影视表演专业艺术硕士学位

“人？我不是人。我是一颗在电影天空中闪闪发光的炽热新星。”——基因 凯利

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的学习。

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。

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
我们的教员经验丰富，长年任职于好莱坞、独立制片业、百老汇和非百老汇戏剧界。

影片制作
我们很多课程与项目中所制作的电影短片或影视镜头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的制片资源，包括电影器材、现场拍摄机会，以及与具有才能的新兴电影导演、编剧、监制和剪辑师的合作等等。

作品集
我们会为学生的表演提供拍摄，并将剪辑好的素材作为学生们表演的作品集。

地点：好莱坞环球影城

学费：每学期$15,000

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，从舞台剧院表演开始训练，过渡到到电影银幕表演。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，在现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
• 排练并拍摄影片片断用做课堂分析
• 解构、分析、排练一段规定的独白，并在现场观众面前表演。

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
这门课介绍了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·麦斯勒（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。课程在第一周就要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。麦斯勒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勒技法后，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。

"形体"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
"说话训练"是声音课程的衍生教学。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；通常同一剧本要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
在需要表演的场合——尤其是要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都缺少足够的排练。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，怎样与别人搭好戏，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，使用融入了演员自身经历的现代手法来演绎。

第一学期汇演
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。现场观众包括学生、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。

第二学期概述

第二学期将继续核心课程。学生将重点把表演技巧运用于实际拍摄中更复杂的场景和电影镜头，从而磨练演技，取得进步。学生出演的电影或录像常常都是由其他学 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从业人员。第二场表演则由学生拍摄并制作成影片。

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，如何在观众面前展示自己。
• 了解演员业内的情形。

表演目标
• 以麦斯纳技法作为指导，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、排演并拍摄一段场景的表演。这段表演将会在特邀观众前表演。
• 解构、分析、排练不同的舞台场景，并为受邀观众表演。

第二学期课程

电影表演二
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，并运用这些技能对摄影棚内和外景地将拍摄的场景进行分析、排 练、设计镜头布局。这些戏以数字方式记录、剪辑后，邀请同学、亲友、工作人员共同观看。

所有参加演出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想象的运用。

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，情绪转换部分作为分割点）。 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。

麦斯纳教程二
延续麦斯勒教程一。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；如何选择证件照；如何进行职业规划。此外，演员还有机会在课堂上和学院制片导演公开招募中，取得真实的试镜体验。

影视格斗技巧
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出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，并在上课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进行共同分析。

即兴表演二
基于“即兴表演一”课程所介绍的技巧，学生将在“即兴表演二”中开始接触更复杂的练习和更长的即兴表演。学生要学习将各个场景有机联系起来，建立完整的故事结构，并学习在即兴表演中如何实现角色饱满化和人物关系复杂化。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出学生在电影作品拍摄中自发表演的能力。

发声与形体二
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，动作的要素要符合特定的角色和具体的历史背景。

艺术硕士学年汇报演出
除了用摄影机记录下来的表演，学生还要现场表演于本学期“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的圆满结束的令人振奋的时刻。

第三学期课程

高级场景研究：从舞台到大银幕一
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：电视制作培训一
"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。

高级形体教程一
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 生就要思索肢体表现难度较大的角色的要领，并学会区分舞台表演动作要求和摄影机前表演动作要求的不同。

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暴发力。学生要设计一个单独表演的片段，在此片断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
学生将在这门课上系统学习“体验派表演法”作为第一学年设置的麦斯纳技法训练的补充。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，并可以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。第一学年所学得的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：从舞台到大银幕二
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：电视制作培训二
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，幽默表演和跳舞
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所给他造就的外壳，逐渐走近原本、真实 的自我。打破自身的约束，他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，学生还要接受基础的交谊舞训练。

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人的口音。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作为汇报演出。

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宝贵技巧。学生还将学习如何安全地使用道具武器， 如枪支，刀，细长的剑，阔剑和铁头木槌。课程结束时，将把专为学生精心设计的连贯的打斗场面拍摄制作成短片。

试镜技巧/表演业务
试镜是一项特殊的能力，要求具体的技巧。演员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能够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。

毕业作品选目

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种不同的方式表现一个在3个不同时代的人物
4. 提交一个原创提案，并需到得到第三学期的导师和全体教职员主席的认可。最终的项目必须要包含至少20页剧本的，演出时长不超过15分钟，最终让毕业作品委员会审核。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页的剧本中要反映人物的发展过程和明确的故事发展。