剧本创作艺术硕士学位

纽约电影学院认识到在每一部电影或电视剧中，编剧起到很关键的作用，但仅仅有创作天赋是不够的。剧本创作还需要技巧，编剧还需要每天练习去不断了解这个领域，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，学生们会被要求在限定的时间内完成剧本，当然也会获得支持和帮助。学生们需要集中的学习完成课程，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。

剧本创作的独特之处？

在学年中，每个学生需要写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、兜售、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。

在完成课业之后，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成的作品，为将来的兜售和制片做准备。

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，并会在课堂和培训课上接受老师和同学们的点评。

地点： 洛杉矶好莱坞环球影城

学费：每学期$13,500

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。清晰明确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，以及如何在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集剧本

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，关键匙，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：什么事代理人？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，从影片一句话介绍，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刺激影片的内容，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。

复习课

今年，学生已经有两部纯剧本在手之后，就能深入到剧本复习课中去了。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。

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们的专业水平和能力。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。届时学生们将要把各自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

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。

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

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，经理公司，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。

第四学期的课程

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。