

國立中興大學 通識課程 教學大綱

課程名稱 (course name)	紀錄片製作				
	Documentary Film Production				
開課系所班級 (dept. & year)	通識教育中心	學分 (credits)	3	規劃教師 (teacher)	通識中心紀文章
課程類別 (course type)	必修	授課語言 (language)	中文或英文	開課學期 (semester)	上或下
課程屬性 (course classification)	109 學年度前入學新生適用		人文領域－藝術學群		
	110 學年度起入學新生適用		統合領域－專業實作		
課程簡述 (course description)	<p>透過紀錄片的觀看與凝視，藉由不同生命經驗的分享與交流，引導學生討論影片中的生命、生活，從而開發學生看紀錄片的觀點與觀後表達能力，並介紹各種拍攝美學技巧與剪接手法，進而引導學生拍攝紀錄自己關心的議題與故事。本課程介紹紀錄片製作之各項流程及工作內容，學習紀錄片前置作業(企劃與腳本、田野調查方法)、攝製作業(攝影美學、採訪技巧)、後製作業(剪接、特效等影像語言分析)。於期末完成一部 10~20 分鐘之紀錄短片。</p>				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentary film as an Art combining photography, painting, acting, music, literature, architecture, and the environmental art, etc. 2. An introduction to the production process of documentary film and its developing history. 3. Understanding the essences of documentary film language: including cinematography, mise-en-scene, movement, editing, sound, narrative, script writing, and ideology, etc. 4. Basic digital video camera and documentary short film production. 				
教學目標 (course objectives)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 幫助學生認識紀錄片的製作過程及發展歷史。 2. 幫助學生認識紀錄片語言的基本元素以及分析、詮釋紀錄片的方法。 3. 培養學生使用數位攝影機拍攝、製作紀錄片短片的技能。 4. 幫助學生充分理解「紀錄片賞析與製作」是體驗藝術與創作、生活娛樂、以及省察生命的重要媒介。 				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. An introduction to the production process of documentary film and its developing history. 2. Understanding the essences of documentary film language and documentary film analysis. 3. Introduce students to basic digital video camera production strategies and concepts. 4. Documentary film is a powerful media in which we learn and experience essence of art, creativity, and aspects of life. 				
先修課程 (prerequisites)	無(None)				

**核心能力配比 (六項加總 100%)
(core learning outcomes)**

人文素養 25% 科學素養 0% 溝通能力 25% 創新能力 25% 國際視野 0% 社會關懷 25%

教學方法 (teaching methods)

學習評量方式 (evaluation)

講授
討論／報告
實驗／參訪

出席與課堂參與討論：30%
期中分組企畫書報告：30%
期末分組短片作品完成與公開呈現：40%

**授課內容 (單元名稱與內容、習作 / 考試進度、備註)
(course content and homework / tests schedule)**

1	課程介紹與作業說明/簡介紀錄片發展史與影像的本質、構成、元素
2	紀錄片製作流程、分工、影視媒材與美學
3	企劃書撰寫方法
4	分組/紀錄片拍攝主題討論
5	田野調查方法與預訪、拍攝
6	攝影美學概論：鏡頭語言、構圖與視覺心理、攝影機角度、攝影機運動、場面調度、燈光原理、色溫
7	分組企劃書報告
8	分組拍攝毛帶報告一（核心主題與觀點掌握）
9	分組拍攝毛帶報告二
10	紀錄片美學再現模式分析
11	影片剪接風格與美學概論
12	分組紙上剪接報告（結構剪接腳本）
13	分組作品初剪討論與修改建議（第一次大塊組合素材）
14	影片後製作（聲音、配樂、字幕與特效）
15	分組作品初剪版討論與修改建議（第二次細剪組合素材）
16	分組作品定剪版討論與修改建議（完整版）
17	期末分組作品成果放映與講評討論一
18	期末分組作品成果放映與講評討論二

**教科書與參考書目 (書名、作者、書局、代理商、說明)
(textbook & other references)**

1. 《製作紀錄片》，Michael Rabiger 著，王亞維譯，1998，遠流出版社
2. 《紀錄與真實》，Richard M. Barsam 著，王亞維譯，1996，遠流出版社
3. 《認識電影》，Louis Giannetti 著，焦雄屏譯，2005，遠流出版社
4. 《錄影製作－觀念·原理與科技》(Video Basics)，Herbert Zetti 著，葉春華譯，1999，亞太出版社
5. 《真實與再現：紀錄片美學國際學術研討會》論文集，王慰慈，2002，「2002 台灣國際紀錄片雙年展」

課程教材（教師個人網址請列在本校內之網址）
(teaching aids & teacher's website)

臉書社團：「基礎數位影片與紀錄片製作@中興大學」
<https://www.facebook.com/home.php?sk=h#!/groups/352432748121793/>

課程輔導時間
(office hours)

另行公告

※本課程如符合下列主題項目，請一併勾選（可複選，無則免填）：

☐ 臺灣文學	☐ 生命教育	☐ 性別平等	☐ 情緒管理
☐ 智慧財產權	☐ 資訊安全	☐ 健康	☐ 永續發展
凡勾選「永續發展」者，請繼續勾選下列 17 項聯合國永續發展目標：			
☐ 1. 消除貧窮		☐ 10. 減少國內及國家間不平等	
☐ 2. 終止飢餓		☐ 11. 永續發展的市政規劃	
☐ 3. 良好健康與社會福利		☐ 12. 確保永續消費和生產模式	
☐ 4. 良質教育		☐ 13. 氣候行動	
☐ 5. 性別平等		☐ 14. 保育及維護海洋資源	
☐ 6. 清潔飲水和衛生設施		☐ 15. 保育及維護生態領地	
☐ 7. 經濟適用的清潔能源		☐ 16. 和平、正義與健全的司法	
☐ 8. 體面工作(尊嚴勞動)和經濟增長		☐ 17. 促進目標實現的夥伴關係	
☐ 9. 產業、創新和基礎設施			