的年代了。

纽约电影学院摄影专业学生Yuka Fujita的摄影作品

第一学期概述

第一学期的主要目标是通过使用最先进的数码单反照相机，佳能5D Mark II 拍摄即兴作品来培养摄影的核心技术。学生通过拍摄和编辑的过程了解摄影理论及其历史。通过赏析和讨论名家作品，培养学生运用光线和角度来阐释理念和表达思想的技巧。

对于摄影师来说，最重要的就是捕捉光线。学生将会学习认识各种光线的作用和识别各种可能产生阴影的介质，比如：用碘钨灯、摄影棚闪光灯、LED灯为摄影客体打光。哪怕是在学习最传统的三点布光时，我们都鼓励学生打破规则去创造新颖独特的、具有戏剧效果的、动人情感的作品。

在学习各种摄影技术的同时，学生们还会学习运用各种基本商业技巧以应对未来可能遇到的各种商业行为，比如：前期调查研究、拍摄任务、投标、自我推销、市场推广、图片库、与摄影机构合作、合同、展览、执照、出版以及申请艺术家基金等等。

如今的摄影已经与优秀的数码暗房技术Adobe Photoshop的运用密不可分了。所以行业专家将会教会学生掌握无损图像编辑，学习RAW素材编辑的过程，以及如何按精度标准来调色和变色，专业挑选和遮罩技术，以及如何在编辑中控制时间等等。

第一学期目标

教学目标

- 对各种客体进行拍摄训练，掌握包括光圈、快门速度、镜头、灯光设备和滤光选择等等。
- 全面掌握测试曝光限度的方法，RAW格式的编辑流程，以及图像特效的制作等。
- 经历调研、概念化、拍摄、编辑的过程，制作一部纪实摄影散文，并附上作者的文字叙述。
- 经历调查研究，概念化，拍摄，编辑，最后输出，完成一个具有主题中心的艺术摄影展览。
- 参与一个能够提供宝贵专业批评和意见的摄影同行组织。

学习目标

- 了解曝光的要素。
- 精通佳能5D Mark II 数码单反照相机的使用，以及标准镜头的使用。
- 使用Adobe Photoshop掌握数码暗房技术。
- 了解色彩管理的基础，能够准确的将照片输出到现代喷墨打印机上。
- 了解光的特性，通过灯光和机位的调整，发挥创意，在特定的光线条件下制造出戏剧性的画面效果。
- 从35毫米手持照相机开始，了解研究摄影的历史和照片的技术。
- 了解美学、符号学、设计学，以及构图和色彩的应用理论。

第一学期课程

摄影棚实践1

摄影棚实践是本专业的核心课程，包括讲座、演示、外景和摄影棚内拍摄，以及评论反馈等。学生们学习照相机的机械原理，并要学习光的特性：直射、散射、反射以及空气中的漫反射等等。学生需要精通现代数码单反SLR，分析数码摄影即时成像的便利，并懂得数码成像的可篡改性。学生们需要通过独立完成作业进行练习，从而学会摄影的各种技法和知识，与此同时，专业导师会对每位学生进行讲解和辅导。

数码成像1

该课程会为学生们引入摄影学习中不可缺少的软件工具Adobe Lightroom，和强大的图像处理工具 Adobe Photoshop。撇开华丽的特效，学生需要学习专业的数码暗房技术，来控制照片的色调和色彩。学生们需要从最原始的素材开始，经历数码摄影技术的整个过程，从实体照片到网络图片到iPod等等。这门课包括讲座、演示和实践课程，并且能获得专业摄影师的帮助。

摄影史和理论

通过对作品进行集中研究、分析和评论，学生的技术、审美和技法会逐渐提高，从而帮助他们找到提高自己专业水平的有效方法。摄影史的学习研究从手持35毫米摄影机开始。学生需要学习研究社会和文化对摄影的影响，以及摄影的介质演变，从最初照片承担的真实性，到观者对照片“真实性”的认可，再到现代摄影利用像Photoshop这样的图像处理软件的制作等等。另外学生会通过撰写研究报告来逐渐熟悉摄影师的作品。

该课程所要讨论的内容有构图、传统和非传统的取景、色彩理论、设计、符号学（符号和象征），课程还要讨论技术的改变对摄影的影响，摄影在纪实作品和私人拍摄中的作用与局限，以及摄影利用观者的臆断来歪曲事实的漫长历史。

MFA艺术硕士学位

图片摄影

纪实摄影1

在这个课上学生们需要通过近距离接触新兴和成熟的摄影师的作品，来学习纪实摄影的发展。这些摄影师包括：贝伦尼斯·阿博特(Bernice Abbott)，戴安·阿勃斯(Diane Arbus)，乔纳斯·本迪克斯(Jonas Bendiksen)，马修·布兰迪(Matthew Brady)，亨利·卡迪尔-布莱森(Henri Cartier-Bresson)，罗伯特·卡帕(Robert Capa)，阿尔弗雷德·艾森斯塔特(Alfred Eisenstadt)，沃克·伊文思(Walker Evans)，罗伯特·富兰克(Robert Frank)，李·弗里德兰德(Lee Friedlander)，南·高丁(Nan Goldin)，多洛西娅·兰格(Dorothea Lange)，玛丽·艾伦·马克(Mary Ellen Mark)，史蒂夫·麦柯里(Steve McCurry)，詹姆斯·纳希微(James Nachtwey)，塞巴斯提奥·萨尔加多(Sebastiao Salgado)，尤金·史密斯(Eugene Smith)等等。

嘉宾的演讲和摄影作品分析写作是该课的主要部分。学生们需对作品进行深入的研究，设计和实现纪实摄影的项目，并接受课内的专业批评指导。学生还要学习摄影棚采访中环境声、音乐和画面结合的多媒体技术。

访问学者和艺术家将会给学生们介绍纪实摄影业界的各种必需业务，包括申请私人 and 公共基金、工作任务、自我推销、展览、进入画廊和博物馆、画册出版、作品存档和商业许可等。

艺术摄影1

本课将要探讨摄影作为一门艺术形式的可能性。学生们需要熟知平面设计、构图、色彩和感知的原则。他们将讨论艺术摄影和商业摄影的区别，当然有时两者也会融合；研究讨论“纯摄影”(如实摄影)和被称作超越审美的艺术之间的区别。学生们需要在课堂上阐释、拍摄、编辑、制作、介绍展示和讨论他们每星期的摄影作业。在课程结束时，学生们需要制作高水平的艺术摄影作品，来展现自己的技术和才华。

该课程要讨论研究摄影作品建立的漫长传统，以及当代摄影大师，包括：弗洛里安·艾臣·梅尔(Florian Aichen-Maier)，比尔·勃兰特(Bill Brandt)，基思·卡特(Keith Carter)，威廉·埃格尔斯顿(William Eggeston)，李·弗里德兰德(Lee Friedlander)，麦克·肯纳(Michael Kenna)，梁思聪(Sze-Tsung Leong)，菲利普·洛嘉·狄卡西(Philip Lorca-diCorcia)，洛蕾塔·勒克斯(Loretta Lux)，萨利·曼恩(Sally Mann)，理查德·米斯拉克(Richard Misrach)，蒂娜·莫德提(Tina Modotti)，桑迪·斯克格隆(Sandy Skoglund)，辛蒂·谢尔曼(Cindy Sherman)，爱德华·韦斯顿(Edward Weston)，威廉·韦格曼(William Wegman)等等。特邀嘉宾的演讲是该课程的重要组成部分，包括作品分析写作。学生们需对作品进行深入的研究，设计和实现纪实摄影的项目，并接受课内的专业批评指导。

拍摄实践课

该课程是一个学生学习专业摄影技术的绝佳机会，摄影导师会轮流带领学生们进行户外拍摄。学生跟着老师学习包括风格类型、美学和摄影技巧等一系列的摄影知识，难度逐渐加大。在纽约和洛杉矶的外景拍摄实践，或者在摄影棚的拍摄练习，是这学期该课程的重点。

第二学期概述

第二学期的课程将在学生已有的专业基础上，强化他们的拍摄技术、审美能力和业务能力。教学重点将放在商业摄影指导上，通过大量的作业练习，学生将掌握摄影棚布光、5D数码单反和中等尺寸照相系统。艺术方向和设计元素为创造不同的视觉风格服务。在后期制作中，学生们学习从基本的色彩和色调调整，到精通合成技巧、高动态摄影技巧、高级修图和遮罩技术等等。本学期将全面激发学生对非传统照片制作的创造潜力。

学生还会进行一个为期四周的强化电影拍摄课程，在课上使用佳能5D Mark II高清像机的使用。在这四周中学生将完成三部影片，他们将参与影片制作的全部过程包括取材、导演、编辑、灯光和音效设计。

学生通过使用专业闪光灯、摄影灯光硬件、低价非传统的光影资源等等来扩展他们运用光影的能力。

第二学期目标

教学目标

- 将各种商业技巧运用到每一个作业项目中。包括投标、授权、拍摄日程、选角、拍摄许可，以及合同等。
- 全面测试各种非传统的镜头和摄影设备。
- 完成三部高清视频短片，包括拍摄、剪辑和放映的全过程。
- 与模特，艺术总监，发型师。化妆师一起合作，完成并展出八个商业摄影项目。
- 定义、拍摄、编辑并展出一个相互联系的艺术摄影展览。

学习目标

- 完善布光技巧，以应对现实生活中的各种拍摄环境。
- 学习摄影的专业技能，以及佳能5D Mark II 数码单反 D-SLR相机的视频拍摄特性。
- 学习影片拍摄的叙述技法，包括剧本写作、导演、制片、电影摄影、非线性编辑等。
- 熟悉商业化运作下的摄影艺术，懂得摄影职业道德、合同签署、法律事件等。
- 熟悉中画幅摄影系统
- 熟练使用Adobe Photoshop。
- 了解从手持35毫米相机开始到现今的摄影和成像技术的历史。
- 增强对作品、色彩和光线的审美识别能力。

第二学期课程

摄影棚实践1

这学期学生们需要学习数字电影制作。每个学生需要担任导演、摄影师、灯光师、摄助和录音师，并且剪辑他们自己的作品。学生们通过佳能5D高清相机的使用，学习电影的语法、镜头设计，并为故事的叙述和剪辑的持续性服务。最终，影片的叙述将会被非线性编辑建构和重组。掌握中画幅系统，传统和数码后背，以及其他可成像器材，比如扫描仪、手机、口袋相机、视频相机，复印机等。此外，学生们还需要分析讨论拍摄形式的选择对客体的影响，以及拍摄视角和拍摄方式等。

学生需要学习在各种情况下布光，包括具有强烈戏剧表现力的灯光效果，利用常规冷暖光源，手持和摄影棚频闪灯，专业灯光器件，同时也包括非传统灯光如手电筒、车前灯的利用等等。讨论还包括三点布光、柔光和硬光、色温、滤光、散光和调整灯光的方式等等。

数码成像2

课程涵盖了矫正形变、图层与遮罩、色调、质感和色彩调和等技术，广泛且具有创造性的交叉融合在这个课程中。同时，深入学习RAW原片的编辑流程、商业修片，利用色彩空间来调整色彩和色调的控制。该课程将阐释色彩管理，以致在工作流程中获取精准的结果，包括装备档案、RGB、CMYK以及LAB色彩空间。该课程解释了看上去神秘的色彩管理，以及如何在工作流程中保证准确的结果，包括仪器的色彩配置文件，RGB、CMYK、LAB色彩空间之间的转换和工作流程的确立。最后，学生会深入探讨输出的不同方式，包括基于喷墨和炭纸晒印的照片输出，升华打印，四色印刷，Lambda，以及柯达专业输出等等。

摄影史和摄影理论2

通过学习和分析摄影大师的作品，从35毫米手持摄影机到如今的数码摄像机。分析数码摄影的革新对照片发布于各种媒介平台的影响，包括手机、iPod、网络等，以及与流行文化、摄影新闻工作、艺术与商业边界融合的影响。学生们需要研究商业修图过程中歪曲观者对事实印象的影响，对社会文化的深远影响，以及对照片自然本质的完全影响。学生们还需要通过文本研究分析特定摄影师的摄影美学和技术。

商业摄影

该课程的目标是让学生学习商业摄影的业务，在有限条件下做出杰出的作品。这是区别于摄影业余爱好者与专业人摄影师的能力，而这也是学生毕业后能成为成功摄影师的重要因素。

学生们在建立自己摄影风格的同时还要通过完成多个商业摄影的任务，来提高自己的专业能力，包括：对摄影客体的调查研究和对作品的概念化认定，向人们兜售自己的想法和点子，投标，制作预算，选址，获得拍摄许可，选角，获得模特拍摄许可，选择道具和服装，拍摄测试，制作实体模型，选择摄助、设计师和艺术指导，租借和购买器材及保险，在固定时期和预算内拍摄商业作品，提供联系名单，编辑和修图，创建摄影背景，拍摄许可合同，照片冲印，最终寄送，作品估价和最终敲定落实。

本课还将研究著名商业摄影师的作品，包括艾瑞克·阿尔姆斯（Erik Almas），理查德·艾夫登（Richard Avedon），克里斯·巴克（Chris Buck），帕特里克·德马舍利耶（Patrick Demarchelier），吉尔·格林伯格（Jill Greenberg），查斯·贾维斯（Chase Jarvis），安妮·莱博维茨（Annie Leibovitz），彼得·林德博格（Peter Lindbergh），赫伯·里茨（Herb Ritts），艾伦·冯·恩沃斯（Ellen von Unwerth），和艾尔伯特·沃特森（Albert Watson）等。

个人作品：摄影艺术2

该课程是一个延续上学期概念导向的摄影研究课程，基于个人兴趣的摄影主题和图像的研究。作为商业摄影任务的对立面，同时也作为商业摄影的艺术财富，学生对个人作品的追求也是必要的。

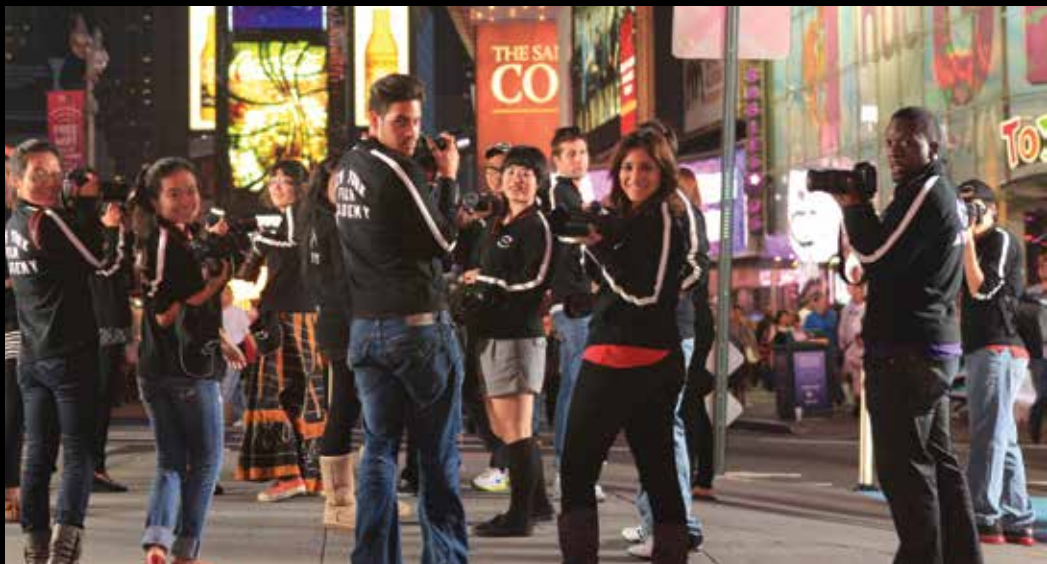
学生需要以一种观念为基础，给作品赋予概念，拍摄，编辑，加工，展映以及在课堂内对作品进行讨论。同时要紧跟当今成功的艺术摄影师所要经历的种种业务，包括撰写艺术分析、创作片名、根据顺序、排版和框架策划一个摄影展，决定版本和标价，汇编一本展览手册等。

该课程的最终的成果——影展，展出作品需要具备紧密的内在联系、精致的图片质量和价值观念。

商业实践

该实践课对商业摄影师所需的摄影技巧提供特定技术操作演示。课题包括：灯光、场务、与模特合作，发型和化妆，艺术指导，投标和预算，选址踩点，估价，许可协议，联机拍摄，特殊光学，数码工作流程，归档和保存等。

第三学期概述

第二年的学习将在扩展传统和非传统摄影技术的同时，帮助学生选择一个作为毕业作品的主题，可以是纯艺术摄影、纪实摄影，或者是商业摄影等等。事实上毕业作品的策划将从第一学年和第二学年之间的夏天开始准备。学生可以开始着手主题选择、概念研究、技术强化和素材搜集等。

在广泛接触新旧艺术创作方式后，学生可以根据自己的想法开创出属于自己的风格。学生同时将精通专业的数码暗房技术，其中包括通过活用动态范围和数码蒙太奇来拓展真实性的能力。

通过对传统和非传统摄影机的学习研究，掌握大画幅胶片摄影机的拍摄特性，包括肖像、风景，建筑等。此外还要学习研究如何尽可能地对大画幅影片、高像素扫描图片进行合成的数码编辑等等。

最后一个学期，学生必须在商业摄影，艺术摄影和纪实题材摄影中选择一个方向进行最后的毕业作品拍摄。

第三学期目标

教学目标

- 制作一个用非传统制作工序加工的非传统图片的作品集
- 制作一个用中画幅和大画幅胶片摄影机拍摄的图片集，需扫描和数码影印
- 创作一本内容丰富的个人重要图片参考手册
- 完成一份概念缜密且叙述详尽的毕业设计计划书

学习目标:

- 能够熟练使用中画幅和大画幅摄影机
- 在限定的时间和预算下，拍摄出符合主题的高质量作品，并能准确将其概念化。
- 能够预先准确地对图片进行构思，并将其通过合适的灯光和摄影技术表现出来。
- 能够用图片后期制作软件美化照片，使之更具审美价值
- 提高对数码照片柔和度，准确估计和影印的能力。
- 精通胶片摄影中区域曝光法的运用，并将之运用于数码摄影。
- 测试数码和光化学制作的融合结果。
- 熟练运用胶片扫描技术和装置，提高专业技能。
- 学习如何运用传统和非传统的光源打光。
- 熟悉非传统光学器件，并良好地输出图像

第三学期课程

职业摄影师

欢迎来到摄影师业务的课堂！该课程在学生们建立自己摄影风格的同时，将通过16周的八项拍摄任务，为学生们提供专业摄影师的实践框架。这包括前期调查、概念化拍摄、向客户兜售自己的作品，标价，制作预算，选址，获得拍摄许可，选角，获得模特拍摄许可，选择道具和服装，拍摄测试，制作实体模型，选择摄助、设计师和艺术指导，租借和购买器材及保险，在固定时期和预算内完成拍摄任务，提供联系单，编辑、制作和修图，创作拍摄背景，拍摄许可合同，照片冲印，最终寄送，作品估价和最终敲定落实。该课程的目标是让学生们能在今后，在有限的条件下，创作出更多更美的作品。这是区别业余摄影爱好者与专业摄影师的重要课程，为学生今后走出学校获得成功打下坚实基础。

非传统影像处理

高锐度、高对比度的现代镜头真的要比古老的边界模糊玻璃镜头好吗？传统暗房被淘汰了吗？当技术时刻被完美所困扰后，个性被固有框架所征服，那么我们该如何打破平庸，来发出我们自己独特的声音？

该课程是一个强化的非传统研究，包括非银质印刷影印法（铂金印相法，铂铀印相法，电脑打印，铁银印象法、重铬酸树胶印相法等），玩具相机，扫描仪（摄影机、手机照相机，一次成像相机、水下相机、偏振镜和影像移印、自制的滤色镜、古董镜头等等）。

纽约电影学院摄影专业学生
张嗣杭的摄影作品

MFA艺术硕士学位

图片摄影

中画幅和大画幅摄影

该课程将会对中画幅和大画幅摄影技术的要素做出全面的讲授。中画幅摄影的产生被认为是一个发展中的妥协，因为它在今日35毫米数码单反可选择余地越来越少的情况下，保持了手持摄影机到来时大画幅底片成像的完整性不被忽略。

学生们需要深入研究大画幅摄影机，并探讨摄影机的物理特性对摄影师制作照片过程的影响，以及对照片细节和成像结果的影响。学生还需要学习研究传统照片冲印与数码扫描大画幅胶片冲印的差异，并用于潜在非传统用途的使用。

学生需要探索从中画幅发明以来到今天疯狂的数码摄影时代的一系列摄影史。通过摄影棚和专业领域的摄影实践，包括肖像摄影、风景摄影、建筑摄影、静物摄影和艺术摄影项目等，来构建一套个人的摄影方法论。

学生们需要通过实践学习摄影的区域曝光法，包括黑白摄影、彩色负片、透明胶片，以及尝试时间和化学制作的变化。特别课题还要讨论交叉制作、微光摄影，以及运用闪光灯、偏正机背和数码扫描等。每周都会对学生的作业进行点评，同时还会分析过往和当代摄影从业者所应用的媒介特性，研究对象包括，戴安娜·阿布斯(Diane Arbus)，理查德·艾夫登(Richard Avedon)，路易斯·贝伦(Luis Baylon)，菲尔·博格斯(Phil Borges)，帕特里克·德马舍利耶(Patrick Demarchelier)，艾瑞克·弗雷迪那(Eric Fredine)，约瑟夫·霍夫莱纳(Josef Hoflehner) 迈克尔肯·纳(Michael Kenna)，安妮·莱博维茨(Annie Leibovitz)，薇薇安·迈尔(Vivian Maier)，赫楞·凡·米尼(Hellen Van Meene)，马里奥·克拉夫·纳特(Mario Cravo Neto)，赫伯·里特斯(Herb Ritts)，雷·斯特莱克(Ray Stryker)，马里奥·特斯蒂诺(Mario Testino)等等。

纽约电影学院摄影专业学生
Andreas Poupoutsis的摄影作品

毕业作品准备

从第三学期开始，艺术硕士学生必须组成一个毕业设计委员会。学生至少每周与毕业设计委员会成员见一次面，遵循纽约电影学院的标准。该课程关注每一个学生的毕业作品的目标，强调学生的完美摄影制作工艺，并帮助学生构想毕业设计的方案，让学生在毕业后能自信地迈入将来要投身的专业摄影领域。

个人风格美学

你是谁？是什么选题和困难困扰着你？你对这些问题想得越多，你就能找到比别人更好的方法来创作独特的影像。

该课程是对学生个人独特视觉风格的发现和探索，不管在新鲜灵感闪烁之时，还是在反复思考已有想法之际，该课程都会帮助你建立愉悦的探索方法。首先，每个学生需要分析所选摄影师的作品潜台词和情感图解研究。其次，学生们需要从大量的视觉作业中选取制作一本剪贴簿。最后的成品是将从之前琐碎普通的作业中升华出来，也是跳出之前作业任务进行自我创作的试金石。

第四学期概述

第四学期最重要的内容就是学生完成毕业设计项目，项目内容需要包括从计划构想，前期调查，到拍摄、编辑、加工，直到最后的发行、宣传和展览的全过程。学生将通过电子和纸质媒体的商业运作进行个人宣传，同时还要建立自己的网络作品集。

图片摄影专业艺术硕士学生必须完成一份十到二十页的毕业设计方案，并通过毕业设计指导委员会的审核。毕业设计方案中必须包括：艺术视角、创作目的和计划在创作过程中使用的技术，对摄影历史和审美学方面的文献综述，以及学生过去作品的剪贴簿或照片。最终的成果必须包括最少二十张的画廊标准印制照片，配合的文字叙述和创作者的感言。论文指导委员会将对作品进行最后的评分。

第四学期期末将会组织一个盛大的毕业作品展示，学生的20张画廊标准印制照片将会在包括图书馆馆长、发行人、艺术机构等摄影领域和商业领域的专业人士的面前展示。

第四学期目标

教学目标

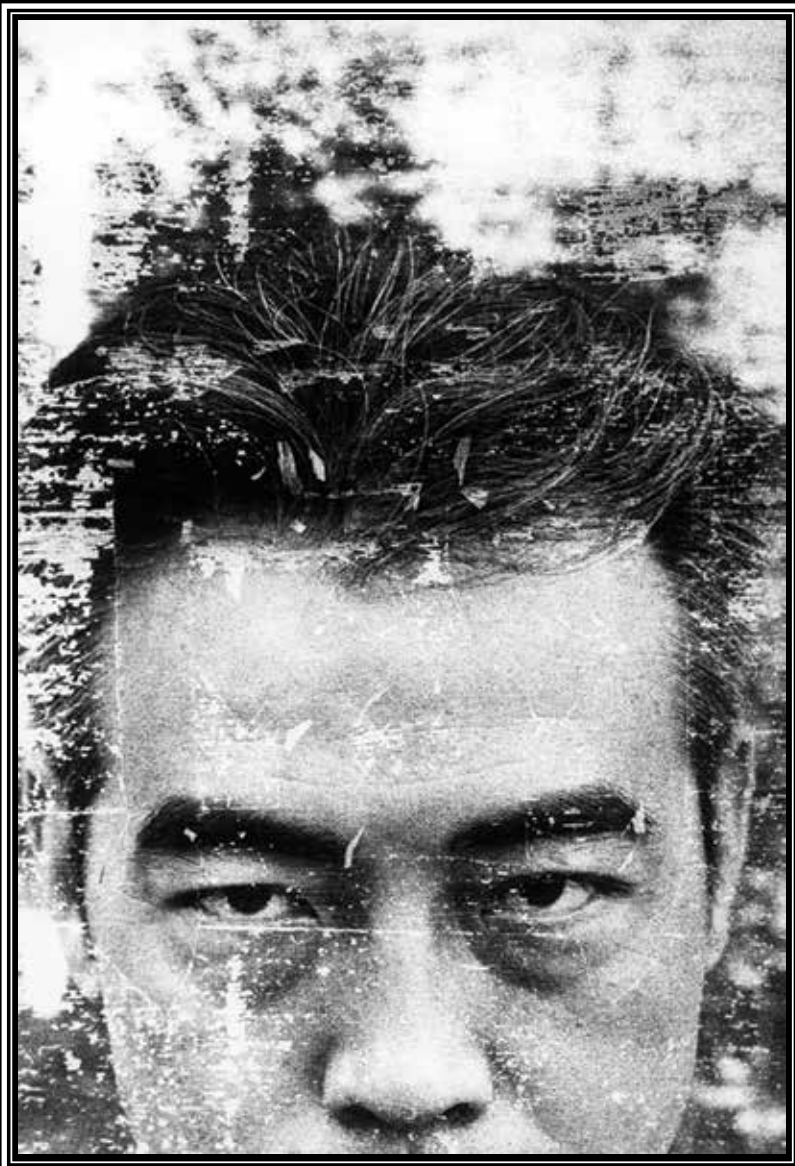
- 制作一份缜密的图片或视频，来显示自己对时间的操控能力
- 完成毕业作品展示
- 制作一个包含个人重要作品的图片手册
- 创建一个包括四学期个人作品的网络作品集

学习目标

- 通过实习工作，熟悉现实摄影工作环境。
- 能够迅速熟悉被拍摄者的性格特征。
- 建立制作并列多图像的能力，包括时间操控，排版先后顺序和系列串联。
- 设计一个完善的未来工作计划，以适应毕业后的职业生涯。

纽约
电影
学院

纽约电影学院图片摄影专业老师Nitin Vadukul为导演陈凯歌拍摄的人物肖像

第四学期课程

毕业实践作业

该课程引导学生探索毕业设计的选题，从概念到拍摄。学生从第一天起就要带上他们的作品，并需要有思路清晰的毕业设计，甚至包括对历史范例的全面调查。学生们会接受制片加工过程的全面指导，包括测试、选角、调查、选择机器、光化学和数码影印技术，预算时间和资源，提炼观点等等。学生们必须写一个十到二十页的毕业作品方案，并要通过毕业作品委员会的审核通过。

毕业作品后期制作

该课程旨在帮助学生更好地完成毕业作品，从图片加工到出版冲印，其中包括撰写艺术家陈述、图片编辑、排版排序、装置设定、装裱定框和在展会展览。最终的作品必须包括至少二十张的图片冲印和艺术家陈述。

为了进入专业领域做好准备，学生还要学会自我推销的技巧，包括制作网络和冲印出来的个人作品集以及展览实践。学生还需要为接受个人和集体的批评做好准备，在第一堂课前就要准备好对毕业设计项目思路清晰的构想和阐述。

时间、运动、顺序、系列

摄影可以做到冻结、压缩和延长时间，还可以模拟时间流逝的感觉，甚至可以做出对时间的拖延和加速，它可以省略时间，但不能完全躲避时间。摄影和时间有着不可分割的联系，可以显示静止和变化。在这个摄影和电影互相游走的年代，学生们从电影摄影、电子书、定序排列、慢动作、定格动画、高速快门这些细微的方式中体会颠覆常规时间的概念，用抽象和叙述的方式接触微速摄影、叠印、延续和非延续的编辑等等。

肖像摄影

在绘制比记录更多的商业摄影年代，假定的真实从未被过多的质疑。但是对商业照片中运用数码修改造成的照片要点缺失的争论，使得摄影从来都没有被当做是真实的记录。舞台表演、省略、装裱、演绎、化妆、演示：摄影师和主体共同密谋，创造着视觉的神话。这不是只有知名摄影师才懂得的方式，纪实摄影师也会生动地保留下所需要的照片内容，去除与人物或故事无关的内容。

实习

作为踏入专业领域的开始，经过时间的考验后学生们获得的经验是十分宝贵的。老师们会根据学生的专业爱好，指导学生去不同的实习单位，比如为专业摄影师做援助，图片经销商，博物馆，画廊，新闻社以及其他的媒体机构。

第三个星期开始，学生们就要去专门部门实习。该课程的学分是建立在学期末实习雇主的评鉴书之上的。学生们需要在定期的课堂讨论中分享各自的经验。

出口策略

该课的主要目标是通过业务全面的调查研究，指导学生们在业界发展自己的地位，让学生们毕业后不仅能在业界存活下来，更重要的是能作为一个专业的摄影师在业界能茁壮成长。

学生们若要作为一个有竞争力的专业人士，必须要知道当今市场上艺术技术的发展水平，修图的职责，持有行业执照的可能性，艺术与商业的融合性，以及对数码发行价值影响的理解等等。此外，该课程还会进一步介绍不同领域和不同风格的知名摄影师的作品和成果。

学生将会根据市场需求，不断地对自己的作品进行修改和完善，包括对最新的展映平台的指向，将个人作品展示于iPad，动画幻灯秀，以及传统的相片影印市场等等。

课程中我们也会采访和访问一些职业摄影师、影评人、发行商、编辑、购买商、管理人等，作为帮助将学生走向业界的一项策略，该课也协助学生修改以精致其作品，保证学生们有充分的准备，充足的竞争力和充实的创意策略，面对今后的专业领域。

请注意：课程、日期和学费会有调整。

游戏设计

学位课程概述:

纽约电影学院的游戏设计艺术硕士课程是一个四学期全日制的艺术专业研究生课程。此课程为富有潜力的未来游戏设计师所设计，涵盖游戏设计的各个方面。纽约电影学院的游戏设计硕士学位课程向学生们提供一个极具创意的学习环境，以激发和升华学生们的才能。学生们将在紧张的课程中完成多个学习目标。

纽约电影学院的学位由位于环球影城影视创作基地的洛杉矶校区颁发。学生可以选择在学院的纽约校区进行一年非学位课程的学习，在完成预修学分后，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。

学位课程目标:

游戏设计艺术硕士课程由课堂讲座、研讨会和强化培训课程构成。本课程在教给学生们高级别的专业知识的基础上，向他们传授游戏设计和交互式媒体的艺术和技术，以及如何在游戏设计行业成为一个有成就的、受欢迎的设计师。

地点: 好莱坞环球影城

学费: 每学期\$15,000

学杂费: 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。

第一年

在第一学期，学生们通过亲身体验游戏的进化发展来学习游戏设计的基本概念。他们将学习游戏发展不同时期的游戏种类，从拥有一个世纪历史的棋牌类游戏开始，到骰子游戏（如“龙与地下城”），到早期电子游戏，到当代高科技三维渲染的复杂故事性游戏。学生们从学期初就开始着手设计游戏，通过对自己所玩的游戏修改（MOD）使其成为能表达自己创意的新游戏。学生们还将开始接触交互式媒体中的写作。从亚里士多德的诗学到汤姆·斯托帕的世外桃源剧本对当代剧本写作的升华，学生们将探讨故事叙述的不同形式和理论。在打好故事叙述的基础后，学生们开始学习交互式媒体中叙事的工具、理论和技术。他们将学习游戏设计的基本知识，掌握必要专业术语。同时他们开始游戏分析课程，学习游戏的分类和相关词汇。最后，学生们要开始研究游戏设计技术，了解现今游戏所能做到的和未来游戏将能做到的方方面面。对游戏设计技术的掌握是至关重要的，因为在真实的游戏设计过程中，游戏设计师必须与程序员进行交流来完成游戏制作，而设计师对游戏技术的了解将让他们的交流更加充分。

学生们将在第二学期中继续进行游戏修改（MOD）和对更多游戏的解析，从而增进他们对游戏设计的理解。同时他们将创作第一个原创的游戏概念，并在课堂上交流讨论自己的创意。本学期还将开设三维动画的入门课程，这也是为了让游戏设计师对三维动画有所了解，以便他们更好地与游戏动画师交流。这一学期还将继续对游戏案例和游戏业界进行分析研究。

第一年学习目标：

成功完成第一年学业所需达成的目标包括：

- 通过分析，学生需要理解不同类别游戏（包括角色扮演游戏、第一人称射击游戏、平台游戏、运动游戏、多人网络游戏等）的主要组成元素，以及如何利用这些元素成功地设计游戏。
- 理解游戏设计业的发展历史，以及其对当代游戏设计和开发的影响。
- 通过学习，讲座和实践操作练习，掌握以下几点：游戏设计的理论；如何制作一个有趣的的游戏；如何制作一个具有娱乐性的游戏；如何让游戏玩家享受并沉浸在游戏的体验中。
- 通过学习，分析和实践操作练习，掌握以下几点：交互式故事叙述的理论；如何通过撰写更有趣的情节来创造更有趣的游戏体验；如何为游戏中的角色设计角色曲线；如何在游戏这种由用户操作决定故事发展的媒介中维持故事情节的完整性。
- 理解游戏中视觉元素和动画的创作过程，以及这一过程对游戏设计和写作的影响。
- 了解游戏设计过程中的科学技术。

MFA艺术硕士学位

游戏设计

第二年

第三学期，学生们在核心课程中开始他们的毕业设计项目。在高级叙事设计课程中，他们将着手撰写毕设游戏的各种文稿，以及游戏的故事情节和其他与情节相关的辅助材料（电视、电影、漫画等等）。在高级游戏设计艺术课程中，学生们将分成小组对他们的毕业设计项目进行创作。本专业还开设iPad编程课程，教授基本的程序设计知识，以帮助学生们在第四学期末制作毕业设计游戏的原型。在第三学期将安排一系列讲座，届时将邀请游戏设计界和相关娱乐界的业内人士来与学生交流经验。最后，第三学期还开设游戏设计历史的课程，通过了解游戏设计的来龙去脉，帮助学生了解游戏设计的真谛。

在第四学期中，学生们将继续开发和实现他们的“新生代游戏”创意。与此同时，他们还将学习游戏设计中最不为人所了解的环节，监制。和电影制片一样，一个优秀的游戏监制将保证游戏的制作在合理的预算内顺利进行。对游戏监制的深刻理解将帮助学生们在未来的工作中与管理他们的监制们保持良好的沟通。

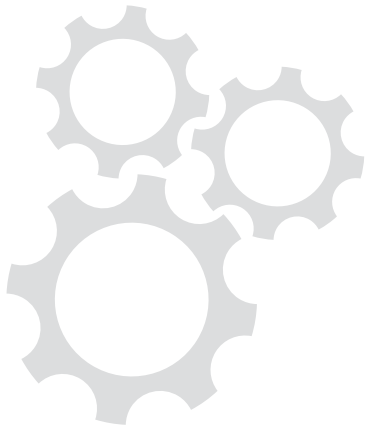
在游戏设计艺术硕士课程的最后一学期，学生们既要专心完成各自负责的项目，也要和其他人合作完成毕业设计的游戏作品。游戏专业的毕业设计包括游戏设计记录文档、相关故事情节、以及能表现学生的游戏创意的互动设计。最后的游戏创业课将教给学生们寻找工作机会的方法和面试技巧。本学期，学生们还必须完成实习，因为实习经验对进入游戏设计业界工作有很大的帮助。

第二年学习目标:

成功完成第二年学业所需达成的目标包括:

- 理解各种平台上的游戏编程过程，包括PC游戏、游戏机、便携式游戏机、网络游戏、iPhone和iPad游戏。同时从游戏设计和写作的角度理解程序设计所能实现和所不能实现的效果。
- 通过与老师的会谈，理解游戏设计的主要步骤，安排每周的开发进程和其他进程。
- 撰写20到30页的游戏设计创意蓝图——游戏设计文稿。
- 通过与本专业以及其他专业同学合作制作游戏，学会在紧张创意环境中的团队分工合作。
- 在游戏及其相关公司完成作为游戏发行人、游戏开发者或者游戏代理商的实习，获取最新最专业的信息。
- 通过上课，课堂练习和业内人士讲座，理解游戏设计行业的结构，不同公司的职能，不同职位的分工，以及游戏从概念到商品的开发全过程。
- 通过课堂练习和业内人士讲座，练习向游戏开发者和游戏发行人展示自己的游戏概念，掌握有效宣传自己游戏概念的独特性和商业性的方法。

第一学期课程

故事叙述练习1

这门课程将讨论组成优秀创意的关键元素，以及这些元素如何塑造成功的游戏。学生们将设计游戏故事情节、游戏玩法、游戏物理环境（游戏世界设定）和其他关键元素。本课程还将邀请富有经验的游戏设计师、游戏作家和平面设计师来进行讲座。

游戏设计的艺术1

这是一个涵盖传统游戏、游戏机游戏、PC游戏、在线游戏、手机游戏及其他游戏的概述课程。本课程将回答以下问题：“怎样进行游戏设计？”“游戏设计中每个人的分工是什么？”课程将分析学习游戏设计和开发的工作流程、公司构架、游戏机、多人网络游戏、手机游戏以及各种新兴游戏平台。同时也将讨论近年来出现的游戏与电影和漫画等媒介的跨媒体合作。本课将对各种最先端游戏工具进行分析评价，包括：新兴的游戏技术的兴起、游戏手柄/操纵杆的衰落、物理空间游戏、红外线遥控的游戏、各种感应器的运用、手动游戏甚至神经学控制的游戏等。课程对突袭（RUSE）、刺客信条（ASSASIN'S CREED）、瘟疫危机（PANDEMIC）和其他游戏进行案例分析，并组织学生担当游戏设计过程中的各种不同角色：游戏作家、设计师、合作伙伴、发行人、工作室高层、影像制作部门等等。

游戏设计解析1

这门课程的重点在于通过分解游戏来学习。每周将分析研究一个特定游戏，包括从早期的PONG游戏到近几年流行的大型游戏。学生们在课上试玩游戏，然后参与由老师引导的讨论，分析游戏中可行和不可行的因素。课程将分析各种类别的游戏，包括第一人称射击游戏、角色扮演游戏和多人在线游戏等等。课上还会对风靡世界的著名游戏进行探讨，如超级玛丽、侠盗猎车手（Grand Theft Auto）等，并对一些在多种媒介上发展的著名游戏（如超世纪战警 Chronicles of Riddick 和劳拉与光明守护者 Lara Croft）进行研究。本课程的重心是通过解析游戏，让学生们理解电子游戏如何娱乐玩家和吸引玩家。这门课程将分两个学期进行。

游戏设计技术介绍

本课讨论最先进的游戏、应用程序和跨越多种媒体（电脑、游戏机、iPhone、iPad、Droid及更多新媒体）的技术。课程将分阶段研究以下课题：游戏界面；人机交互；控制器；无控制器的兴起；物理空间游戏；各种控制器、红外线感应器、GPS技术等新兴科技在单人游戏、多人游戏、在线、手机游戏以及游戏中愈发逼真的模拟、方位媒体等范畴中的运用。学生们将从本课程中学到大量游戏技术层面的信息。

游戏设计监制1

监制课程将纵观当代游戏设计行业，引导学生们浏览日后将进入的行业。游戏行业是个注重合作的环境，各种职业合理分工、各司其职，才能完成一个创新性的项目。本课程向学生们介绍这个大环境中的各种角色，包括创意指导、项目经理、游戏玩法设计师、游戏作家、角色设计师、环境背景设计师、程序设计员、动画师、游戏引擎设计师、发行人和广告设计师等等。同时还会针对包括“电影和游戏的关系”“如何有效地进行小组会议”等特殊主题进行讨论。

第二学期课程

故事叙述练习2

这一学期的故事叙述练习课程将更加深入地对故事叙述设计进行理论学习、实践练习从而创作成熟的作品。在第一学期对三段式经典结构的掌握基础上，课程将进一步探索在工作室或出版社的紧张工作环境中有效创作剧本的技巧。作业练习注重对故事概念的正确表达以及优化发展。同时学生们还要做出专业水准的提案。这一课程覆盖各种模式、大小规模不同的游戏，对各种最先端游戏工具进行分析评价：新兴的游戏技术的兴起、游戏手柄/操纵杆的衰落、物理空间游戏、红外线遥控的游戏、各种感应器的运用、手动游戏甚至神经学控制的游戏等。学生们要把自己的观点和创意带入小组项目中，制作与众不同的作品。在课堂上学生们还会试玩并评论一些著名游戏，例如战神（GOD OF WAR）、波斯王子（PRINCE OF PERSIA）、半条命（HALF LIFE）和古墓丽影（TOMB RAIDER），以及一些成功的非剧情游戏：永恒蔚蓝（ENDLESS OCEAN）、Wii运动、社交媒体游戏、以及新兴游戏平台上的游戏。同时课程还将深入对比较叙事性游戏和环境感应游戏（Wii等）。本课探讨媒体形态的转变，传统电视电影与因特网、手机应用程序、社交媒体平台等各种新媒体形式的合并。期末的汇报要求学生小组项目中完成自己的分工，并在业界专家面前展示自己的作品，听取他们的意见。

游戏动画入门

本课程将学习动画的技巧、材料和概念，同时讨论历史上和当代的动画制作。学习重点在于掌握角色设计和实现动作的一些原则，以及针对特定用户和环境的角色设计。

游戏设计的艺术2

本课程是一门为期15周的制作课程，学生们分小组创作各自的项目，可以是以下的任何一种：比较成熟的游戏设计、基本iPad游戏设计、手机应用程序设计、或者跨媒体项目（电影、多媒体、视频短片、装置艺术和扩增实境中任何三种的综合体）。

同时本课也将讨论“游戏的社会性——游戏规则”。通过一个跨文化的研究探讨游戏在学习、社会化、军事策略、竞赛和经济等领域中充当的重要角色。通过学习跨文化游戏的历史，帮助学生们了解、构思并开发能在世界各国都受欢迎的游戏。同时本课程还将涉及游戏社会学这一新兴学科及其应用，并讨论游戏情节中政治、道德和性的内容（作为案例学习之一，将分析魔兽世界允许玩家设定同性恋角色后的媒体反应及其后果）。

游戏设计解析2

第二学期的游戏设计解析课程与前一学期一样，每周分析一个游戏，包括从早期的PONG游戏到近几年流行的大型游戏。学生们在课上试玩游戏，然后参与由老师引导的讨论，分析游戏中可行和不可行的因素。课程将要分析各种类别的游戏，包括第一人称射击游戏、角色扮演游戏和多人在线游戏等等。课上还会对风靡世界的游戏进行探讨，如超级玛丽、侠盗猎车手（Grand Theft Auto）等，并对一些在多种媒体上都有所发展的著名游戏（如超世纪战警 Chronicles of Riddick 和劳拉与光明守护者 Lara Croft）进行研究。本课程的重心是通过解析游戏，让学生们理解电子游戏如何娱乐玩家和吸引玩家。

游戏设计监制2

游戏设计监制2课程在第一学期的基础上进一步深入学习。本课程将分析各种新兴游戏，包括游戏机游戏、PC游戏、在线游戏、手机游戏、社交媒体游戏、用户交互、电视电影相关的游戏项目和跨媒体游戏。分析学习游戏设计和开发的工作流程、公司构架、游戏机、多人网络游戏、手机游戏以及各种新兴游戏平台。同时也将讨论近年来出现的游戏与电影和漫画等的跨平台合作。本课将对各种最先端游戏工具进行分析评价：新兴的游戏技术的兴起、游戏手柄/操纵杆的衰落、物理空间游戏、红外线遥控的游戏、各种感应器的运用、手动游戏甚至神经学控制的游戏等。课程对各种游戏进行分析评论，包括战神（GOD OF WAR）、刺客信条（ASSASIN' S CREED）、古墓丽影（TOMB RAIDER）和其他非故事性游戏，例如永恒蔚蓝（ENDLESS OCEAN）、Wii运动、社交媒体游戏、以及新兴游戏平台上的游戏。课堂上将进行提案和游戏职业角色扮演等各种活动。游戏设计监制2也将帮助学生进行职业规划。本课将在实际动手过程中帮助学生们建立对游戏设计这一职业的人际关系、融资方法的理解，为他们成为专业的游戏设计师和游戏作家做好准备。课程会分析学习电影/游戏/手机程序/网络营销等行业的主要工作室的模式及其发展，探讨如何在游戏和娱乐产业发展的关键时期跨入这一行业，并研究最新的游戏技术、界面设计和游戏控制器。

第三学期课程

高级游戏设计艺术1

这是为硕士学位学生所设计的高级游戏设计课程。本课程将贯穿整个第二学年，学生们从最初阶段开始着手设计、开发为期一年的游戏制作/手机应用/跨媒体项目。导师将根据不同项目制定各个学生的时间表和最终目标。

本课程在游戏设计艺术2的基础上，继续研究和探讨游戏设计相关课题。学生们将制作出一套游戏设计方案、商业计划书、幻灯演示或者游戏基调设置、游戏关卡设计、游戏样品和发行策略。课程将邀请游戏界的业内人士来进行讲座，同时也会安排学生们前往游戏工作室参观见习，组织学生们担任游戏制作过程中的不同角色，向业内人士进行提案。学生们将结合其他课程，如iPad编程培训等，训练为完成高难度项目所需的技术。

在为期15周的高级班课程中，学生们以小组为单位创作各自的项目，可以是以下的任何一种：比较成熟的游戏设计、基本iPad游戏设计、手机应用程序设计、或者跨媒体项目（电影、多媒体、视频短片、艺术装置和扩增实境中任何三种的综合体）。他们最终需要完成游戏机游戏的关卡设计或者多人网络游戏/手机程序或基于iPad平台的iOS SDK4的游戏节点设计。

iPad技术训练班

课程将讨论各种平台上的程序设计，包括PC、游戏机、iPhone、iPad等等。通过此课的学习，学生们将掌握足够的游戏编程知识以便与程序员顺利交流。他们将主要掌握iPad游戏编程技术，也会简单了解其他不同游戏平台的编程。

高级叙事设计训练1

做为二年级叙事训练的第一部分，本课程将在学生们对游戏理论、实践和写作的理解基础上进一步深入学习。在第二年，学生们将更专业娴熟地掌握游戏开发和提案投标技术，了解日新月异的游戏行业和制作高难度的游戏项目的方法。本课的重点将进一步学习在工作室或出版社的紧张工作环境中高效创作游戏剧本的技巧。同时课程还将涵盖寻找代理商、融资以及发行等后期环节。经验丰富的游戏作家和设计师也会应邀来为学生们进行讲座。学生们将以小组为单位，进一步完善他们的游戏情节、角色设定和游戏世界设定。他们需要达到专业设计师的水准。在叙事手段发展神速的当下，本课将持续讨论、调整和不断完善学生们的创意，从而让他们适应市场的需求。学生们要关注游戏情节模式、游戏控制器、感应器和平台等因素对他们制作的游戏的影响。本课也将与iPad技术训练班等其他课程的练习结合进行。

电子游戏历史

尽管电子游戏媒体出现至今只有40年左右，但它的历史相当丰富多彩，并对当今的游戏行业有很大的影响。对电子游戏历史的理解，对于未来游戏行业的从业人员非常重要，不仅因为它能为从事此工作的人建立常识性的基础，也因为历史上的成败故事将为未来的游戏设计提供有价值的经验教训。

第四学期课程

高级游戏设计艺术2

这是为硕士学位学生设计的高级游戏设计课程。本课程将继续上一学期，完成整个学年的学习目标。在这一学期，学生们将完成本学年游戏/手机应用/跨媒体项目的制作。课程导师将根据不同项目制定各自的时间表和最终目标。

学生们将完成一套成熟的游戏设计方案、商业策划书、幻灯演示或者基调摄制、游戏等级设计、游戏样品和发行策略。与此同时，课程将邀请游戏界的业内人士来进行讲座，同时也会安排学生们前往游戏工作室参观见习，组织学生们模拟游戏制作过程中的角色，向业内人士进行提案。第四学期的重点将放在职业开发上。学生们通过结合其他课程练习，完善他们的专业技能，以完成他们的设计项目并成为能适应游戏行业的专业人才。

在为期15周的高级班课程中，学生们将以小组为单位创作各自的项目，可以是以下的任何一种：成熟的游戏设计、基本iPad游戏设计、手机应用程序设计、或者跨媒体项目（电影、多媒体、视频短片、装置艺术和扩增实境中任何三种的综合体）。他们最终需要完成游戏机游戏的关卡设计或者多人网络游戏/手机程序或者基于iPad平台的iOS SDK4的游戏节点设计。

高级叙事设计训练2

做为二年级叙事训练的最后一学期，本课程将在学生们对游戏理论、实践和写作的深刻理解的基础上进一步深入学习。在第二年，学生们将更娴熟地掌握游戏开发和提案技术，分析日新月异的游戏行业和制作高级别的游戏项目。本课的重点将进一步学习在工作室或出版社的紧张工作环境中有效创作游戏剧本的技巧。同时课程还将涵盖寻找代理商、融资以及发行等后期环节。经验丰富的游戏作家和设计师也将来为学生们讲座。学生们将以小组为单位，进一步完善他们的游戏情节、角色设定和游戏世界设定。他们将被要求达到专业设计师的水准。在叙事手段发展神速的环境中，本课将持续讨论、调整和完善学生们的创意，从而让他们适应市场的需求。学生们要注重游戏情节模式、游戏控制器、感应器和平台等因素对他们制作的游戏的影响。本课也将与其他课程的练习结合进行。

游戏创业

这门课程着眼于游戏的创作、发行和运输，涵盖从最简单的手机应用到大型的游戏。本课程将分析各种新兴游戏包括游戏机游戏、PC游戏、在线游戏、手机游戏、社交媒体游戏、用户交互、电视电影相关的游戏项目和跨媒体游戏，并回答以下问题：“一个特定游戏从创作到发行应该如何操作？”分析学习游戏设计和开发的工作流程、公司构架、游戏机、多人网络游戏、手机游戏以及各种新兴游戏平台，研究游戏的市场策略，同时也将讨论近年来出现的游戏与电影和漫画等媒介的跨平台合作。本课将对各种最先端游戏工具进行分析评价：新兴的游戏技术的兴起、游戏手柄/操纵杆的衰落、物理空间游戏、红外线遥控的游戏、各种感应器的运用、手机游戏甚至神经学控制的游戏等。本课将分析一些著名游戏、社交媒体游戏和新近出现的游戏平台。学生们可以在课堂外的时间在纽约电影学院的实验室进行自己项目的创作。他们将在项目中担当游戏设计过程中的各种不同角色：游戏作家、设计师、合作伙伴、发行人、工作室高层、影像制作部门等等，以此模拟游戏行业的分工，同时也要对自己的项目进行提案和推广。

请注意：课程、日期和学费会有调整。