

Competenties Production Designer

De competenties van het opleidingsprofiel zijn verdeeld in drie domeinen:

- **artistiek competentiedomein**
- **vaktechnisch competentiedomein**
- **professioneel-maatschappelijk competentiedomein**

Per domein zijn een aantal competenties onderscheiden die essentieel zijn voor de opleiding.

De matrix hieronder geeft aan binnen welk domein een competentie vooral thuishoort.

Competentieoverzicht van de afgestudeerde Production Designer

Creëren	1. <i>De afgestudeerde production designer kan intuïties, waarnemingen, indrukken en emoties omzetten in artistieke ideeën en op een eigen, authentieke manier gebruiken in zijn werk.</i>
Visie	2. <i>De afgestudeerde production designer heeft een eigen visie op het vakgebied en kan deze uitdragen en verantwoorden.</i>
Samenwerken en communiceren	3. <i>De afgestudeerde production designer kan vanuit zijn eigen vakgebied met andere specialisten samenwerken aan een cinematografisch productie.</i>
Ambachtelijk vermogen	4. <i>De afgestudeerde production designer kan zijn verbeelding vormgeven, door zijn ambachtelijke kennis en vaardigheden efficiënt en effectief toe te passen</i>
Planmatig en resultaatgericht werken	5. <i>De afgestudeerde production designer kan op een effectieve manier doelen en prioriteiten bepalen en de benodigde acties, tijd en middelen organiseren om deze doelen te bereiken.</i>
Flexibiliteit	6. <i>De afgestudeerde production designer kan in diverse en soms onverwacht gewijzigde omstandigheden een constructieve bijdrage blijven leveren aan een cinematografische productie.</i>
Ondernemerschap	7. <i>De afgestudeerde production designer kan zelfstandig een professioneel bestaan opbouwen in de filmwereld.</i>
Omgevingsgerichtheid	8. <i>De afgestudeerde production designer kan ontwikkelingen in de samenleving signaleren en gebruiken in zijn werk.</i>
Lerend vermogen	9. <i>De afgestudeerde production designer kan zich blijvend ontwikkelen.</i>
Reflectief vermogen	10. <i>De afgestudeerde production designer kan door reflectie op het eigen handelen tot professionele verdieping komen.</i>
Innovatief vermogen	11. <i>De afgestudeerde production designer kan nieuwe ontwikkelingen op het eigen vakgebied onderzoeken en toepassen in zijn werk.</i>

Hierna volgt een uitwerking van deze competenties in concrete gedragsindicatoren.

Competentiebeschrijvingen

Creëren

1 - De afgestudeerde production designer kan intuïties, waarnemingen, indrukken en emoties omzetten in artistieke ideeën en op een eigen, authentieke manier gebruiken in zijn werk.

Gedragsindicatoren

- creëert het vormgevingsconcept voor een cinematografisch project, op grond van een scenario, een idee, een arena, etc. Hij oriënteert, researcht en laat zich inspireren om te komen tot de feitelijke vormgeving. Deze wordt bepaald aan de hand van tijdsbeeld, stijl, vorm, licht en sfeer en kleur,
- ontwikkelt een eigen talent om te visualiseren,
- traint het visuele geheugen, leert kijken en zien. Hij laat in zijn werk zien dat hij over een visueel voorstellingsvermogen beschikt,
- demonstreert in zijn werk zijn ideeën en integreert zijn kennis van de kunsten en bestaande beeldcultuur,
- levert een persoonlijk bijdrage aan de totstandkoming van een productie door opgedane specifieke kennis, door inzet van geleerde technieken en de daaraan ten grondslag liggende artistieke keuzes,
- demonstreert vanuit zijn specialistische taak zijn bewuste fascinatie, zijn innerlijke noodzaak, zijn verbeelding en het benoemen hiervan in te zetten bij het maken van een idee voor cinematografische producties.

Visie

2 - De afgestudeerde production designer heeft een eigen visie op het vakgebied en kan deze uitdragen en verantwoorden.

Gedragsindicatoren

- ontwikkelt een eigen visie op vorm en inhoud op een verhaal en kan deze mondeling, schriftelijk en beeldend toelichten gedurende het gehele werkproces,
- Brengt artistieke en inhoudelijke ideeën over t.b.v. het collectief creatieve proces,
- durft zich onafhankelijk op te stellen, levert een specifieke bijdrage op basis van gelijkwaardigheid en ontwikkelt eigenheid,
- heeft inzicht in hoe het publiek (bewust en onbewust) zal reageren op de combinatie van beeld en geluid, wat betreft de waarneming, als de betekenisgeving,
- heeft een theoretische kennis op het gebied van de kunsten, literatuur, architectuur, cultuur, waarmee de basis kan worden gelegd voor een onderbouwde visie.

Samenwerken en communiceren

3 - De afgestudeerde production designer kan vanuit zijn eigen vakgebied met andere specialisten samenwerken aan een cinematografisch productie.

Gedragsindicatoren

- werkt vanuit het vormgevingsconcept de (onder)delen verder uit met de regisseur, de cameraman en het team, met ruimte voor inbreng van andere crewleden,
- organiseert, instrueert, inspireert en geeft leiding aan de medewerkers van het art department,
- neemt aantoonbaar een adviserende rol aan ten aanzien van de regisseur,
- gaat professioneel om met verschillende partijen (vakspecialisten) en belangen in het productieproces,
- levert een bijdrage aan het proces op basis van persoonlijke artistieke invulling en communiceert zijn inbreng met de andere vakspecialisten, op basis van gelijkwaardigheid,

- toont begrip, respect en waardering voor de bijdragen van de andere vakspecialisten en schakelt, waar nodig, zijn oplossingsgerichtheid in,
- beschikt over basiskennis van de andere disciplines waarmee tijdens de productie wordt samengewerkt,
- schat de risico's waaronder cast en crew moeten werken goed in en zorgt voor maximale veiligheid voor zichzelf en zijn omgeving. Zover hij niet over deze kennis beschikt nodig zal hij andere vakspecialisten raadplegen.

Ambachtelijk vermogen

4 - De afgestudeerde production designer kan zijn verbeelding vormgeven, dit door zijn ambachtelijke kennis en vaardigheden efficiënt en effectief toe te passen.

Gedragsindicatoren

- analyseert een verhaal op grond van algemene stijl, sfeer, tijdsbeeld, karakters, interieurs, kleding en alle overige zaken van het departement production design en komt hiermee tot een realistisch vormgevingsplan.
- doet research naar de vormgevende elementen die bij de productie passen en maakt daarbij gebruik van zijn kennis van film- en kunstgeschiedenis, architectuur, bouwkunst, (toegepaste) kunst, etc. Hij zet hierbij zijn oriënterend vermogen in,
- maakt gebruik van zijn kennis en vaardigheden van diverse visuele communicatiemiddelen en zet de mogelijkheden en kenmerken van de middelen in om een verhaal te verbeelden,
- gebruikt diverse visuele communicatiemiddelen passend bij welke vormgeving hij voor ogen heeft, zoals schetsen, fotografie, beeldmateriaal, moodboards, twee of driedimensionaal ontwerp in de vorm van bijvoorbeeld een maquette of met behulp van ontwerpprogramma's. Hij gebruikt tevens zijn kennis over de vormgevende elementen, andere facetten van het production design, zoals het licht- en kleurgebruik, compositie, grafisch ontwerp en special effects om te komen tot een concept en communiceert dit,
- onderzoekt en gebruikt de mogelijkheden op het gebied van virtuele realiteit,
- specialiseert zich naar eigen behoefte of naar de vraag uit het werkveld.

Planmatig en resultaatgericht werken

5 - De afgestudeerde production designer kan op een effectieve manier doelen en prioriteiten bepalen en de benodigde acties, tijd en middelen organiseren om deze doelen te bereiken.

Gedragsindicatoren

- zorgt voor een gedegen voorbereiding,
- werkt systematisch aan de uitvoering van het vormgevingsconcept,
- werkt, met kennis van de productionele kanten van het production design, binnen de gestelde financiële kaders. Verzamelt informatie over beloningen van de medewerkers van het art department, koop en huur van materialen, props, etc.
- maakt een breakdown, begroting, planning, is zich bewust van de logistiek en het budget dat past bij de uitvoering van het vormgevingsconcept en houdt zich aan deadlines,
- beoordeelt het vormgevingsconcept en het productieschema op haalbaarheid en maakt een planning voor het art department,
- maakt een inschatting van de bruikbaarheid van locaties,
- stelt prioriteiten, vooral in de situatie waar er aan meerdere projecten tegelijkertijd wordt gewerkt,
- zet zich in voor een optimaal eindresultaat,
- handelt zorgvuldig de productie af, door middel van opruimen, retouneren van de props, locatie activiteiten of oplevering, financiële afhandeling, etc.

Flexibiliteit

6 - De afgestudeerde production designer kan in diverse en soms onverwacht gewijzigde omstandigheden een constructieve bijdrage blijven leveren aan een cinematografische productie.

Gedragsindicatoren

- bewaakt het vormgevingsconcept tijdens de voortgang van de productie en speelt in op mogelijke veranderingen. Het aanpassingsvermogen op basis van vakkundig inzicht is essentieel,
- maakt artistieke keuzes binnen gestelde randvoorwaarden en stelt deze zonnodig bij om een optimaal eindresultaat te bereiken,
- laat zien dat hij onder druk kan werken en waar nodig kan improviseren,
- werkt, indien nodig, aan verschillende projecten tegelijkertijd.

Ondernemerschap

7 - De afgestudeerde production designer kan zelfstandig een professioneel bestaan opbouwen in de filmwereld.

Gedragsindicatoren

- maakt zakelijke afspraken omtrent de aard, de duur en de beloning van de werkzaamheden,
- weet een netwerk op te bouwen en te onderhouden van mogelijke collega's, werkgevers, subsidiënten of sponsors,
- kent de toegang tot benodigde informatie (oriëntatie) om te komen tot een eigen bedrijfsvoering en de daarbij horende regelingen (belastingen, e.d.) om daarmee eventueel een eigen productie-onderneming te starten en te leiden, als freelancer, zelfstandig ondernemer of anders. (loondienst, payroll, subsidies, sponsoring en beurzen e.d.)
- blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het vak.

Omgevingsgerichtheid

8 - De afgestudeerde production designer kan ontwikkelingen in de samenleving signaleren en gebruiken in zijn werk.

Gedragsindicatoren

- volgt vanuit een persoonlijke, maatschappelijke, culturele belangstelling en een zeker politiek bewustzijn ontwikkelingen, trends en leefstijlen in de maatschappij (oriëntatie),
- werkt, indien nodig, in internationaal verband en heeft daarvoor een goede beheersing van tenminste Engels, maar bij voorkeur van meer Europese talen,
- stelt zich op de hoogte van het werk en ideeën van vakgenoten, van kunstenaars, andere culturen en dergelijken en laat zich daardoor inspireren.

Lerend vermogen

9 - De afgestudeerde production designer kan zich blijvend ontwikkelen.

Gedragsindicatoren

- hernieuwt met regelmaat zijn kennis van de veranderende audiovisuele sector en houdt met name de technologische, inhoudelijke en artistieke ontwikkelingen bij en blijft zodoende op de hoogte van ontwikkelingen in het vak,
- laat in zijn werk zien dat hij bezig is met zijn eigen artistieke en vakmatige ontwikkeling,
- traint en ontwikkelt zijn ambachtelijke vaardigheden,

- organiseert zijn ontwikkeling: hij is proactief met eigen scholing en opleiding en staat open voor collegiale toetsing.

Reflectief vermogen

10 - De afgestudeerde production designer kan door reflectie op het eigen handelen tot professionele verdieping komen.

Gedragsindicatoren

- gaat zichtbaar en merkbaar professioneel om met het geven en ontvangen van kritiek. Hij gebruikt kritiek van anderen om zichzelf verder te ontwikkelen en beschikt hiertoe over het vermogen te incasseren, door te reflecteren op het eigen handelen komt hij tot betere prestaties,
- reflecteert op het eigen gedrag, handelen en de daarbij genomen keuzes. Hij verkent de eigen grenzen (persoonlijkheid) en reflecteert op zijn eigen ontwikkeling.

Innovatief vermogen

11 - De afgestudeerde production designer kan nieuwe ontwikkelingen op het eigen vakgebied onderzoeken en toepassen in zijn werk.

Gedragsindicatoren

- toont een open, onderzoekende houding gericht op het opdoen van ervaring en het verdiepen van kennis over het eigen vakgebied,
- incorporeert technologische vernieuwingen in zijn vakmanschap,
- doet onderzoek op uiteenlopende kennisgebieden die dienstbaar zijn aan cinematografie en laat zien de ontwikkelingen in de hedendaagse cinematografie te volgen (bijvoorbeeld digitale technieken).