

vakklas regie fictie

De studierichting Regie kent twee specialisaties: fictie en documentaire, en heeft als doel de student zijn of haar eigenheid in het film maken te laten ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast wordt filmisch inzicht en vakbekwaamheid bijgebracht. Beide doelen worden verwezenlijkt door lessen, workshops en door de realisering van diverse filmopdrachten.

Als regiestudent ben je binnen de samenwerking met de andere vakklassen steeds de artistiek leider van een filmproject. De regisseur is degene die tot samenwerking inspireert en die de mensen zowel voor als achter de camera motiveert. Van groot belang hierbij zijn inzicht in het maakproces, een passie voor het vertellen, een grote mate van eigenzinnigheid én respect voor ieders inbreng in het proces.

Fictieprojecten beginnen bij de zogenaamde *triangle*: het samenwerkingsverband tussen de scenarist, de producent en de regisseur.

Iedere 6 à 7 weken zijn er, samen met de studieleiding en docenten, tussen de middag zogenaamde *regiemeetings*. Dan worden onder andere de lessen geëvalueerd en wordt de stand van zaken van lopende en komende producties doorgesproken.

studieleiding Colette Bothof

coördinatie Elvira Pouw

docenten Mart Dominicus

gastdocenten uit de beroepspraktijk

tweede jaar regie fictie

Het programma voor de tweedejaars regiestudenten bouwt uiteraard voort op de opgedane kennis en ervaring in de algemene lessen en specialisatieoefeningen van de propedeuse. Je leert je capaciteiten als 'verhalenverteller' verder te ontdekken en te ontplooiën. Tevens leer je alle aspecten van het regievak nader kennen: inhoudelijke, artistieke en technische aspecten, maar ook communicatieve vaardigheden en samenwerking krijgen aandacht.

De regie fictiestudenten beginnen het jaar met lessen spelregie en *découpage*. Daarnaast zijn er een aantal algemene, gezamenlijke lessen, waarin in een viertal lesweken wordt toegewerkt naar de eerste gezamenlijke praktijkoefening (i.s.m. alle andere vakklassen): de Korte Fictie Oefening I (KFO I). Alle studenten regie fictie realiseren een oefening op basis van een kort, aangeleverd scenario.

Na KFO 1 volgt de volgende oefening: de Korte Fictie Oefening 2 (KFO 2), waar gewerkt gaat worden in een visual effects omgeving.

Na de kerstvakantie is er voor de regie fictiestudenten een workshop samen met acteurs (ook tweedejaars) van de Toneelschool ArtEZ in Arnhem.

Het lesprogramma in de eerste 3 maanden van 2014 is deels algemeen (o.a. theorie), deels specifiek (o.a. lessen spelregie, *découpage* en vormgeving) en toegespitst op het ontwikkelen van een fictiescenario dat verfilmd wordt in de periode april/mei.

Het scenario voor deze tweedejaars fictie oefening wordt geschreven door de scenariostudent, die daarbij zoveel mogelijk samenwerkt met de regie- en productiestudent. Voor de voorjaarsvakantie dienen de scenario's productie gereed te zijn. De studieleiders beoordelen ieder project behalve op inhoudelijke en artistieke kwaliteiten, ook op de productionele en technische haalbaarheid. Vanaf april t/m mei worden de tweedejaars films gedraaid en afgewerkt.

Na de tweedejaars film volgt nog een aantal lesweken, met daarin onder meer een workshop ideeontwikkeling ter voorbereiding op de derdejaars film. In de laatste weken worden de individuele voortgangsgesprekken gevoerd.

NB. In het rooster zijn een aantal onderwijsvrije dagen opgenomen. In deze dagen werk je aan opdrachten, film/literatuurlijst en vrije studiepunten.

onderwijsprogramma tweede jaar regie fictie

01 | spelregie A | 3 ec | **vakaanbod**

inhoud

De spellessen die gestart zijn in de specialisatieperiode van het eerste jaar worden hier voortgezet, waarbij dieper wordt ingegaan op de speltheorie van Judith Weston. Hierbij gaat het er vooral om de regisseurs concrete handvatten aan te reiken om met acteurs aan het werk te kunnen, zowel bij castings, repetities, als op de set. Vanuit de analyse van een script/scène en een regievisie, leer je te komen tot speelbare opties voor de acteurs. Tijdens de lessen zullen ook praktijkoefeningen gedaan worden met professionele acteurs.

leerdoel

Je leert je vaardigheden als spelregisseur verder te ontwikkelen, om tijdens de KFO met professionele acteurs te kunnen werken.

competenties 1, 2, 3, 4, 9, 10

onderwijsvorm werkcollege met opdrachten/praktijkoefening

docenten Ties Schenk

periode week 36, 37 en 38

toets

formatieve toets

Voor beoordeling van de opdrachten/praktijkoefening is 80% aanwezigheid en actieve participatie vereist.

studiepunttoekenning

- een voldoende beoordeling van de opdrachten/praktijkoefening [V / O beoordeling]

02 | **découpage A** | 3 ec | **gezamenlijk aanbod**

inhoud

Hoe vertel je je verhaal zo goed mogelijk in beelden? In de lessen **découpage A** wordt door middel van theorie en praktijkoefeningen getoond op welke verschillende manieren en vanuit welke invalshoeken je scènes kunt decouperen en welke consequenties dat heeft voor je vertelling. Aan bod komen onder meer verschillende begrippen zoals klassieke **découpage**, subjectieve, objectieve en associatieve vertelling. Er wordt samengewerkt met camerastudenten.

leerdoel

Je doet ervaring op in het gebruik van **mise-en-scène** en **découpage** als middel om het filmverhaal zo optimaal mogelijk te vertellen.

Je leert het effect van verschillende decoupagestijlen op een scène te benoemen

competenties 1, 2, 4, 9, 11

onderwijsvorm werkcollege met praktijkopdrachten

docenten Ivan Lopez Nunez

periode week 38, 39, 40

toets

formatieve toets

Voor beoordeling van de praktijkopdrachten is 80% aanwezigheid en actieve participatie vereist.

studiepuntoekenning

- een voldoende beoordeling van de praktijkopdrachten [V / O beoordeling]

03 | scriptanalyse & regievisie | 1 ec | **gezamenlijk aanbod**

inhoud

Regisseren begint met het maken van een grondige analyse van het script. Of je een scenario nou wel of niet zelf schrijft, bij elk verhaal dat je verfilmt, moet je je als regisseur afvragen *wat* je wilt vertellen en *hoe* je dat het beste kunt bereiken. Een heldere visie is daarbij onontbeerlijk. Een regisseur gebruikt zijn eigenheid niet om een script te herschrijven, maar door het vanuit een eigen invalshoek te interpreteren en aan de hand daarvan een eigen, unieke regievisie te ontwikkelen.

In een aantal lessen worden algemene handvatten aangereikt voor de analyse van scènes en het schrijven van een helder geformuleerde regievisie. Vervolgens kunnen deze handvatten toegepast worden bij de KFO opdracht (en overige opdrachten in het tweede jaar). De eigen interpretatie van de KFO 1-scène en de geschreven regievisie worden besproken met de KFO-coach.

Leerdoel

Je leert hoe je een scene analyseert. Op basis daarvan ontwikkel je een eigen invalshoek op een gegeven script. Tevens leer je hoe je een regievisie helder beschrijft en communiceert.

competenties 2, 4, 5, 9, 10

onderwijsvorm college en zelfstudie waarbij je op basis van scriptanalyse een regievisie schrijft.

docenten Colette Bothof, Mart Dominicus

periode maandag 2 september

toets

formatieve toets

Voor beoordeling van de opdracht is 80% aanwezigheid en actieve participatie vereist.

studiepuntoekenning

- een voldoende beoordeling van de geschreven regievisie tbv van KFO 1

04 | scriptcontinuïteit & setdiscipline & regieassistentie | 2 ec | **gezamenlijk aanbod**

inhoud

Als opmaat naar de KFO 1 wordt aan de hand van readers en lessen van gastdocenten uitleg gegeven over opnameleiding, scriptcontinuïteit en de gang van zaken op een set. Verder verwerven studenten inzicht in de functie van regieassistent. Wat kan een regieassistent van een regisseur verwachten en wat verwacht een regisseur van een assistent? Hoe kun je als assistent een regisseur optimaal van dienst zijn?

leerdoel

na afloop:

- heb je basiskennis opgedaan over de rol van de opnameleider
- heb je basiskennis opgedaan over scriptcontinuïteit

- heb je basiskennis opgedaan over setdiscipline
- ben je in staat bovenstaande functies zelf te vervullen of aan te sturen
- ben je in staat de functie van regieassistent te vervullen

competenties 3, 4, 5, 9

onderwijsvorm hoorcolleges en deelname aan KFO1 in de rol van regieassistent

periode 3, 23, 30 september en 9 oktober

docenten Petra van Lint e.a.

toets

formatieve toets

Voor beoordeling van de praktijkoefening is 80% aanwezigheid en actieve participatie vereist.

Studiepuntoekenning

- voldoende beoordeling van invulling rol van regieassistent bij KFO 1 [V/O]

05 | korte fictieoefening 1 (KFO 1) | 6 ec | praktijkoefening

algemene typering en inhoud

In deze fictieoefening realiseer je in een filmteam een fictiescene met 2 acteurs van 4 a 5 minuten in een studiosetting. Het is voor de meeste teamleden een korte, gerichte oefening. Voor de studenten Production Design geldt dat minder omdat zij al direct na de zomervakantie starten met het bouwen van het decor. Uitgangspunt voor de oefening is een geschreven scène die door de opleiding wordt aangeleverd. De scène wordt in één dag gedraaid met vooraf één dag repetitie op de set. In het team werkt elk lid vanuit zijn eigen specialisme, soms ook in verschillende rollen. Het concrete studiodecor wordt van tevoren door de Production Design studenten ontworpen en gebouwd en ligt daarmee dus vast. Jullie werken in deze oefening samen vanuit je eigen discipline volgens een min of meer lineaire aanpak onder artistieke leiding van de studentregisseur. Dat houdt onder anderen in dat er op de set wordt opgenomen volgens vaste, gebruikelijke afspraken en taakverdelingen (setdiscipline!).

Elke regiestudent werkt naast zijn eigen fictie fictiescènes als regieassistent mee bij een van de andere fictiescènes.

Productioneel

- 1 dag repetitie op de set
- 1 dag opname
- 3 dagen beeldmontage
- 1 overdrachtdag
- 3 dagen geluidmontage + 1 dag eindmixage

leerdoel(en)

gemeenschappelijke leerdoelen

Na afloop van deze oefening:

- Heb je vanuit je specialisme ervaring opgedaan in het realiseren van een eenvoudige fictiescène vanuit een gegeven script/tekst en een gegeven studiodecor
- Kun je aangeven hoe het professioneel samenwerken op een fictieset verloopt, minimaal m.b.t. de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de crew, de werkprocedure en de communicatie, óók met de acteurs

- Heb ervaring opgedaan in het professioneel samenwerken op een fictieset
- Heb je bewust stilgestaan bij je leerproces en kan je de belangrijkste leerervaringen en reflecties daarop verwoorden

specifieke leerdoelen Regie fictie

Na afloop van deze oefening:

- Kun je op basis van een gegeven scene en een gegeven studiodecor een eigen regievisie formuleren en een passend regieconcept opstellen
- Heb je (nieuwe) ervaring opgedaan in het casten van acteurs
- Heb je (nieuwe) ervaring opgedaan in het regisseren van acteurs
- Heb je in overleg met de camerastudent een passende mise-en-scène en découpageplan opgesteld
- Heb je ervaring opgedaan in het artistiek leidinggeven op een fictieset in een studio en het samenwerken met acteurs en crew in de rol van regisseur én de rol van regieassistent
- Kun je omschrijven hoe er op een fictieset samengewerkt wordt en wat de do's en dont's zijn
- Heb je in overleg met de montagestudent inhoudelijk de beeldmontage gerealiseerd
- Heb je in overleg met de sound design student inhoudelijk de geluidsmontage gerealiseerd

Persoonlijk leerdoel

Behalve de leerdoelen die hierboven staan formuleert elke student een *persoonlijk* leerdoel waar hij binnen deze oefening gericht aan werkt.

competenties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11

onderwijsvorm gemeenschappelijke praktijkoefening

organisatie en coördinatie Anita Smit i.s.m. studenten Productie

docent(en) Colette Bothof (inh. coord.) en diverse vakklascoaches

periode week 41 t/m 45

toets

Er is sprake van *formatieve* toetsing.

Toetsvorm: individueel evaluatieverslag (in het licht van de leerdoelen)

Voorwaardelijke eisen: 1. actieve participatie en 2. de uitvoering van de opdracht voldoet aan de gestelde eisen en specificaties

studiepuntoekenning

Je krijgt de 6 studiepunten toegekend als aan de onderstaande eisen is voldaan:

- een voldoende beoordeling van de opdracht (O/V beoordeling);
- een voldoende beoordeling van het evaluatieverslag (O/V beoordeling]

06 | korte fictieoefening 2 (KFO 2) | 6 ec | praktijkoefening

algemene typering en inhoud

In deze oefening gaat het vooral om het integreren van live-action beelden en computer generated images (CGI). Het is een compacte, gerichte oefening waarbij elk team eerst

samen een idee ontwikkelt. Dat gebeurt in enkele intensieve brainstormsessies waarbij iedereen creatieve input mag leveren. Uitgangspunt voor de scène:

- Eén scène van 2,5 – maximaal 3 minuten (de max. is strikt!)
- 2 personages
- Met dialoog / tekst
- Er is sprake van conflict tussen personages en de omgeving
- Er is sprake van een 'bijzondere' omgeving waardoor het nodig is dat er iets virtueel ontwikkeld moet worden (bv. zeebodem, woestijn, ijsvlakte, maar iets als fantasy mag ook).

Het werkproces, en dus ook de brainstormsessies, staan o.l.v. de productiestudent(en). Het uiteindelijke resultaat wordt vastgelegd door de scenariostudent (beschrijving verhaal in scriptvorm) en de regiestudent (regievisie).

Vervolgens werkt het team dit verder uit door te prévisualiseren, d.w.z. m.b.v. animatics wordt een soort 3D bewegend storyboard gemaakt. Op basis van de bevindingen uit de prévisualisatie worden de opnamen voorbereid. Afhankelijk van wat er nodig is wordt opgenomen in de greenscreenstudio of op een andere geschikte plek in / om / rond de Academie opgenomen (al dan niet met portable greenscreen). In de greenscreenstudio is het mogelijk een eventueel zelf ontwikkelde digitale omgeving uit de previsualisatie real-time als schets mee te nemen. Dit is mogelijk met een speciaal virtueel camerasysteem.

In het team werkt elk lid weliswaar vanuit zijn eigen specialisme, maar er wordt vanaf het begin intensief samengewerkt. De creatieve en technische ontwikkeling van een special effect of een digitale omgeving, worden in feite in een aantal stappen door het team samen ontwikkeld en geprévisualiseerd door middel van animatics. Zo worden bv. mise-en-scène, vormgeving, camerastandpunten, découpage en sounddesign geleidelijk opgebouwd aan de hand van een aantal experimenten, repetities, besprekingen, voorlopige beeld- en geluidmontages, e.d. Daarbij wordt ook het spel van de acteurs voorbereid en gerepeteerd.

Productioneel

- Montage beeld en geluid bij (3D) previsualisatie op de laptop
- 1 dag repetitie in studio (of andere opnameruimte)
- 1 dag opname
- 1 dag beeldmontage
- 1 overdrachtdag
- 1 dag geluidmontage + 1 dag eindmixage

leerdoel(en)

gemeenschappelijke leerdoelen

Na afloop van deze oefening:

- Heb je ervaring opgedaan in het creatief samenwerken in een team bij het voorbereiden en realiseren van een eenvoudige fictiescène met behulp van (3D) animatics (previsualisatie)
- Kun je de belangrijkste voor- en nadelen aangeven van het werken met previsualisatie voor een fictiescene of ter voorbereiding van een visual effect (VFX)
- Heb je bewust stilgestaan bij je leerproces en kun je de belangrijkste leerervaringen en reflecties daarop verwoorden

specifieke leerdoelen Regie Fictie

Na afloop van deze oefening:

- Heb je, in je rol van regisseur, ervaring opgedaan in het integreren van live action (acteursregie) en een visual effects omgeving
- Heb je (nieuwe) ervaring opgedaan in het regisseren van acteurs (incl. ontwikkelen spelconcept)
- Kun je omschrijven hoe er op een virtual set samengewerkt wordt en wat de do's en don'ts zijn
- Kun je aangeven hoe je als regisseur het beste artistiek leiding kunt geven aan een non-lineair werkproces met een samenwerkend team en acteurs
- Kun je het specifieke aangeven van het ontwikkelen van een regievisie ten behoeve van een fictieproject waarbij live action beelden en computer generated images geïntegreerd worden.
- Heb je ervaring opgedaan in het integreren van live action beelden (acteursregie) en computer generated images / visual effects

Persoonlijk leerdoel

Behalve de leerdoelen die hierboven staan formuleert elke student een *persoonlijk* leerdoel waar hij binnen deze oefening gericht aan werkt.

competenties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11

onderwijsvorm gemeenschappelijke praktijkoefening

organisatie en coördinatie Anita Smit en Arno Beekman i.s.m. studenten Productie

docent(en) Inhoudelijke coördinatie: Colette Bothof en Harry Schreurs. Begeleiding: diverse vakklascoaches

periode week 47 t/m 51

toets

Er is sprake van *formatieve* toetsing.

Toetsvorm: individueel evaluatieverslag (in het licht van de leerdoelen)

Voorwaardelijke eisen: 1. actieve participatie en 2. de uitvoering van de opdracht voldoet aan de gestelde eisen en specificaties

studiepunttoekenning

Je krijgt de 6 studiepunten toegekend als aan de onderstaande eisen is voldaan:

- een voldoende beoordeling van de opdracht (O/V beoordeling);
- een voldoende beoordeling van het evaluatieverslag (O/V beoordeling)

07 | samenwerking met ArtEZ Theaterschool | 3 ec | vakaanbod

inhoud

Binnen vooraf vastgestelde beperkingen met betrekking tot lengte, locatie- en acteurskeuze ga je in een korte periode van 10 aaneengesloten dagen (inclusief het weekend van 11 en 12 januari) samen met elkaar en met studenten van de toneelschool ArtEZ in Arnhem werken aan een zelf uitgekozen en bewerkte scène. Het doel van de workshop is om samen met de acteurs tot interessant, gelaagd spel en een doorwrochte mise-en-scène te komen. De belangrijkste beperking is dat de scène in zo min mogelijk shots (bij voorkeur één) verfilmd moet worden om zo een beter besef te krijgen van de

kracht van een goede mise-en-scène. Verder ben je binnen de gestelde voorwaarden vrij om te maken wat je wilt. Het gaat bij deze oefening in de eerste plaats om het proces en het onderzoek t.a.v. het door de student vooraf geformuleerde leerdoel. De workshop wordt afgesloten met een viewing en een evaluatie samen met de acteurs van de toneelschool.

NB. Je dient vóór 15 november twee geschikte scènes aan te leveren van maximaal 4 minuten, waarvan er één wordt gekozen om mee te werken. Op donderdag 21 november gaan we naar Arnhem om de acteurs alvast te leren kennen.

leerdoel

- kennismaking en samenwerking met nieuwe generatie acteurs
- je onderzoekt samen met de acteurs hoe je vanuit een regievisie en interpretatie van de scène kunt komen tot een goede mise-en-scène.

competenties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

onderwijsvorm workshop met praktijkoefening

docenten Ben Sombogaart

periode week 2 & 3

toets

formatieve toets

Voor deelname aan de workshop inclusief praktijkoefening is 100% aanwezigheid en actieve participatie vereist.

studiepuntoekenning

- een voldoende beoordeling van praktijkoefening. [V / O beoordeling]

In de aanloop naar KFO3 wordt een aantal lessen en workshops gegeven ter voorbereiding en inspiratie. (zie onderstaand 8 t/m 15)

Het doel van deze lessenreeks is te komen tot een realiseerbaar regieconcept, wat de volgende onderdelen bevat:

- regievisie
- karakterdossier ten behoeve van de casting
- spelregieconcept
- vormgevingsconcept: dwz uitgewerkt concept mbt camera/découpage, geluid/muziek, art-direction, evt visual effects.

Studiepuntoekenning (totaal 10EC) vindt plaats op basis van het volledige dossier.

08 | filmanalyse IFFR | 1 ec | gezamenlijk aanbod

inhoud

Tijdens het International Film Festival Rotterdam (IFFR) zal een tweedaagse workshop gegeven worden waarin je kennis maakt met twee verschillende (gast)docenten die films elk op hun eigen wijze benaderen. Door elke (gast)docent zal een keuze gemaakt worden uit het reguliere filmprogramma. Na afloop van de voorstellingen vindt een nabespreking met de desbetreffende docent plaats.

leerdoel

na afloop:

- heb je (opnieuw) kennis gemaakt met de hedendaagse internationale speelfilm

- kan je in eigen woorden vertellen wat je aanspreekt in een film
- kan je in eigen woorden een film analyseren op stijl en inhoud

onderwijsvorm festivalbezoek, werkcollege

docenten Beatrijs van Agt en Mart Dominicus

periode 23, 24 januari

competenties 9, 10

toets

formatieve toets

Voor deelname aan de opdrachten is 80% aanwezigheid en actieve participatie vereist.

studiepuntoekenning

- een voldoende beoordeling voor dossier regieconcept KFO 3

09 | nasynchronisatie | 1 ec | **gezamenlijk aanbod**

inhoud

Studenten bestuderen de aangeboden literatuur. Er wordt ingegaan op het verschil tussen nasynchronisatie die naadloos moet aansluiten bij het directe geluid vanaf de set of juist zelf een creatieve uiting is. Er wordt gekeken hoe de klank van het 'set' geluid (exterieur of interieur) benaderd kan worden en in welke akoestische omgeving dat het beste lukt. Samenwerking met acteurs van de toneelacademie in Maastricht zorgt voor een uitwisseling in ervaringen vanuit acteer- en geluidsperspectief. Behandeld wordt welke aanpak tijdens het nasynchroniseren het meest veelbelovend is om te komen tot een maximale acteerprestatie en dus het beste inhoudelijke resultaat. Binnen een zeer praktische aanpak wordt gekeken naar de mogelijkheden om een 'vette' voice over te realiseren door 'goed' microfoongebruik en de keuze van de juiste richtingsgevoeligheid van de microfoon: wat wordt hiervan uiteindelijk de inhoudelijke werking?

leerdoel

Studenten krijgen inzicht in de inhoudelijke mogelijkheden van nasynchronisatie en voice over en in de mogelijkheden om hier mee om te gaan. Ze leren in samenwerking met de studenten van de vakklas sound design adequaat te communiceren met acteurs en deze inhoudelijk aan te sturen.

literatuur David Lewis Yewdall, *Practical art of Motion Picture Sound*, second edit 2003, chapter 15 ADR and looping

competenties 1, 2, 3, 4

onderwijsvorm werkcollege en praktijkoefening

docent Giel van Geloven en Michel Schöpping

periode week 5

toets

formatieve toets

Voor deelname aan de opdrachten is 80% aanwezigheid en actieve participatie vereist.

studiepuntoekenning

- een voldoende beoordeling voor dossier regieconcept KFO 3

10 | filmmuziek | 1 ec | **gezamenlijk aanbod**

inhoud

In deze lessen wordt gesproken over de toepassing van muziek in film, aan de hand van diverse fragmenten. Deze lessen worden gevolgd samen met de vakklassen sound design en productie.

leerdoel

na afloop:

- heb je een beeld gevormd van hoe muziek het beeld in de film kan beïnvloeden

competenties 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11

onderwijsvorm hoorcollege en praktijkoefening

docent n.n.b.

periode 4, 5 februari

toets

formatieve toets

Voor deelname aan de opdrachten is 80% aanwezigheid vereist.

studiepuntoekenning

- een voldoende beoordeling voor dossier regieconcept KFO 3

11 | casting: theorie en praktijk | 1 ec | gezamenlijk aanbod

inhoud

In deze lessen bespreken medewerkers van castingbureaus en/of professionele regisseurs hoe een castingprocedure verloopt. Hoe communiceer je met een casting director? Je maakt een karakterdossier en cast in overleg de acteurs.

leerdoel

Inzicht verwerven in de methodiek en kunst van het casten en leren communiceren met castingdirectors en acteurs.

competenties 3, 4, 7, 8

onderwijsvorm werkcollege en opdracht

periode 2 sept en 6 februari

docenten n.n.b.

toets

formatieve toets

Voor deelname aan de opdracht is 80% aanwezigheid en actieve participatie vereist.

studiepuntoekenning

- een voldoende beoordeling voor dossier regieconcept KFO 3

12 | vormgeving | 2 ec | vakaanbod

inhoud

Is het belangrijk om als regisseur een eigen stijl van filmen te ontwikkelen? Wat zijn herkenbare stijlelementen? Kan een eigen stijl per film variëren? Hoe dicteert de interpretatie van een scenario de stijl die je kiest? In de lessen vormgeving bekijk je voorbeelden en maak je schetsopdrachten. Op basis van ieders eigen regievisie gaat men hier verder op in.

leerdoel

Het onderzoeken en leren herkennen van je eigen stijl als filmmaker.

competenties 1, 2, 9, 10, 11

onderwijsvorm werkcollege met praktijkopdrachten

docent Simone van Dusseldorp

periode 12, 13, 14 februari

toets

formatieve toets

Voor deelname aan de opdrachten is 80% aanwezigheid en actieve participatie vereist.

studiepuntoekenning

- een voldoende beoordeling voor dossier regieconcept KFO 3

13 | tramlijn begeerte | 1 ec | **gezamenlijk aanbod**

Inhoud algemene typering en inhoud

Ter voorbereiding op de 3^e fictieoefening (KFO 3), gaan de studenten in teams brainstormen en moodboards maken. Er wordt bedacht wat de ideale locatie zou kunnen zijn, passend bij het geschreven scenario, zonder al te veel te kijken naar haalbaarheid. Niets uitsluiten, maar los mogen en kunnen denken over wat ideaal zou zijn. Vervolgens gaan de teams met de tram of metro Amsterdam in om inspiratie op te doen en te kijken waar in het O20-gebied de "ideale" locatie te vinden zou zijn, of realistischer, iets wat er op lijkt. De studenten laten zich inspireren door de diverse plekken in de verschillende woonwijken, door de mensen en de situaties die ze tegenkomen. Door foto's te maken en met mensen te praten, zullen de studenten leren dat een verhaal ook mede vorm kan krijgen of zelfs kan beginnen bij een locatie. De locatie spreekt als het ware terug. Aan het eind van de dag presenteert elk team de door hen bestudeerde wijk en komt terug met het verhaal dat in hun beleving is gaan leven, ondersteund met beeldmateriaal.

leerdoel(en)

- De student kan de vertelwaarde, de verhalende werking, van een locatie herkennen en ten goede inzetten voor een verhaal.
- De student kan dit onderling communiceren.
- De student kan werken in een samenwerkingsverband tussen de vakklassen regie, productie, scenario en production design, om te komen tot een eenheid van stijl, visie, vorm of thematiek

competenties 1, 2, 3, 8

onderwijsvorm praktijkoefening, werkcollege

docent(en) Michel de Graaf, Rob Arends, Iris Hogendijk, e.a.

periode week 8

toets

formatieve toets

Voor deelname aan de opdrachten is 80% aanwezigheid en actieve participatie vereist.

studiepuntoekenning

- een voldoende beoordeling voor dossier regieconcept KFO 3

14 | presentatietraining | 1 ec | **gezamenlijk aanbod**

inhoud

Deze module bestaat uit lessen presentatietechniek en oefeningen in het pitchen van de eigen filmprojecten. Uiteindelijk presenteren de regie, productie, scenarioteams (RPS) aan de overige vakklassen de plannen voor Korte Fictie Oefening 3 (KFO 3).

leerdoelen

Studenten regie, scenario en productie leren in theorie en praktijk hun projecten te presenteren.

literatuur reader wordt verspreid voor de les

competenties 2, 3, 4, 9, 10

onderwijsvorm werkcolleges

docenten Rosan Boersma e.a.

periode 20, 21 februari

toets

formatieve toets

Voor deelname aan de opdrachten is 80% aanwezigheid en actieve participatie vereist.

studiepuntoekenning

- een voldoende beoordeling voor dossier regieconcept KFO 3

15 | découpage B | 2 ec | vakaanbod

inhoud

Na de basisregels voor découpage die worden behandeld in découpage A, wordt in découpage B inhoudelijke découpage besproken aan de hand van films van bekende regisseurs (zowel klassiek als hedendaags). Ook films die afwijken van de standaard regels of films die daar op een vernieuwende manier mee omgaan worden besproken. Naar aanleiding van de lessen wordt ook nagedacht over en (verder) gewerkt aan de découpage van je eigen projecten.

leerdoel

Je doet (nieuwe) kennis en ervaring op met het inhoudelijk gebruik van découpage.

competenties 9, 10, 11

onderwijsvorm werkcollege

docenten Job ter Burg, e.a.

periode 12, 13, 14 maart

toets

formatieve toets

Voor deelname aan de opdrachten is 80% aanwezigheid en actieve participatie vereist.

studiepuntoekenning

- een voldoende beoordeling van vormgevingsconcept [V / O beoordeling]

- een voldoende beoordeling voor dossier regieconcept KFO 3

16 | spelregie B | 2 ec | vakaanbod

inhoud

De spelregieleessen worden verdiept en uitgebreid. Binnen deze workshop word je uitgedaagd om aan de slag te gaan met een andere spelvorm/methode dan welke je tot nu toe hebt gebruikt. Ook in deze lessen wordt gewerkt met professionele acteurs.

leerdoel

- je breidt je vaardigheden als spelregisseur verder uit.

- je doet (nieuwe) ervaring op met verschillende spelvormen en methodes en vergroot zo je "toolbox"

competenties 1, 2, 3, 8, 10, 11

onderwijsvorm werkcollege met praktijkopdrachten

periode week 10 & 11

docent n.n.b.

toets

formatieve toets

Voor deelname aan de opdrachten is 80% aanwezigheid en actieve participatie vereist.

toetsing en normen voor behalen ec's

- een voldoende beoordeling van de opdrachten [V / O beoordeling]

17 | korte fictieoefening 3 (KFO 3) | 10 ec | **praktijk-oefening**

algemene typering en inhoud

In deze oefening realiseer je in een team een korte fictiefilm van maximaal 5 minuten die grotendeels op locatie wordt gedraaid. Het is een oefening met een wat langere doorlooptijd: het project kent zijn aftrap al aan het begin van het studiejaar waarna de scenariostudenten tot aan de kerst geschikte verhalen zullen ontwikkelen. Na de kerst maakt het team zich het verhaal eigen en wordt het project vervolgens gerealiseerd.

Verhaalontwikkeling

Elke scenariostudent zal, binnen de randvoorwaarden van de oefening, ten minste zes scripts schrijven, waarvan hij/zij er drie zal ontwikkelen tot een voorlaatste versie.

De drie scripts hebben voor de kerst de status van een voorlaatste versie en zijn geschreven vanuit de volgende uitgangspunten:

- één script zonder dialoog
- één script geschikt voor IMVFX, d.w.z. bevat een dusdanige virtuele component dat previsualisatie voor het gehele traject nodig is
- één vrij script met dialoog

Alle drie de scripts voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Meer dan 1 scène
- Maximaal 2 verschillende locaties; meerdere sets per locatie mag
- Maximaal 4 personages, figuratie mag
- Geen avond- of nachtopnames, geen dieren, geen kinderen
- Een duidelijk doel en dilemma

Elk team kiest één van de drie scripts die voor de kerstvakantie door een van de scenariostudenten zijn geschreven. Voorwaarde is daarbij wel dat minimaal één script gekozen wordt dat geschikt is voor IMVFX. Het gekozen script wordt vanaf de kerst binnen het team (RPS) gedurende 7 weken besproken. **Deze wekelijkse besprekingen hebben niet als doel dat het team van het script zijn eigen verhaal maakt, maar dat het team zich het verhaal eigen maakt!** Er wordt op basis van deze besprekingen, en een spreekuur met de docenten RPS in week 8 nog slechts één versie geschreven door de scenarist: de eindversie.

Pre-productie

Het team bepaalt verder zelf binnen de gegeven uitgangspunten, het gekozen script en de productionele mogelijkheden haar werkwijze, mede op basis van de ervaringen in de KFO 1 en KFO 2.

Opnamen

- 3 dagen opname
- Maximaal 2 verschillende locaties binnen het O20-gebied; meerdere sets per locatie mag; 1 locatie per dag

Post-productie

- 5 dagen beeldmontage
- 4 dagen geluidmontage
- 2 dagen eindmixage

leerdoel(en)

gemeenschappelijke leerdoelen

Na afloop van deze oefening:

- Heb je vanuit je specialisme ervaring opgedaan in het realiseren van een kort fictieverhaal op basis van een door de scenariostudent ontwikkeld script, en grotendeels gedraaid op locatie
- Heb je bewust stilgestaan bij je leerproces en kun je de belangrijkste leerervaringen en reflecties daarop verwoorden

specifieke leerdoelen Regie fictie

Na afloop van deze oefening:

- Kun je op basis van een script voor een klein fictieverhaal een eigen regievisie formuleren en een passend regieconcept opstellen
- Heb je (nieuwe) ervaring opgedaan in het casten van acteurs
- Heb je (nieuwe) ervaring opgedaan in het regisseren van acteurs
- Heb je in overleg met de camerastudent een passende mise-en-scène en decoupageplan opgesteld
- Heb je ervaring opgedaan in het artistiek leidinggeven op een fictieset op locatie en het samenwerken met acteurs en crew in de rol van regisseur én de rol van regieassistent
- Heb je in overleg met de montagestudent inhoudelijk de beeldmontage gerealiseerd
- Heb je in overleg met de sound design student inhoudelijk de geluidsmontage gerealiseerd

Persoonlijk leerdoel

Behalve de leerdoelen die hierboven staan formuleert elke student een *persoonlijk* leerdoel waar hij binnen deze oefening gericht aan werkt.

competenties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm gemeenschappelijke praktijkoefening

organisatie en coördinatie Anita Smit i.s.m. studenten Productie

docent(en) Inhoudelijke coördinatie: Colette Bothof en deels Harry Schreurs.

Begeleiding: diverse vakklascoaches

periode

scriptbespreking met de crew van 2 u/wk: week 4 t/m 11

verdere voorbereiding, opname en postproductie: week 12 t/m 20

toets

formatieve toets

Toetsvorm: individueel evaluatieverslag (in het licht van de leerdoelen)

Voorwaardelijke eisen: 1. actieve participatie en 2. de uitvoering van de opdracht voldoet aan de gestelde eisen en specificaties

studiepuntoekenning

Je krijgt de 10 studiepunten toegekend als aan de onderstaande eisen is voldaan:

- een voldoende beoordeling van de opdracht (O/V beoordeling);
- een voldoende beoordeling van het evaluatieverslag (O/V beoordeling)

18 | montageanalyse | 1 ec | **gezamenlijk aanbod**

algemene typering en inhoud

Studenten reflecteren aan de hand van de analyse van de docent op de inhoud van de KFO 3 en de KDO 3. Aandachtspunt is de manier waarop de montage de inhoud van de vertelling stuurt. Aan deze lessen nemen ook de studenten uit de vakklas montage deel.

leerdoel

De student verwerft aan de hand van het commentaar op de door hem of haar gemonteerde KFO 3 en KDO 3 een aantal basisinzichten van montage die het uitgangspunt vormen bij de voorbereiding en uitvoering van de derdejaars oefening. Welke inzichten precies aan de orde komen is sterk afhankelijk van wat de gerealiseerde oefeningen aan gespreksstof aandragen.

competenties 2, 3, 4, 10

onderwijsvorm werkcollege

docent Menno Boerema

periode week 22

toets

Formatieve toets

Voor deelname aan de opdrachten is 80% aanwezigheid en actieve participatie vereist.

studiepuntoekenning

- een voldoende beoordeling van deelname aan discussie [V / O beoordeling]

19 | over tijd, ritme, montage en signatuur | 1 ec | **gezamenlijk aanbod**

inhoud

Hoe gebruiken we elementen als cameravoering, montage, art-direction, muziek, acteurs om onze films vorm te geven? Bedenken we zelfstandig hoe we onze films vormgeven, of leunen we op conventies, en zijn wel ons wel bewust van deze conventies? Durven we de tijd een rol te laten spelen in onze films? Aan de hand van boeken van Tarkovski en Bresson en geïllustreerd met filmfragmenten van zowel deze filmmakers als onder andere Terence Malick, Francis Ford Coppola, Bruno Dumont en Lynne Ramsey, worden discussies gevoerd over deze vragen en de over de vraag wat is "een eigen signatuur"?

literatuur

Andrei Tarkovski, *De verzegelde tijd*

Robert Bresson, *Notes on the cinematographer*

leerdoel

inzicht krijgen in de rol van tijd, ritme en montage in film en in de eigen signatuur.

competenties 9, 10

onderwijsvorm werkcollege en opdracht

docent David Lammers

periode 2, 3, 4 juni

toets

formatieve toets

Voor deelname aan de opdrachten is 80% aanwezigheid en actieve participatie vereist.

studiepunttoekenning

- voldoende beoordeling van de opdracht [V/O beoordeling]

20 | inspiratieweek derdejaars film | 1 ec | **gezamenlijk aanbod**

inhoud

Hoe kom je aan een idee voor een film en hoe kijk je naar mensen, plekken en situaties om het verhaal erachter te vinden? In deze week bekijk je korte films en ga je een bijzondere plek bezoeken. Er zijn gastsprekers die hun manier van werken toelichten.

leerdoel

onderzoeken waar je inspiratie uit kunt putten

periode 10 t/m 13 juni

onderwijsvorm werkcollege en opdracht

docenten Jeroen Berkvens, Mart Dominicus, Rob Arends, Annemiek van Gorp

competenties 1, 2, 3, 5, 6, 11

toetsing

formatieve toets

voor deelname aan de opdracht is 80% aanwezigheid vereist

studiepunttoekenning

- voldoende beoordeling van de opdracht. [V/O beoordeling]

21 | algemene theorie | 7 ec | **theorie**

• **algemene theorie** | [dramaturgie volgens Robert McKee](#) | 1 ec

Leerdoel

Aan de hand van een uiteenzetting over de visies van Robert McKee, krijgen de studenten meer inzicht in de noodzaak van het verhalen vertellen en in de dramaturgie van menig filmverhaal.

inhoud

In de kern beschrijft Robert McKee hoe wij mensen eeuwenlang verhalen vertellen, en hoe wij verhalen gebruiken om de wereld te begrijpen en onze levens te voorspellen. Hiervoor is het essentieel voor de schrijver om te zoeken naar waarheid en betekenis. Diens interpretatie van de gebeurtenissen in het leven maakt waarheid betekenisvol en McKee stelt dat alleen betekenisvolle waarheid emotie oproept. McKee voert ons terug naar het dna van het vertellen. Van verhaal, vorm en structuur terug naar sequenties, naar scènes, beats, zinnen, woorden. Elke punt en komma heeft betekenis en is

onderhevig aan een systematiek. Hierbij hanteert hij klassieke, technische definities, die volgens hem overigens niet als regels, maar als mechanismen moeten worden gezien. In het vertelmechanisme zit altijd een essentieel element van verandering; daarin ligt volgens hem het voortstuwende karakter van het vertellen van verhalen. Hij definieert het glashelder: 'Story' is een reeks gebeurtenissen (events), ontworpen om grip te krijgen op een idee en om betekenis op te leggen. Over onder andere deze zaken gaat dit vak.

onderwijsvorm hoor – en kijkcollege en opdrachten

periode week 3, 4, 5

docent Franky Ribbens

competenties 2, 8, 9, 10, 11

toetsing en normen voor behalen ec

- 80% aanwezigheid;
- een positieve beoordeling van actieve deelname [O/V].

• **algemene theorie** | [filmanalyse I](#) | 2 ec

leerdoel

Aan de hand van een analyse van films uit heden en verleden vergroten de studenten hun inzicht in de betreffende films. Het uiteindelijke doel van de analyse is om de film beter te begrijpen, en om je eigen stem en je eigen artistieke en creatieve aanpak aan te kunnen scherpen. Het betreft hier zowel de fictiefilm als de documentaire film.

inhoud

Een reeks lessen waarin verschillende fictie- en documentaire films zullen worden geanalyseerd vanuit verschillende invalshoeken: een analyse van verhaalstructuren, montageanalyse, een analyse op het beeld, op het geluid, enzovoort. De films zullen worden gefileerd, waarbij fragmenten zullen worden gebruikt ter illustratie. Aandacht wordt besteed aan het leren benoemen van de gebruikte vormprincipes en het doorgronden van de intenties van de filmmakers.

docent Ernie Tee en gastdocenten

periode week 6,7, 9, 10, 11, 12

toetsing Aan deze lessenreeks is een schriftelijke opdracht verbonden. Studenten analyseren zelf een film (fictie of documentaire) en schrijven een paper over hun bevindingen.

onderwijsvorm hoor- en kijkcollege en opdracht

competenties 2, 8, 9, 10, 11

toetsing en normen voor behalen ec

- 80% aanwezigheid;
- een positieve beoordeling van actieve deelname [O/V];
- een voldoende resultaat voor de opdracht [> 5,5].

• **algemene theorie** | [genres I](#) | 1 ec

leerdoel

Het verwerven van inzicht in de verschillende genres op het gebied van fictie en van documentaire.

inhoud

Op het gebied van fictie zal aandacht besteed worden aan het thrillergenre. Welke zijn de specifieke eigenschappen van het genre thriller als het gaat om regie, scenario, cameravoering en découpage, geluid, montage enzovoort? Aan de hand van films en fragmenten zal het thrillergenre worden ontleed.

Op het gebied van de documentaire zal inzicht worden gegeven in de bestaande documentairegenres. Zo zijn er verschillende grondvormen te onderscheiden in de documentaire, zoals de observerende documentaire, het egodocument, de fakedocumentaire, enzovoort. Aan de hand van fragmenten en documentaire films wordt het brede palet van de documentaire uitgelegd.

docent gastdocenten

periode week 6, 7, 9, 10, 11, 12

onderwijsvorm hoor- en kijkcollege

competenties 2, 8, 9, 10, 11

toetsing en normen voor behalen ec

- 80% aanwezigheid;
- een positieve beoordeling van actieve deelname [O/V].

• **algemene theorie** | [film- en literatuurlijst II](#) | **3 ec**

leerdoel

Het doel van dit onderwijsonderdeel is om eigen initiatief te stimuleren en om de inhoudelijke bagage te verbreden en te verstevigen: het gaat hierbij om het ontwikkelen van een kritische en analytische blik (op film en op filmliteratuur), het verbreden van het referentiekader en het verder ontwikkelen van een eigen visie en een eigen handtekening.

inhoud

Het zelfstandig bestuderen van een groot aantal canonieke films en filmboeken. De lijst zal aan het begin van het studiejaar worden uitgereikt. Aan het einde van het studiejaar (rond de maanden mei/juni) volgt een schriftelijk tentamen over de opgegeven films en boeken. De planning hiervan ontvangen de studenten in de loop van het jaar van Ernie Tee.

docenten Ernie Tee

onderwijsvorm Zelfstudie.

periode Gedurende het gehele studiejaar.

competenties 2, 8, 9, 10, 11

toetsing en normen voor behalen ec's

- Voldoende resultaat voor schriftelijk tentamen [$> 5,5$].

22 | vrije punten | 4 ec | vrije punten

inhoud

Binnen de vrije punten kun je zelf bepalen wat je wilt doen en hoe je je ec's haalt. Je kunt een eigen project initiëren en uitvoeren of een keuzevak doen. Je kunt een buitenschools project doen of een kleine stage lopen. Ook kan je, als je rooster het toelaat en je studieleider toestemming geeft, een vak bij een andere vakklas volgen. Ook kan deelname aan een vfx film betekenen dat je een iets zwaarder project doet en hiermee extra punten verdient.

leerdoel

Je leert binnen de 'vrije punten' keuzes te maken, eigen projecten vorm te geven en je studieloopbaan te sturen.

voorwaarden

De invulling van je vrije punten gebeurt altijd in overleg met je studieleider.

Je bepaalt aan het begin van het jaar hoe je je vrije punten wilt behalen.

Bij een vrij project schrijf je een projectvoorstel. Dit leg je voor aan je studieleider. Een *projectbeschrijving* bevat altijd de volgende onderdelen:

- de inhoud (het idee, het concept)
- leerdoel(en)
- realistische planning in relatie tot het onderwijsprogramma
- de tijdsbesteding en te behalen ec's (1 ec = 28 uur)
- criteria waaraan het project moet voldoen en wat wordt getoetst. (zoals lengte van film, mate van uitwerking, lengte van verslag of onderzoek etc)
- een beschrijving van het eindproduct (film, vrij werk, concept, presentatie, verslag, onderzoek)

De projectbeschrijving lever je per mail, bespreek je altijd met je studieleider en moet door hem of haar goedgekeurd worden.

competenties 1, 2, 5, 9, 10, 11

onderwijsvorm afhankelijk van keuze: zelfstudie, project of klassikaal onderwijs

periode gedurende het hele studiejaar.

docenten afhankelijk van keuze

toetsing

formatieve toets

studiepuntoekenning

afhankelijk van gemaakte afspraken met studieleider