

毕业直通好莱坞？解析美国电影专业特色与申请要点

Original Ivy Labs 美国常春藤教育 2022-09-30 20:25 Posted on 北京

收录于合集 #专家支招 42个

\

说起学电影，大家脑海里可能首先想到的是每年艺考时北影、中戏门前的俊男美女经过严酷的选拔，走上这条小众光鲜的文艺之路。而在美国，电影专业并非艺术院校独有，一些顶尖的电影本科项目均来自综合性大学：UCLA和南加大毗邻好莱坞，电影产业的实习和就业资源非常丰富；纽大的Tisch艺术学院则以将商业和文艺相结合的独立电影而闻名；同样位于加州的查普曼大学同样拥有知名电影项目，并且该校还拥有自己的电影制作公司。

那么相比国内，美国电影专业的人才选拔和培养方式有什么不同？未来有怎样的就业发展？申请过程中我们又应该注意什么呢？

通识培养下的专才教育

电影专业的本科学习包含从剧本创作、影视拍摄、电影制作到电影史、影视评论等各种与未来实际进入影视产业息息相关的课程。在本科学习的过程中，学生有机会参与各种实践项目，积累大量的实操经验。

以全美数一数二的纽约大学Tisch艺术学院影视本科项目（Undergraduate Film & Television）为例，学生能够在大一大二充分接触电影创作的方方面面，从而确定自己最感兴趣的方向，并在大三四年的学习中进一步深入探索细分方向。Ivy Labs的学员Francesca学姐本科就毕业于Tisch的影视专业，她认为大一大二的学习为她之后的发展打下了很好的基础，她有机会接触和了解电影制作的方方面面，从而明确自己对制片这一角色的浓厚兴趣，并在之后的课程和项目选择中重点关注制片的学习与实践，为职业发展做好准备。

除了专业课的学习，通识课程的学习也是必不可少的。美国大学崇尚博雅教育，重视学生的全人发展，即便是在电影这样的艺术专业，也会在培养专才的同时，强调他们在人文、社科、自然科学等领域的积累和思考。

Tisch要求学生修至少44分的通识课程才能达到毕业要求。其中，通识课程要求里包括两门写作必修课，以及不少于两门的人文类课程和不少于两门的社会科学或自然科学类课程。这些课程的学习也给学生提供了接触其他学科知识和来自不同专业背景的同学的机会，使大学生活更加充实完整，而不仅仅囿于本学院本专业的小圈子里。

Francesca认为，正是这些通识课程的学习给了她电影创作时的灵感。“因为大家电影课上学的内容其实是一样的，你想让自己拍出和别人不一样的电影，灵感要来自专业课以外的地方。”电影创作需要多元化的知识储备和技能。她建议学习电影专业的人可以在大一多修一些历史相关的课程，为电影学习沉淀背景知识。

电影专业毕业后的出路

从就业方面看，美国电影产业的发达也给了电影人才很多的发展机会。Francesca毕业后也参与了一些剧组的制片工作。从周围同学和学长学姐的毕业发展来看，她总结电影专业主要有以下几条主要的出路：

01 开工作室

开工作室是很受毕业生欢迎的一种选择，既有留在美国的，也有将工作室开在国内的。一般可以找四五个平时合作比较好的同学一起合伙，从接一些广告开始慢慢起步，到接拍一些MV最后逐步做大。此外，如果团队中有谁的毕业作品在大赛中获奖，那么对整个团队的名气和发展都会很有帮助。

02 从事技术类工作

一些学生在本科选择了偏技术类的方向，然后将所需要的课程完整学下来，同时过程中参与一些实践，毕业的时候就可以独立按照项目接活获得不菲的收入。这种类似自由职业的工作相对来说稳定性肯定会差一些。

03 前往独立制作公司实习争取机会

一些毕业生会以这样的独立制作公司实习作为起步，根据实习体验考虑是否要争取留下。并且当下一些独立制作公司规模并不小，比如总部位于纽约的A24独立娱乐公司。Francesca就有同学在那里参加实习。

04 回国拍广告

整体来看，这是收入不菲并且相对稳定的选择。但从行业来说，一旦选择进入广告业，就比较难回到电影制作的圈子。因此选择前需要想好未来的发展方向。

05 投入时间上剧组

这是相对简单的一个选择，很多毕业生在毕业时可能还没找到合适的工作，就会继续和在校生一起，参与它们的项目，比如担任剧组的摄影师、美术、制片人等等，特别是选择一些有潜力在电影节中获奖的学生剧组。一旦作品在大赛中被选出，个人品牌会很容易搭建起来，然后获得更多的机会，可谓事业“原地起飞”。当然这种选择的缺点是，在名气打响前通常没有很多的收入，甚至是无偿参与。

申请电影专业需要做哪些准备

在美国，顶尖电影专业竞争的激烈程度甚至不亚于申请藤校。UCLA和南加大电影专业的录取率均不到4%。正因如此，计划申请电影专业的学生更需要提前规划，有针对性地在活动和文书中体现自己对于电影的热情和思考。

和其他专业类似，申请电影专业同样要向招生官清晰展示你的特质，并且要通过补充文书阐述你为什么想学电影，以及为什么选择这所学校。除文书外，电影专业作为艺术类专业还会要求学生提供作品集，比如独立制作的短片、剧本、影片拍摄计划、电影分析等等。

以2023申请季Tisch的申请要求为例，提交的创意作品集需要由5个部分组成：

- 1页个人简历
- 1-2分钟的自我介绍视频
- 不超过3页的故事写作
- 针对NYU网站上提供的两个题目，选择其一完成不超过2页的论文写作
- 能够充分展现你想象力的创意作品，可以是图片作品集、不超过5分钟的短片以及不超过6页的写作

Francesca当年在导师的指导下完成了自己的作品集。回过头看，她认为是自己的申请材料中最出彩的是文书。正是那篇将赌石与纪录片创作相结合的文书最终帮她打开了Tisch的大门。

在文书中，她将观看赌石的领悟与自己参与创作城市纪录片的经历结合到一起，怎样剥去粗糙的外貌，去打造、展现内在的美丽。“当年文书定稿后，走出Ivy Labs在纽黑文的办公室，我就是有那样的自信确定自己绝对会被录取。”Francesca回忆的话语里充满了自信。

此外，Francesca建议希望学习电影的学弟学妹利用高中努力增加“阅片量”，也就是看大量的电影。可以把那些经典电影当作教科书一样去看，特别是那些经常在电影类书籍中会被提及的，全部看一遍，记住，在观察和思考的过程中逐步找到自己的风格——这一点对电影人来说至关重要。Francesca表示，“一旦个人风格确定，剩下的就是通过技术去实现。但有一些人直到毕业都还在苦苦摸索自己的风格，过程会很煎熬。”

您可能错过的精彩...

一份ESP方案是怎样炼成的？

选校 | 如何打动UCLA这所“万人迷”大学？

特色 | 导师的自我修养

规划 | 新高一规划的“远见”与“筑实”

专业 | STS：美国大学横跨文理的新贵专业

活动 | 在公益中成长 用心触摸复杂多元的社会

■ 美国升学专业解决方案请咨询 ■

美国私立中学申请咨询

Ella老师

美国本科申请咨询

● 华北华东地区及海外咨询
滕老师

● 华南地区及海外咨询
叶老师

美国研究生申请咨询

叶老师

美国常春藤教育
源自美国本土的精品教育顾问

中美两地联合办公
北京·深圳·美国纽黑文

公司网站 | www.ivylabs.cn
联络邮箱 | info@ivylabs.org

[点击阅读原文查看Ivy Labs详细介绍](#)

收录于合集 [#专家支招](#) 42

下一篇[如何打动UCLA这所“万人迷”大学？](#)