

production design

De production designer ontwerpt, in overleg met de regisseur, het vormgevende concept (ontwerp) van cinematografische producties, zoals films, tv-producties of commercials.

De production designer buigt zich over tal van zaken, zoals decors, locaties, rekwisieten, special en visual effects, kostuum om uiting te geven aan zijn ontwerp.

De production designer is verantwoordelijk voor de sfeer en het tijdsbeeld en geeft leiding aan de uitvoering van het vormgevende concept en coördineert alle vormgevende disciplines van het art department.

Het **eerste jaar** staat in het teken van oriëntatie en verkenning. In dit jaar krijgt de student vooral algemene gezamenlijke lessen. De student houdt zich bezig met het filmvak in het algemeen en in het bijzonder. De lessen worden gegeven door docenten en specialisten van alle verschillende disciplines (vakklassen). Tijdens de specialisaties (1 t/m 5) krijgt de student meer grip op production design en leert de beginselen van ontwerpen en het communiceren van het ontwerp (de visuele communicatiemiddelen). Er worden diverse excursies georganiseerd naar bedrijven en ateliers.

Het **tweede jaar** staat in het teken van vakmanschap en het ambacht. Het is een combinatie van intensieve workshops en praktijkoefeningen. Het *architectuurprogramma*, de *workshop begroten* en *locatiebehandeling* zijn erg belangrijk voor de specialisatie. Er wordt uitgebreid aandacht geschonken aan het leren werken met *ontwerpprogramma's*, *tekenlessen* en *kunstgeschiedenis*. (Toegepaste beeldende kunst in de 19^e en 20^e eeuw). Daarnaast vindt er een aantal workshops met andere vakklassen plaats zoals *Hopper/Vermeer* en *Analoge studiofotografie: kleur/licht* (i.s.m. camera) en *locatiebehandeling* (i.s.m. regie, scenario en productie). De collectieve lessen die de student volgt zijn de lessen *filmanalyse* en *genres*. Praktijkervaring doet de student dit jaar op door mee te werken aan diverse *korte fictie oefeningen*, zowel in de studio (*KFO 1* en *KFO 2*) als op locatie (*KFO 3*).

Het **derde jaar** staat in het teken van verdieping en profilering. Er wordt, samen met studenten uit de andere vakklassen, gewerkt aan verschillende oefeningen. Het studiejaar start met een *commercialblok*. Naast theorielessen en praktijkoefeningen krijgt de student workshops in praktische en technische vaardigheden zoals *tekenen*, *budgetteren*, *plannen* en worden er diverse excursies georganiseerd. Ook vinden er algemene *ontwerplekken* en de workshops *kostuum*, *decoratietechnieken* en *special props* plaats. De student maakt de opzet voor de *scriptie* en loopt **stage** binnen het vakgebied.

Het **vierde jaar** staat in het teken van profilering en professionalisering. In dit jaar wordt er voornamelijk gewerkt aan de *eindexamenproducties*.

Daarnaast werkt de student aan een individuele *eindopdracht (de zelfpresentatie)*.

Veel van het werk dat de production design student doet in dit jaar is in de vorm van een samenwerkingsverband, in een crew en het eigen art departement. De werkzaamheden staan in het verlengde van de projecten. Deze worden zoveel mogelijk op eigen wijze ingevuld, maar toch altijd in een ondersteunende vorm. Binnen de zelfpresentatie kan de student nog eenmaal een

persoonlijk vrij werk maken, naar eigen smaak en voorkeur en geeft daarmee zijn of haar visitekaartje af.

Als laatste geeft de student vorm aan het *eindexamenfestival*.

Zowel in het **derde** als in het **vierde jaar** staat er een *buitenlandse excursie* op het programma. Bestemmingen in de afgelopen jaren waren Andalusië, New York, Istanbul, Barcelona, Rome, Madrid en Londen.

De volgende informatie geldt voor **alle tweede, derde- en vierdejaars studenten** production design:

- De student dient van vele projecten, workshops of college reeksen een verslag te maken, waarin met tekst en beeld het werk wordt beschreven, geëvalueerd en er sprake is van zelfreflectie. Hierbij dient de student ook na te denken over het materiaal dat wordt gepresenteerd in het portfolio.
- Verder bepalen de studieleider en coördinator de indeling van de studenten bij de diverse projecten. Uitgangspunt is dat de student diverse samenwerkingen aangaat met verschillende mensen. Dit om zoveel mogelijk allerlei werkervaringen op te doen in verschillende teams. In het derde jaar en vierde jaar spreekt de student zijn voorkeur uit. Daarmee wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

De student dient in het bezit te zijn van een **laptop**, een digitale **fotocamera** en een **museumjaarkaart**. Verder schaft de student een **gereedschapsset** en **tekenmaterialen** aan. De gereedschapsset dient gedurende het jaar te worden samengesteld volgens de opgave van praktijkdocent Guido Duivenvoorde. De tekenmaterialen worden op instructie van Arjen Baars aangeschaft.

De **eerstejaars** studenten production design beschikken niet over een eigen ruimte, de specialisatielessen vinden veelal plaats in het tekenlokaal (4.25) en in de studio's. Buiten de vakspecialistische lessen om kunnen de eerstejaars studenten op aanvraag gebruik maken van het tekenlokaal.

Vanaf het tweede jaar hebben de studenten production design een eigen **werkruimte** en kunnen ze gebruik maken van de overige ruimten en faciliteiten van de afdeling, zoals de werkplaats, het tekenlokaal (lokaal 4.25), de rekvisietenopslag (het prophok), de meubel- en kostuumopslag.

De rekvisieten-, de meubel- en kostuumopslag worden beheerd door Anita Schoolderman.

studieleider Michel de Graaf

onderwijscoördinator n.n.b.

docenten Anne Winterink, Jan Derk van den Berg

praktijkdocent Guido Duivenvoorde

algemeen assistent Anita Schoolderman

werkplaats assistent Jaap Huizinga

gastdocenten Arjen Baars, Seabert Deuling, Dirk Debou, Lorien Mouyal, Joyce van Diepen, Bente Wiegman, Hans Ter Burg, Walter Kloos, Eric Goossens, Karin van der Werff, Jantien Wijker, Rob Hillebrink, Erik Hillebrink, Joery Verweij, Goof Vermeulen, Robin Noorda, Romke Faber, Benedict Schillemans, Floris Vos, Gijs Kuijper, e.a.

vierde jaar production design

Het **vierde jaar** staat in het teken van profilering en professionalisering. In dit jaar wordt er voornamelijk gewerkt aan de *eindexamenproducties*.

Daarnaast werkt de student aan een individuele *eindopdracht (de zelfpresentatie)*.

Veel van het werk dat de production design student doet in dit jaar is in de vorm van een samenwerkingsverband, in een crew en het eigen art departement. De werkzaamheden staan in het verlengde van de projecten. Deze worden zoveel mogelijk op eigen wijze ingevuld, maar toch altijd in een ondersteunende vorm. Binnen de zelfpresentatie kan de student nog eenmaal een persoonlijk vrij werk maken, naar eigen smaak en voorkeur en geeft daarmee zijn of haar visitekaartje af.

Ook in het vierde jaar wordt er een *buitenlandse excursie* georganiseerd.

Als laatste geeft de student vorm aan het *eindexamenfestival*.

onderwijsprogramma vierde jaar production design

01 | eindexamenproducties | 45 ec | **praktijkoefening**

algemene typering en inhoud

De student doorloopt het volledige proces van een film als production designer of art director. Het aangaan van samenwerking, het functioneren binnen de eigen discipline en het verkrijgen van procesmatig inzicht zijn hierbij belangrijk. De student is in staat zelfstandig het vormgevingsconcept voor een korte fictiefilm te ontwerpen en dit concept te visualiseren. De student heeft de verantwoordelijkheid voor het vormgevingsconcept. De verdere uitwerking maakt de student zichtbaar door middel van o.a. schets- en computerontwerpen, bouw- en/of constructietekeningen, maquettes en verslaglegging d.m.v. foto's. Tevens maakt de student een productieplan voor het art department en is men verantwoordelijk voor de begroting, planning, locatiebehandeling, rekwisieten, setdressing, kostumering, etc. De student is minstens één keer production designer of art director van een eindexamenproductie. In weer een andere productie vervult de student een assistent-functie en wordt dan gestuurd door zijn of haar klasgenoten. De indeling van de eindexamenproducties geschiedt door de studieleider en de coördinator, dit in nauw overleg met de studenten.

leerdoel(en)

- de student is in staat zelfstandig het vormgevingsconcept voor een fictiefilm te ontwerpen en dit concept te visualiseren. De student dient blijk te geven van voldoende initiatief om aan de productie een (eigen) sfeer mee te geven, evenals te beschikken over voldoende sociale vaardigheden om ideeën aan anderen over te dragen;
- de student kan de verantwoordelijkheid voor het vormgevingsconcept nemen. Voor de verdere uitwerking kan de student verschillende vaardigheden toepassen, zoals schets- en computerontwerpen, bouw- en/of constructietekeningen, maquettes en verslaglegging d.m.v. foto's.
- de student kan een volledig productieplan voor het art department opzetten en deze tot uitvoering brengen.
- de student kan samenwerking aangaan, functioneren binnen de eigen discipline en heeft procesmatig inzicht.
- de student dient blijk te geven van het op voldoende niveau kunnen beoordelen van (on)mogelijkheden van diverse locaties;
- de student kan met werkdruk omgaan

competenties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm praktijkcoefening

docent(en) Michel de Graaf, Anne Winterink, Guido Duivenvoorde e.a.

periode september/maart (week 36 t/m 11), volgens indeling.

toets

Er is sprake van *formatieve* toetsing.

Toetsvorm:

- **individueel evaluatieverslag** in woord en beeld (in het licht van de leerdoelen) waarin de volgende onderdelen zijn verwerkt:

- Synopsis van het scenario
- Beknopte geschreven visie op het verhaal in relatie tot de vorm
- Vormgevingsconcept: schetsen, research, moodboards, fotografie

- Locatieonderzoek: fotografie, research, contacten en brieven
 - Breakdown
 - Planning
 - Begroting, nacalculatie en financiële afwikkeling
 - Uitgebreide beschrijving van je proces: voorbereiding en draaidagen
 - Uitgebreide beschrijving van je ervaringen: samenwerking en zelfreflectie
- **plenaire beoordeling** door de docenten en diverse gastdocenten. het eindexamenwerk wordt beoordeeld aan de hand van een viewing van het gemaakte werk en een **evaluatie** van dit werk door de docenten. Dit is **een reflectie** op het gemaakte werk n.a.v. de inhoud, het werkproces en het leerproces.
 - het maken van een **zelfreflectie** t.b.v. het eindgesprek.

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

Studiepuntoekenning 45 ec

De student krijgt de ec's toegekend als aan de onderstaande eisen is voldaan:

- een voldoende beoordeling van actieve participatie (bij voorbereiding en opnames volgens indeling) (O/V beoordeling);
- aanwezigheid bij besprekingen en evaluaties;
- een voldoende beoordeling van de opdracht (O/V beoordeling);
- een voldoende beoordeling van het evaluatieverslag (O/V beoordeling]
- het maken van een zelfreflectie t.b.v. het eindgesprek.

02 | excursie | 2 ec | excursie

algemene typering en inhoud

Ieder jaar organiseert de vakklas production design een excursie naar het buitenland voor de derde- en vierdejaars production design studenten. In het verleden werden kostuum- en meubelverhuurbedrijven in Londen bezocht, de Barandov Studio's in Praag en er werd een architectuurexcursie naar Barcelona georganiseerd. De Filmschool in Rome en het studiocomplex Cinecitta werden bezocht, er vond een excursie naar Istanbul plaats, de studenten maakten een rondreis door Andalusië en gingen naar New York.

leerdoel(en)

- De student kan de kennis van buitenlandse instellingen, die tijdens de latere beroepsuitoefening belangrijk kunnen zijn, inzetten om zo zijn beroepsveld te vergroten.
- De student bezoekt diverse musea en gebouwen en krijgt op die manier inzicht in verschillende kunststromingen en stromingen in de architectuur.

competenties 7, 8, 9, 11

onderwijsvorm excursie en opdracht

docent Michel de Graaf, Anne Winterink, Guido Duivenvoorde e.a.

periode week 17

toets

Er is sprake van *formatieve* toetsing.

Toetsvorm:

- **opdracht** op locatie

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

Studiepuntoekenning 2 ec

De student krijgt de ec's toegekend als aan de onderstaande eisen is voldaan:

- een voldoende beoordeling van actieve participatie (O/V beoordeling);
- 100% aanwezigheid bij voorbereidende bijeenkomsten en op excursie;
- een voldoende beoordeling van de tijdig ingeleverde opdracht (O/V beoordeling);

wanneer men besluit niet mee te gaan op excursie, dan dienen de 2 ec's behaald te worden met vrije studiepunten.

03 | eindopdracht | 6 ec | vakklas

algemene typering en inhoud

De production designer is de architect van de illusie. Studenten onderzoeken hun uitdrukingskracht, ontdekken hiervoor de creatieve middelen en passen deze toe binnen een ruimtelijk vormgeving. Tijdens het proces dient de student regelmatig zijn/haar vorderingen met de docent te bespreken. De ontwerpen worden uitgevoerd en opgesteld in één van de openbare ruimtes van het festivalgebouw tijdens het eindexamenfestival.

leerdoel(en)

- De student weet zijn uitdrukingskracht in te zetten en passen de creatieve middelen hiervoor toe binnen een ruimtelijk vormgeving.
- De student kan zijn proces inzichtelijk maken aan de docent en zijn vorderingen communiceren.
- De student kan zijn ontwerp uitvoeren en deze professioneel presenteren tijdens het eindexamenfestival.

competenties 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

onderwijsvorm praktijkonderdeel, zelfstudie

docent(en) Guido Duivenvoorde, gastdocent n.t.b.

coördinatie Anne Winterink

periode na afloop van de opnameperiode van de eindexamenproducties

Tussentijds vinden er voorbereidende gesprekken plaats over de ideevorming en opzet van het eindwerk, met de begeleidende gastdocent.

toets

Er is sprake van *formatieve* toetsing.

Toetsvorm:

- **Het individuele eindwerk** ondersteund door:

- Vormgevingsconcept: schetsen, research, moodboards, fotografie
- Het proces: fotografie

- **plenaire beoordeling** door de docenten en diverse gastdocenten. Het eindexamenwerk wordt beoordeeld aan de hand van een **presentatie** van het gemaakte werk en een **evaluatie** van dit werk door de docenten. Dit is **een reflectie** op het gemaakte werk n.a.v. de inhoud, het werkproces en het leerproces.

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

Studiepuntoekenning 6 ec

De student krijgt de ec's toegekend als aan de onderstaande eisen is voldaan:

- een voldoende beoordeling van actieve participatie (O/V beoordeling);
- 100% aanwezigheid bij voortgangsgesprekken en de plenaire beoordeling;
- een voldoende beoordeling van de het productieproces
- een voldoende beoordeling van de presentatie en uitvoering van het ontwerp (O/V beoordeling);
- het maken van een zelfreflectie t.b.v. het eindgesprek.

04 | vrije studiepunten | 5 ec | vrije keuze

algemene typering en inhoud

Binnen de vrije punten kan de student zelf bepalen wat hij wil doen en hoe hij zijn ec's behaalt. De student kan een eigen project initiëren en uitvoeren, een keuzevak doen. De student kan een buitenschools project doen of een kleine stage lopen. Als het rooster het toelaat en de studieleider toestemming geeft, kan de student een vak bij een andere vakklas volgen. Ook kan deelname aan een VFX-film betekenen dat de student een iets zwaarder project doet en hiermee extra punten verdient.

leerdoel(en)

De student maakt binnen de 'vrije punten' eigen keuzes. De student geeft eigen projecten vorm en stuurt daarmee zijn studieloopbaan.

voorwaarden

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

Je bepaalt aan het begin van het jaar hoe 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. (zoals lengte van film, mate van uitwerking, lengte van verslag of onderzoek etc)
- het eindproduct (film, vrij werk, concept, presentatie, verslag, onderzoek) Bovenstaande bespreek je altijd met je studieleider en het moet door hem of haar goedgekeurd worden.

competenties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm afhankelijk van keuze: zelfstudie, project of klassikaal onderwijs

docent(en) diverse docenten, afhankelijk van keuze

periode gedurende het hele studiejaar.

toets

Er is sprake van formatieve of summatieve toetsing, afhankelijk van het keuzevak of de vrije opdracht.

Toetsvorm: de docent beoordeelt afhankelijk van de invulling van de vrije opdracht:

- overzicht van gevolgde vakken en/of projecten om vrije punten te behalen.
- bij eigen project: een complete projectbeschrijving (zie boven)
- verslag van het eigen project met een reflectie op je leerdoelen
- presentatie van het resultaat
- voldoende resultaat van de afgesproken onderdelen.

studiepuntoekenning 5 ec

De student krijgt de ec's toegekend, afhankelijk van de invulling van de vrije opdracht, wanneer er sprake is van:

- overzicht van gevolgde vakken en/of projecten om vrije punten te behalen.
- bij eigen project: een complete projectbeschrijving (zie boven)
- verslag van het eigen project met een reflectie op je leerdoelen
- presentatie van het resultaat
- voldoende resultaat van de afgesproken onderdelen.

05 | Studie Loopbaan Begeleiding | 2 ec | zelfstudie / individueel

inhoud

Aan het begin van het jaar komen een aantal onderwerpen aan bod die voor alle eindexamenkandidaten van belang zijn. Tijdens de workshop voorbereiding beroepspraktijk vindt er een bijeenkomst plaats, organiseert door de Kamer van Koophandel (zie <http://www.kvk.nl>). Verder worden er gedurende het studiejaar bijeenkomsten georganiseerd die voor de eigen vakklas van belang zijn. Er wordt informatie aangeboden over de beroepspraktijk. Het ondernemerschap. Daartoe wordt een aantal gasten uitgenodigd. We verwachten van de student deze relevante bijeenkomst(en) bij woont.

Met de vergaarde informatie schrijft de student later een visie op zijn eigen toekomstplannen en ondernemerschap.

Ga je als zelfstandige aan de slag? Welke bedrijfsvorm kies je? Wil je in loondienst? Hoe pak je dat aan? Wat zijn de dagprijzen? Hoe is de financiële situatie in de praktijk? Welke verzekeringen zijn noodzakelijk en hoe sluit je die af? Welke risico's wil je gaan lopen? Wie ga je benaderen? Welke rol heeft de stage hierin? Acquisitie? Portfolio (digitaal)? Wat doe je als je geen werk hebt (kort- of langdurig)?

leerdoel

De student bereidt zich voor op de zakelijke kant van de toekomstige beroepspraktijk.

De student onderzoekt en weet hoe de beroepspraktijk er uit ziet en welke bedrijfsvorm voor hem aantrekkelijk is en waarom. De student kan richting geven aan zijn toekomstplan en weet informatie over de beroepspraktijk te vinden.

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

onderwijsvorm divers

docent(en) Anita Smit, Michel de Graaf, e.a.

periode Gedurende het gehele studiejaar

toetsing en normen voor het behalen van de ec's

- De student bezoekt de aangeboden informatiebijeenkomsten m.b.t. de beroepspraktijk. (oa. die van de Kamer van Koophandel)
- De student brengt daar schriftelijk verslag van uit; (korte impressie)
- De student maakt een nacalculatie van de eigen film, getoetst aan de realiteit van het werkveld.
- De student formuleert een "toekomstplan" waarin duidelijk staat omschreven welke stappen hij gaat ondernemen om zijn beroep uit te gaan oefenen of welke stappen reeds zijn ondernomen. Vult een vragenlijst in en heeft een afrondend gesprek met de studieleider
- een voldoende resultaat van het eindverslag (O/V beoordeling).
- actieve participatie bij de bijeenkomsten

Formatieve toetsing.