

NEW YORK FILM ACADEMY

COLLEGE OF VISUAL AND PERFORMING ARTS

文学硕士影视多媒体创作 MA in Film and Media Production

纽约电影学院电影的文学硕士影视多媒体创作专业是美国少数几个可以提供动手制作和沉浸式学习的硕士项目，无论你想成为导演、编剧、还是摄影，本项目适合每一位有才华、有理想、有抱负的内容及视频创作者。你将接触丰富的短片及媒体专题，学习制作和剪辑电影片段，快速地将所学技能运用到实践中，提高整体操作熟练程度，在专业领域中成为行业领袖。

电影及多媒体制作在 21 世纪不断发展，纽约电影学院的硕士课程同样与时俱进，走在时代前沿。你将有机会在最新的高清、胶片和数字设备上拍摄，从经典的胶片相机到佳能 5D，你会作为视觉故事讲述者，用影片的形式记录你的创意。

通过一年高效紧凑的学习，你将会创作多个不同格式和类型的电影媒体项目，在学习和实践中磨练技能、落实创意、切身体验，学生们还通过课堂合作，扮演摄影导演、助理摄像师和灯光师等重要角色，从而培养领导能力和协作能力。毕业后可以选择在媒体传播、电影制作或多媒体艺术领域深造成为专业人员，或在国内外影视公司一展身手，开启全新的人生起点。

纽约电影学院的师资力量雄厚，教授均为行业精英人物，具有丰富的拍摄经验和深厚的专业知识。学校配有先进的现代化设施，以便学生能够获得最好的教育和培训。在洛杉矶分校，你将拥有最得天独厚的制作资源，并与好莱坞一线制作人交流，激发无限潜能。无论你是否具有行业经验，该项目都将个人技能和影视片段都提升到专业水准，成为不可多得的全方位影视人才。

纽约电影学院是同时获得中国教育部和美国西部学校与学院教育联盟（WASC）认证的美国高等艺术学院。

NEW YORK FILM ACADEMY

COLLEGE OF VISUAL AND PERFORMING ARTS

第一学期

电影制作（一）

在本课程中，学生开始从导演的角度学习电影美学的表达技巧。学生将整合艺术、行为科学和人文科学等概念，研究摄像机放置和视觉图像设计等决策。本课程要求学生挑战自我，不仅成为称职的导演，更要利用先进的视觉表达工具来讲述故事。同时，学生将在工作室和导师一起拍摄和制作简短的叙事场景，探索运用镜头、灯光和剪辑等多重技术，并通过表演课学习表演的重要意义，指导演员理解和体验表演艺术及方法。

电影制作工作室（一）

本课程分为电影摄影、编辑、和音像三个模块，学生将学习必要技术并创作高质量项目。摄影：拍摄 16MM 电影，运用电影曝光、焦距心理效应、照明技术奠定故事基调，并在 5D 相机上拍摄高清晰度视频。剪辑：学习多种技巧剪辑电影和视频，并将时间和空间连续性、心理和情感效果应用到整体故事中。音像：通过实践练习，传授高质量声音在电影制作中所必需的知识和技能。

电影剧本创作

本课程会介绍拍摄项目时所使用的剧本创作工具，学生将初步构思、整理提纲、编辑初稿，最终完成剧本拍摄，并通过故事结构、主题、人物、张力和冲突等详细场景分析考察。课程鼓励学生采用先进的故事设计方法完成创作。

电影研究

本课程带领学生了解电影艺术形式的演变及电影产业的发展，完成相关学术研究并亲身实践电影制作。本课程主要关注美国电影的发展，并适当分析了国际电影人的影响。

媒体与社会

二十一世纪，媒体不断创新转型，几乎每天都有新的叙事形式出现。本课程会深入探讨这些新形式，以及它们对叙事故事讲述者的独特要求，并深入讨论如何为网络视频、移动观看平台、娱乐品牌制作广告和音乐视频。

NEW YORK FILM ACADEMY

COLLEGE OF VISUAL AND PERFORMING ARTS

第二学期

电影制作（二）

本课程将进一步探讨场景美学元素：镜头选择、构图、背景、视点、画面移动、相机移动等。学生将从创作的脚本中分解场景，并应用复杂的视觉制作方法。学生们将学会识别场景中的戏剧性场景，并根据场景选择角色，通过排练调整角色目标。最后，在导师指导下，学生将提交详细的论文提案，为第三学期的作品做准备。

电影制作工作室（二）

本课程帮助学生深入了解电影和新媒体制作的先进技术和创意需求，分为三个模块：摄影：使用更先进的16MM摄像机继续学习高清电影摄影，并了解高框架和高分辨率对镜头设计、取景、相机运动、镜头选择和照明的影响。剪辑：同步并编辑对话，运用先进技术进行声音混合和色彩校正，学生们将比较同一材料的不同编辑版本，训练剪接技能。剧本写作：学生们阅读并相互评论剧本，并就每部作品进行生动的圆桌讨论。通过多次重写作品，学生将创作出复杂的视觉故事。

制作与新媒体技术

本课程引导学生系统学习前期制作过程，展示如何在数字领域中呈现作品，并学习如何从制片人角度做出创造性选择，确定目标观众，探索观众期望，并为作品制定合理预算。

论文写作

本课程中，学生将提出论文观点并作为最后论文的基础。在整个学期中，学生将寻找主题、探索可行策略、并研究专业写作技巧。

视觉美学原理

NEW YORK FILM ACADEMY

COLLEGE OF VISUAL AND PERFORMING ARTS

本课程主要探讨与视觉艺术中和当代媒体相关的哲学问题，包括美学概念、批判性评价、和艺术真理。同时，课程将通过后现代观点探索：艺术的本质是什么？艺术的价值是什么？艺术的功能是什么？我们如何评价艺术？什么是美？

第三学期

电影制作（终篇）

学生们将完成 15 页剧本并在其中充分表达自己的想法，为最终制作做好准备。学生们咨询指导老师并制定拍摄计划，收获对拍摄剧本、选角、平面图、时间表和预算的反馈。制作阶段结束后，学生们在剪辑室编辑电影，在学期结束时将作品呈现给受邀观众。

论文评审

论文审查委员会将监督学生们的论文进展，学生将定期与委员会见面。会议期间，委员会将审查学生提交的工作，并就论文写作过程提出建设性建议。

新媒体制作

电影制作工具日益便宜可得，互联网也创造出了更多元的媒体渠道。本课程探讨如何使用这些工具来创建特定“品牌”，以及如何为项目或知识产权拓展市场。

电影心理学

本课程从心理学角度探讨电影叙事和电影制作。通过案例研究，学生将了解导演心理，并用自己的方法重现主题。同时，本课程也将探索观众心理、观众类型、观众期望和观众反应。最后，通过研究电影人物心理，学生将塑造更具层次性的电影角色，增强论文深度。