

课程详述

COURSE SPECIFICATION

以下课程信息可能根据实际授课需要或在课程检讨之后产生变动。如对课程有任何疑问，请联系授课教师。

The course information as follows may be subject to change, either during the session because of unforeseen circumstances, or following review of the course at the end of the session. Queries about the course should be directed to the course instructor.

1.	课程名称 Course Title	纪录片欣赏与制作 Understanding and Making Documentary
2.	授课院系 Originating Department	社会科学中心 Center for Social Sciences
3.	课程编号 Course Code	SS021
4.	课程学分 Credit Value	2
5.	课程类别 Course Type	通识选修课程 General Education (GE) Elective Courses
6.	授课学期 Semester	秋季 Fall
7.	授课语言 Teaching Language	中英双语 English and Chinese
8.	授课教师、所属学系、联系方式 (如属团队授课, 请列明其他授课教师) Instructor(s), Affiliation & Contact (For team teaching, please list all instructors)	张静红 Jinghong ZHANG 社会科学中心副教授 Associate Professor at Center for Social Sciences 联系方式 Contact: zhangjh3@sustech.edu.cn
9.	实验员/助教、所属学系、联系方式 Tutor/TA(s), Contact	无 NA
10.	选课人数限额(可不填) Maximum Enrolment (Optional)	40

11. 授课方式 Delivery Method	讲授	习题/辅导/讨论	实验/实习	其它(请具体注明)	总学时
	Lectures	Tutorials	Lab/Practical	Other (Please specify)	Total
学时数 Credit Hours	26	6			32
12. 先修课程、其它学习要求 Pre-requisites or Other Academic Requirements	无 NA				
13. 后续课程、其它学习规划 Courses for which this course is a pre-requisite	无 NA				
14. 其它要求修读本课程的学系 Cross-listing Dept.	无 NA				

教学大纲及教学日历 SYLLABUS

15. 教学目标 Course Objectives

本课程融纪录片的历史、理论和实际制作为一体，通过视觉和多感官渠道启发学生探索文化社会的多样性。课程不仅将勾勒世界及中国纪录片发展的沿革，而且将着重讲授对纪录片发展与制作带来重要影响的社会和文化动力。在观摩世界和中国经典纪录片的同时，学生们将学习构思、拍摄和编辑短纪录片、图片序列或多媒体作品。该课程总体旨在促发学生通过纪录片认识社会和文化、并学会以影像的手段纪录和再现社会和文化、通过影像表达观点。

Combining history, theory, and the practice of making ethnographic films, this course will inspire students to explore the cultural diversity through visual and multisensory approaches. During the course, students will investigate not only the historical innovations of documentary filmmaking but also recent developments in social and cultural politics that challenges the making of documentary films. Through selected readings and by watching exemplary works, students will be encouraged to produce their own short films, photo essays and multimedia productions, and in the process discover how filmmaking contributes new knowledge to the understanding of human society.

16. 预达学习成果 Learning Outcomes

本课程预期让学生掌握以下知识和技能：

- 识别世界和中国的重要纪录片类型，了解纪录片的发展史。
- 通过观看和认识纪录影像，以理解纪录片的方法、伦理和理论。
- 学会基本的纪录片拍摄和编辑技能，并尝试以影像嫁接文字，表达一定的主题思想。

Upon successful completion, students will be able to:

- Identify the typical genres of international as well as Chinese documentary films and the historical development of documentary.
- Understand the methodological, ethical and theoretical concerns of documentary through watching important films and photographs.
- Develop basic skills of video-audio recording and editing as well as combining visual material with texts.

17. 课程内容及教学日历（如授课语言以英文为主，则课程内容介绍可以用英文；如团队教学或模块教学，教学日历须注明主讲人） Course Contents (in Parts/Chapters/Sections/Weeks. Please notify name of instructor for course section(s), if this is a team teaching or module course.)

第一讲 导论 Introduction (2 学时)

- 1、学习意义
- 2、课程安排及考核要求
- 3、推荐文献、纪录片

第二讲 什么是纪录片？ What is Documentary? (2 学时)

- 1、纪录片的源起
- 2、世界及中国主要纪录片类型
- 2、纪录片与专题片

第三讲 观察式与参与式纪录片 Observational and Participatory Cinema (2 学时)

- 1、两种纪录片类型的特征
- 2、关于两种纪录片界限的争议
- 3、人类学纪录片方法与伦理

第四讲 感官式纪录片 Sensory Documentary(4 学时)

- 1、影像和声音的维度
- 2、超越视听的多感官介入
- 3、感官纪录片与环境关注

第五讲 纪录片的“真实性” Documentary and “Authenticity” (2 学时)

- 1、“真实性”与“表述危机”
- 2、纪录真实与建构真实
- 3、纪录片的发现探索功能

第六讲 分享的纪录：拍摄者与被拍摄者 Shared Filmmaking: Filmmaker and Subject(4 学时)

- 1、“分享的人类学”
- 2、观看与被观看
- 3、合作的纪录

第七讲 分享的阐释：电影与观众 Shared Interpretation: Film and Audience (2 学时)

- 1、从纪录到阐释
- 2、纪录片的教育功能
- 3、观影的互动

第八讲 自我式/本土化纪录片 Autobiographical/Indigenous Documentary(4 学时)

- 1、私影像的兴起
- 2、本土文化纪录片
- 3、纪录片的“我”与“他者”

第九讲 文本和影像 Text and Film (2 学时)

- 1、文本和影像之纪录与表达的区别
- 2、文本和影像之纪录与表达的联合
- 3、中国传统文化里的文本与影像结合

第十讲 静止影像 Stills (2 学时)

- 1、影像的动与静
- 2、照片和文本的结合
- 3、图片序列

第十一讲 采访在纪录片里的运用 Filmmaking and Interview (4 学时)

- 1、有无摄像机存在的采访
- 2、有无表演的采访
- 3、纪录片采访的运用

第十二讲 小结：纪录片的价值 Conclusion: The Significance of Documentary (2 学时)

- 1、回顾课程主要内容
- 2、重点问题再讨论
- 3、纪录片的未来运用

18. 教材及其它参考资料 Textbook and Supplementary Readings

教材

- [美] 埃利克·巴尔诺 著，《世界纪录电影史》，中国电影出版社，1992 年。
 单万里 著，《中国纪录电影史》，中国电影出版社，2005 年。
 吕新雨 著，《纪录中国——当代中国新纪录运动》，三联书店，2003 年。
 徐菡 著，《西方民族志电影经典——人类学、电影与知识的生产》，云南人民出版社，2016 年。
 郭净 编，《中国纪录影像文库》（已出版一辑），（北京）民族出版社，2015 年。
 王海龙 著，《视觉人类学新编》，上海文艺出版社，2016 年。
 Bill Nichols, "Introduction to documentary, 1942-." Bloomington: Indiana University Press, 2010.
 Luke Robinson, "Independent Chinese documentary: from the studio to the street." London; New York: Palgrave Macmillan, 2013.
 David MacDougall, "Transcultural Cinema", Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998.

世界纪录片：

- Nanook of the North (1922)
 Man with A Movie Camera (1929)
 Triumph of the Will (1935)
 Chronicle of a Summer (1961)
 The Up series – (1964, 1971...2013)
 A Wife among Wives (1981)
 Homework (1989)
 Photo Wallahs (1996)
 Gandhi's Children (2008)
 Leviathan (2012)

中国纪录片：

- 中国（1977）
 望长城（1986）
 流浪北京（1990）
 彼岸（1993）
 最后的马帮（2001）
 在一起的时光（2003）
 平安米（2003）
 满山红柿（2008）
 危巢（2011）
 中国凡高（2016）

课程评估 ASSESSMENT

19. 评估形式 Type of Assessment	评估时间 Time	占考试总成绩百分比 % of final score	违纪处罚 Penalty	备注 Notes
出勤 Attendance		15%		
课堂表现 Class Performance		15%		
小测验 Quiz				
课程项目 Projects				
平时作业 Assignments				

期中考试 Mid-Term Test	20%		小论文
期末考试 Final Exam	20%		小论文
期末报告 Final Presentation	30%		期末短纪录片制作
其它（可根据需要 改写以上评估方式） Others (The above may be modified as necessary)			

20. 记分方式 **GRADING SYSTEM**

- A. 十三级等级制 **Letter Grading**
 B. 二级记分制（通过/不通过） **Pass/Fail Grading**

课程审批 REVIEW AND APPROVAL

21. 本课程设置已经过以下责任人/委员会审议通过
This Course has been approved by the following person or committee of authority

