

Studiegids 2021 – 2022
Bacheloropleiding Film en Televisie
Cinematography – Jaar 2

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding Cinematography.....	3
2. Beroep en werkveld van Cinematography.....	4
3. Team van Cinematography.....	6
4. Globaal programma Cinematography.....	7
Hoofdpijnen van het programma in jaar 1 t/m 4.....	7
Programmaoverzicht jaar 2.....	8
5. Detailbeschrijvingen programma jaar 2.....	10
Film in context 2.....	10
Praktijkblok 1: studio fictie oefening, korte documentaire oefening 1 en 2.....	11
Green screen oefening (GSO)	12
Praktijkblok 2: locatie fictie oefening, korte documentaire oefening 3.....	13
Digitale cameratechniek.....	14
Licht op locatie.....	14
Cameratest en focus 1	15
Decoupage fictie 1	16
Grip.....	17
Beeldvorming 1	17
Beeldvorming 2.....	18
16mm camera.....	19
Decoupage fictie 2	20
Cameratest en focus 2.....	21
Decoupage documentaire 1	22
Zwart-wit en enkel brandpunt.....	22
Gezichten	23
Beeldvorming 3.....	24
Excursie Camerimage.....	25
Keep an eye filmacademie festival.....	26

1. INLEIDING CINEMATOGRAPHY

De afstudeerrichting Cinematography ambieert cinematographers op te leiden die in staat zijn om de visuele kant van een productie - dat wil zeggen een constructie in beeld - daadwerkelijk vorm te geven met alle ten dienste staande middelen, zodat er een samenhangend geheel ontstaat dat communiceert met het publiek.

In de eerste plaats kiest de afstudeerrichting ervoor specialisten op te leiden die aan de opname kant van een productie een breed arsenaal aan mogelijkheden ter beschikking hebben, zowel in fictie/commercial als in documentaire vertellingen. Daarnaast zijn deze specialisten in staat om met licht en cadrage, kleur en beweging vrijwel alles vorm te geven dat binnen de gegeven kaders van tijd en budget past. Daarbij sluit de studierichting zoveel als mogelijk aan bij de wensen van, en de gewoontes in het werkveld. Bovendien verwachten wij dat onze studenten de visuele stijl van een productie ook kunnen bewaken en waar nodig verbeteren tot en met postproductie.

De afstudeerrichting Cinematography wil zich vooral onderscheiden in het opleiden van mensen die, zo nodig, de collectieve prestatie boven de individuele prestatie kunnen en durven stellen. De prioriteit ligt dus altijd bij de inhoud van productie die wordt gedragen door de vorm. De inhoudelijke kant van een productie ligt besloten in het scenario en de regievisie. Die elementen zijn samen leidend voor de cinematografie.

Zowel voor, tijdens, als na de opnameperiode van een productie, is de rol van de cinematographystudent erop gericht een visuele invulling van de inhoud te bewerkstelligen.

2. BEROEP EN WERKVELD VAN CINEMATOGRAPHY

Een cinematografer organiseert de waarneming van de toeschouwer door middel van licht en kleur, vorm en beweging.

In het geval van een fictieproductie of commercial integreert hij de gegevens en de mogelijkheden van sound design, montage, production design en visual effects in de visuele aanpak. Cinematographers werken vooral als zelfstandig ondernemer in het beroepsveld. Nog steeds is het opnemen van beeld de kerntaak van dit beroep. Dat betekent dat de cinematografer in de voorbereiding van de opnamen uitgebreide besprekingen voert met de regisseur, de production designer en de vfx-supervisor, met de producent en de postproductie-coördinator en vaak ook met de editor en de sound designer. Vervolgens maken de regisseur en de cinematografer een decoupage-opzet en leggen daarmee de basis voor de shotlist. Daarnaast bedenkt de cinematografer in overleg met de gaffer (hoofd-belichter) de stijl en de aanpak voor het licht, zowel op productieniveau als op scèneniveau. De logistiek van de productie wordt doorgenomen met de 1st assistant-director, de uitvoerend producent en het licht-departement onder aanvoering van de gaffer.

Tijdens de draaiperiode is de cinematografer één van de vaste punten op een set. Naast de regisseur en de 1st assistant-director is de cinematografer verantwoordelijk voor de voortgang op de set. Alles wat van tevoren is besproken, moet tijdens de opnameperiode worden gerealiseerd en daarbij is de cinematografer van cruciaal belang. Tenslotte is er een aanzienlijk digitaal postproductietraject dat zich over een flinke periode kan uitstrekken. Na de beeldmontage is de cinematografer weer present om het beeld de glans en glorie te verschaffen, in samenwerking met een geoefend colorist. Sinds de mogelijkheden tot beeldbeïnvloeding in het digitale domein sinds het begin van deze eeuw exponentieel zijn toegenomen, geldt dat ook voor de tijd die aan de beeldbewerking moet worden besteed door de cinematografer. Dat stelt weer andere en nieuwe eisen aan de beroepsbeoefenaar, die zich ook meer moet bezighouden met de digitale afwerking. Waarschijnlijk leidt dit in de toekomst tot een nieuw specialisme, dat is afgeleid van de cinematography en daar nauwe banden mee onderhoudt. Wij zullen ons daar zowel technisch als inhoudelijk meer mee bezig moeten gaan houden.

Onze alumni zijn doorgaans op hoog niveau aan de slag met de verwezenlijking van allerhande fictieprojecten in een groot aantal genres. Diverse cinematographystudenten uit voorgaande jaren hebben een uitstekend bestaan opgebouwd als gaffer bij interessante producties.

Verder is er een aan fictie verwante tak van sport waar serieus geld wordt verdiend en waar menig cinematografer een goed belegde boterham verdient. Commercials zijn het reddingsvlot van de Nederlandse filmindustrie. Zoals gezegd, veel cinematographers van naam draaien schitterend vormgegeven commercials voor de meest uiteenlopende producten. Veel Nederlandse cinematographers zijn graag geziene verschijningen op buitenlandse commercialsets.

De documentaire routine is onder invloed van de beschikbare en betaalbare apparatuur ook sterk aan het veranderen. Omdat de budgetten voor documentaires toch al niet erg hoog waren, is er een trend ontstaan om documentaires door een eenpersoonscrew te laten maken. Daaraan willen we niet meedoen, omdat de kwaliteit te zeer onder druk komt te staan. Juist de samenwerking en de inherente tegenspraak die een meerpersoonscrew oproept, kan alleen maar ten goede komen aan de productie. De cinematografer is, een enkele uitzondering daargelaten, niet in staat om zowel geluid als camera te bedienen. Daar hebben zowel de cameravoering als het geluidsconcept onder te lijden. Verder is het juist in een documentaire situatie buitengewoon gunstig als de regisseur niet gehinderd wordt door

technische besognes en het overzicht kan bewaren over de inhoud. Een documentaire crew bestaat bij voorkeur uit minimaal drie personen. De studierichting cinematography richt zich dus op de cinematografisch vormgegeven documentaire, waarbij de synthese tussen geluid en beeld een beleving doet ontstaan bij de toeschouwer die uitstijgt boven het alledaagse. Ook bij documentaires is een goede voorbereiding noodzakelijk. Die voorbereiding is vaak minder langdurig dan bij fictie, maar zeker niet minder intensief, omdat de cinematografer zich de visie van de regisseur op het onderwerp eigen moet maken. Daardoor kan de cinematografer adequaat reageren wanneer er een onverwachte keuze opdoemt tijdens het opnemen. Bovendien moet de cinematografer tijdens de opnameperiode geregeld met de andere crewleden evalueren of het gedraaide materiaal voldoet aan de gestelde norm. Tenslotte moet ook hier in het nabewerkingstraject de nodige tijd worden besteed aan de kleurafwerking en het digitaal gladstrijken van oneffenheden.

3. TEAM VAN CINEMATOGRAPHY

Het onderwijs wordt verzorgd door een vast team aangevuld met een fors aantal gastdocenten. Het vaste team zorgt ervoor dat het programma en de uitvoering ervan kwalitatief goed zijn. Dit team vormt de kern van de afstudeerrichting en bestaat uit:

- Mick van Rossum - studieleider cinematography
- Paul Wilens – docent licht
- Marc Matze – docent cinematography
- Mies Rogmans - docent fotografie / cinematography voor documentaire
- Dirk Achten – coördinatie en ondersteuning (vanuit onderwijsbureau)

De *studieleider* is verantwoordelijk voor:

- de inhoud van het onderwijsprogramma als geheel
- de opbouw en de samenhang van dat onderwijsprogramma
- het aansturen van de uitvoering van het onderwijs
- het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
- selecteren en begeleiden van geschikte gastdocenten
- bijhouden en bewaken van de studievoortgang van studenten
- overleggen met het werkveld over de eindkwalificaties en het onderwijsprogramma

De *vaste docenten* verzorgen zelf diverse onderdelen van het programma zoals het geven van lessen en het begeleiden en coachen van enkele oefeningen.

Gastdocenten verzorgen bepaalde onderdelen van het programma. Enkele regelmatig terugkerende namen zijn:

- Niels Boon,
- Peter Delpout,
- Stef Tijdink,
- Daan Dillo,
- René Höcker,
- Michiel Rummens,
- Chris Hacken,
- Onno Petersen,
- Wim van der Aar,
- Miga Bär

Medewerkers van het onderwijsbureau ondersteunen de studieleider en (gast)docenten bij de organisatie en de uitvoering van het onderwijs. Zij zorgen ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt.

4. GLOBAAL PROGRAMMA CINEMATOGRAPHY

Hoofdpijnen van het programma in jaar 1 t/m 4

Propedeuse: basisjaar

- de propedeuse bestaat grotendeels uit een gemeenschappelijk programma
- het biedt een (gezamenlijke) introductie op filmmaken en de verschillende disciplines
- er zijn diverse basis-theoretische vakken opgenomen (voornamelijk op de maandagen)
- in het programma spelen kleine praktijkoefeningen een belangrijke rol
- drie grote filmfestivals worden bezocht, met opdrachten
- er is een specialisatieprogramma van de eigen afstudeerrichting
- aan het eind van de propedeuse wordt vastgesteld of je geschikt bent om door te gaan naar de hoofdfase van de afstudeerrichting

Tweede jaar: ambacht en samenwerken

- vanaf nu werken studenten vooral vanuit de eigen afstudeerrichting
- een aantal gemeenschappelijke praktijkoefeningen, waarin je leert samenwerken, staan centraal
- vakinhoudelijke voorbereiding op deze oefeningen met veel aandacht voor de ambachtelijke kant
- nog een deel gemeenschappelijke basistheorie
- vakspecifieke praktijk / theorie
- aandacht voor reflectie op inhoud, samenwerking en het leerproces

Derde jaar: verdiepen en onderzoeken

- focus op verdiepen en onderzoeken van filmische mogelijkheden maar ook van de eigen ambachtelijke en artistieke mogelijkheden en ambities
- een kleinere en een grote gemeenschappelijke praktijkoefening
- nog een deel gemeenschappelijke basistheorie
- vakspecifieke praktijk / theorie
- stage
- start voorbereiding eindexamenfilm

Vierde jaar: profileren en bewijzen

- voornamelijk in het teken van de eindexamenfilm(s)
- commercial
- onderzoek
- voorbereiding beroepspraktijk
- ruimte voor individuele invulling

Programmaoverzicht jaar 2

In het tweede jaar van de opleiding wordt door praktijkgerichte en begeleide oefeningen verder ingegaan op de samenwerking met studenten van de andere vakklassen. De technische en inhoudelijke kennis wordt ontwikkeld en er wordt veel aandacht besteed aan samenwerking en communicatie. Studenten van de vakklas cinematography volgen samen met studenten van de andere vakklassen theorielessen.

Het studiejaar bestaat grofweg uit twee semesters: Het **1e semester** is van eind augustus tot aan de kerstvakantie. Er worden drie kleine gemeenschappelijke oefeningen gerealiseerd: de studio fictie oefening (SFO) en de korte documentaire oefeningen 1 en 2. In de aanloop naar de gemeenschappelijke oefeningen vinden er lessen en workshops plaats ter voorbereiding op die oefeningen. Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende workshops. Het **2e semester** start na de kerstvakantie en loopt door tot aan de zomervakantie. Dan staan de locatie fictie oefening (LFO) en de derde documentaire oefening (KDO3) op het programma.

Meer specifiek bestaat het tweede jaar uit de volgende onderdelen:

Gemeenschappelijke basistheorie:

- Film in context jaar 2 7 EC
onderzoeken van de betekenis en de werking van filmgenres, evenals
verstevigen en verbreden van het referentiekader (filmlijst)

Gemeenschappelijke praktijkoefeningen:

- Praktijkblok 1: SFO, KDO1, KDO2 13 EC
verzorg camera en licht bij deze oefeningen
- Green screen oefening (GSO) 1 EC
zowel theorie als praktijk over het werken met green screen
- Praktijkblok 2: LFO, KDO3 13 EC
verzorg camera en licht bij deze oefeningen

Vakspecifieke praktijk / theorie:

- Digitale cameratechniek 3 EC
wat moet je weten van videotechniek en hoe de verschillende digitale
filmcamera's werken?
- Licht op locatie 2 EC
hoe licht je een set uit op locatie?
- Cameratest en focus 1 1 EC
wat wordt er van een camera-assistent verwacht?
- Decoupage fictie 1 2 EC
basismanieren en -invalshoeken
- Grip 1 EC
hoe en wanneer gripapparatuur gebruiken?
- Beeldvorming 1 2 EC
hoe kun je de vertellende elementen in een beeld bewust gebruiken?
maak een foto, geïnspireerd door de schilder Vermeer
- Beeldvorming 2 2 EC
hoe kun je de vertellende elementen in een beeld bewust gebruiken?
maak een foto, geïnspireerd door de schilder Edward Hopper
- 16mm 2 EC
leren werken met een 16mm-camera en inleggen van 16mm-filmmateriaal
- Decoupage fictie 2 2 EC
basismanieren en -invalshoeken

- Cameratest en focus 2 1 EC
wat wordt er van een camera assistent verwacht?
- Decoupage documentaire 1 1 EC
hoe communiceren documentaire regisseurs en cinematographers met elkaar op de set?
- Zwart-wit en enkel brandpunt 1 EC
wat gebeurt er als je in zwart-wit opneemt en maar de beschikking hebt over één brandpunt?
- Gezichten 1 EC
verschillende manieren om gezichten uit te lichten
- Beeldvorming 3 3 EC
onderzoek naar licht en schaduw – denken vanuit donker

Festivals en excursies

- Excursie Camerimage 1 EC
onderzoeken van de laatste ontwikkelingen binnen cinematography, op internationaal niveau
- Keep an Eye Filmacademie Festival 1 EC
netwerken en verrichten van ondersteunende taken t.b.v. de voorbereiding en uitvoering van het festival

5. DETAILBESCHRIJVINGEN PROGRAMMA JAAR 2

Film in context 2

Algemene typering en inhoud

In het eerste jaar hebben de studenten een globaal overzicht ontwikkeld met betrekking tot de geschiedenis van film als kunstvorm in relatie tot sociaal-maatschappelijke en artistieke ontwikkelingen in de achterliggende perioden. Daartoe hebben ze diverse canonieke films gezien (filmlijst) en een aantal daarvan geanalyseerd en met elkaar in verband gebracht.

In dit tweede jaar gaan ze dit globale overzicht verbreden en verdiepen door middel van het analyseren van films en het onderzoeken van de context van deze films. Als vertrekpunt dient hierbij “filmgenre”, als concept en als manier om films te groeperen. Vragen die centraal staan zijn onder andere: Waarom is kennis over genres belangrijk? Hoe ontstaan genres en hoe herken je ze? Hoe verhouden genres zich tot de politieke, maatschappelijke en (film-) historische context?

De studenten passen hun kennis toe in vorm van een onderzoeksopdracht, waar ze zowel in groepsverband als ook in duo's aan werken. Daarbij kan elke student voor een belangrijk deel zijn/haar eigen interesse en fascinatie volgen, maar omdat ze de resultaten met elkaar bespreken en aan elkaar presenteren, maken ze ook kennis met films en contexten buiten hun primaire interessegebied. De uitkomsten van de individuele onderzoeken worden per duo in vorm van een video-essay gepresenteerd aan het gehele jaar. Een selectie van de onderzoeken zal voor de hele academie inzichtelijk zijn via Kaltura.

In de laatste week van het schooljaar wordt de opmaat gemaakt naar de theorie van jaar 3 waarin auteursschap in de brede zin van het woord centraal staat.

Leerdoelen

De studenten:

- kunnen verschillende filmgenres op het gebied van fictie en van documentaire herkennen, benoemen en in hun bredere politieke, maatschappelijke en historische context plaatsen;
- kunnen (zelfstandig en binnen een onderzoeksgroep) relevant onderzoek opzetten en doen door middel van filmanalyse en bronnenonderzoek (in de Mediatheek, openbare archieven en online);
- kunnen hun onderzoek presenteren in een vorm die aansluit bij hun eigen expertises;
- zijn zich bewust van hun eigen (gekleurde) blik op film;
- kunnen met een kritische en analytische blik naar film en film literatuur kijken;
- hebben hun eigen visie en handtekening verder ontwikkeld.

Competenties

1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

- Hoor- en kijkcolleges, waarbij de basistheorie wordt uitgelegd, inspirerende en maatschappelijk relevante onderwerpen bod komen en voorbeelden van films en filmfragmenten besproken worden;
- Opdrachten, individueel, in groepsverband en in duo's;
- Zelfstudie, deels onder begeleiding.

Contacttijd

120 uur

Docenten

Menno Otten, Kathleen Lotze en gastdocenten

Toets

- Presentatie onderzoek in vorm van een video-essay (in duo's)
- Leerportfolio

Beoordeling

Een voldoende resultaat voor de 2 toetsen

Studiebelasting

7 EC (196 uur)

Praktijkblok 1: studio fictie oefening, korte documentaire oefening 1 en 2

Algemene typering en inhoud

In een vrij korte periode wordt een aantal documentaire- en fictieproducties gerealiseerd. Je wordt daarbij zo ingedeeld dat alle taken en functies (ook assistentschappen) vanuit Cinematography ingevuld worden en zo eerlijk mogelijk verdeeld.

De producties waaraan gewerkt wordt zijn:

- de korte documentaire oefening 1 (KDO 1): interpreteer een lokaal nieuwsbericht op basis van eigen research tot een documentaire vertelling
- de studio fictie oefening (SFO): realiseer een fictiefilm in een fysiek decor in de studio
- de korte documentaire oefening 2 (KDO 2): realiseer een documentaire vertelling over een locatie puur in beeld en geluid (zonder interview/gesprek)

Leerdoelen

Na afloop van deze oefening:

- kan de student in de rol van cinematographer/belichter zijn/haar bijdrage leveren aan de realisatie van een eenvoudige fictiescene in een studiosituatie
- kan de student creatief bijdragen aan de ontwikkeling van een fictiescene in een studiosituatie
- heeft de student ervaring opgedaan in het werken op een fictieset
- kan de student voor een fictiescene zoals in deze oefening de mogelijkheden en onmogelijkheden aangeven betreffende de shots, de belichting, de sfeer, het gebruik van bepaalde lenzen, de camerabewegingen en de geschikte decoupage
- kan de student technisch en inhoudelijk een eenvoudige documentaire film cinematografisch vormgeven

Competenties

1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
6. Organiserend en ondernemend vermogen
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

Gemeenschappelijke praktijkoefeningen

Coaching / begeleiding

Mies Rogmans, gastdocenten

Toets

Een individueel leer/reflectieverslag (in het licht van de leerdoelen)

Beoordeling

- 80% aanwezigheid en actieve participatie tijdens de oefeningen zelf maar ook tijdens de begeleidings- en evaluatiemomenten
- Een voldoende voor het leer/reflectieverslag (O/V)

studiebelasting

13 EC (364 uur)

Green screen oefening (GSO)

Voor wie

Studenten cinematography en VFX&IM

Algemene typering en inhoud

Green screen technieken bieden een wereld aan mogelijkheden die inhoudelijk ingezet kunnen worden voor het vertellen van verhalen. Wanneer moet je green screen wel en wanneer niet gebruiken? Wat je moet doen om ervoor te zorgen dat het geloofwaardig en fotorealistisch in je film verwerkt wordt. Waar schuilen de gevaren? Hoe kun je het kritisch bekijken en dit communiceren?

Einddoel is een shot waarvan de kijker in principe niet door heeft dat het shot tegen een groene of blauwe achtergrond is gedraaid.

Na een aantal theoretische lessen zal overgaan worden naar het praktisch belichten en draaien van shots voor green screen. De VFX&IM studenten zullen met het gedraaide materiaal aan de slag gaan om hier een realistisch eindproduct van te maken. Dit in nauw overleg met de en cinematography studenten.

De verschillende richting zullen betrokken zijn bij de voor hen relevante lessen.

Leerdoelen

Na afloop van deze oefening kun je green screen technieken op een fotorealistische manier toepassen in je projecten. Meer concreet:

- kun je communiceren over de inhoudelijke mogelijkheden en onmogelijkheden van een green screenset en wat de (technische) do's en don'ts zijn.
- heb je ervaring in de manier waarop er op een green screenset wordt samengewerkt.
- kun je op positieve wijze bijdragen aan het samenwerkingsproces en constructief omgaan met feedback van medestudenten en coaches.
- heb je ervaring met de compositing technieken die er zijn om green en blue screen shots te verwerken tot een fotorealistisch eindresultaat.

Competenties

1. Creërend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing

Onderwijsvorm

Theorieles, gemeenschappelijke praktijkoefening en individueel werken aan je eigen shot.

Docenten

Kasper Oerlemans, Mick van Rossum, Paul Wilens, Ewoud Heidanus en gastdocenten

Toets

Een bruikbaar ingekeyed shot

Beoordeling

Het shot is bruikbaar als de kijker in principe niet door heeft dat het shot tegen een groene of blauwe achtergrond is gedraaid.

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

Praktijkblok 2: locatie fictie oefening, korte documentaire oefening 3

Algemene typering en inhoud

In een vrij korte periode wordt een aantal documentaire- en fictieproducties gerealiseerd. Essentieel in deze oefening is dat er op 16mm film wordt gedraaid. Je wordt zo ingedeeld dat alle taken en functies (ook assistentschappen) vanuit Cinematography ingevuld worden en zo eerlijk mogelijk worden verdeeld.

De producties waaraan gewerkt wordt zijn:

- de locatie fictie oefening (LFO): realiseer een korte fictiefilm opgenomen op locatie
- de korte documentaire oefening 3 (KDO 3): onderzoek je eigen stem door het realiseren van een 'vrije' documentaire vanuit een eigen idee

Leerdoelen

Na afloop van deze oefening kun je:

- technisch en inhoudelijk (zowel in de hoofdfuncties camera en licht als in de ondersteunende functies camera- en lichtassistentie) een eenvoudige filmproductie cinematografisch op 16 mm film vormgeven

Behalve bovenstaand leerdoel formuleer je een persoonlijk leerdoel waar je binnen de oefeningen gericht aan werkt.

Competenties

1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
6. Organiserend en ondernemend vermogen
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

Gemeenschappelijke praktijkoefeningen

Coaching / begeleiding

Mick van Rossum, Marc Matze, Mies Rogmans en Paul Wilens

Toets

een individueel leer/reflectieverslag (in het licht van de leerdoelen)

Beoordeling

- 80% aanwezigheid en actieve participatie tijdens de oefeningen zelf maar ook tijdens de begeleidings- en evaluatiemomenten
- Een voldoende voor het leer/reflectieverslag

Studiebelasting

13 EC (364 uur)

Digitale cameratechniek

Algemene typering en inhoud

De valkuilen van de digitale techniek worden duidelijk gemaakt, evenals de manieren deze te traceren en te omzeilen. Gangbare hedendaagse digitale cine- en ENG-camera's worden uitgelegd.

Leerdoel

Na afloop van dit onderdeel:

- is de student is in staat met de gangbare digitale camera's om te gaan en de theoretische kennis over videotechniek te kunnen toepassen in het gebruik van deze camera's.

Competenties

3. Ambachtelijk vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing

Onderwijsvorm

Werkcollege

Contacttijd

30 uur

Docenten

Marc Matze en gastdocent

Toets

tentamen

Beoordeling

voldoende voor tentamen

Studiebelasting

3 EC (84 uur)

Licht op locatie

Algemene typering en inhoud

Hoe licht je een set uit op locatie? Aan de hand van opdrachten wordt gekeken hoe een bepaalde bestaande locatie uitgelicht kan worden met de beperkingen die een locatie kan opleveren. De workshop is een vervolg op de workshop studio licht basis uit specialisatie 5 en dient ter voorbereiding op de tweedejaars fictie oefening.

Leerdoel

Na afloop van dit onderdeel:

- kan de student een locatie uitlichten.

Competenties

1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
6. Organiserend en ondernemend vermogen
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

Werkcollege

Contacttijd

30 uur

Docent

Paul Wilens en Marc Matze

Toets

- Lichtopdracht
- Verslag van de workshop

Beoordeling

Een voldoende voor opdracht en verslag

Studiebelasting

2 EC (28 uur)

Cameratest en focus 1

Algemene typering en inhoud

De student leert welke hulpmiddelen er zijn om de cinematografer zo efficiënt mogelijk bij te staan, hoe scherpte kan worden gemeten en wat er bij de prep van een camerapakket komt kijken.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- kan de student een cinematografer technisch bijstaan.
- weet de student hoe hij een camerapakket moet prepareren.
- kan de student scherptes bijhouden.

Competenties

3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen

5. Vermogen tot groei en vernieuwing
6. Organiserend en ondernemend vermogen
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm
Werkcollege

Contacttijd
14 uur

Docent
Marc Matze en gastdocenten

Toets
Een verslag

Beoordeling
Een voldoende voor het verslag

Studiebelasting
1 EC (28 uur)

Decoupage fictie 1

Voor wie
studenten Regie Fictie en Cinematography

Algemene typering en inhoud

Hoe vertel je je verhaal zo goed mogelijk in beelden? In de lessen decoupage fictie 1 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 decoupage, subjectieve, objectieve en associatieve vertelling.

Leerdoel
Na afloop:

- heeft de student ervaring opgedaan in het gebruik van mise-en-scène en decoupage als middel om het filmverhaal zo optimaal mogelijk te vertellen
- kan de student het effect van verschillende decoupagestijlen op een scène benoemen

Competenties

1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing

Onderwijsvorm
werkcollege met praktijkopdrachten

Docent
gastdocent regie

Toets
praktijkopdrachten

Beoordeling
Ren voldoende voor de praktijkopdrachten

Studiebelasting
2 EC (56 uur)

Grip

Algemene typering en inhoud

Je wordt vertrouwd gemaakt met het gebruik van grip apparatuur. Naast veiligheid en organisatie worden alle verschillende grip-apparatuur zoals kraan, rails en dolly behandeld.

Leerdoel

Na afloop van dit onderdeel:

- kun je veilig met de op school aanwezige grip-apparatuur om te gaan
- heb je een basiskennis ontwikkeld over hoe en wanneer grip-apparatuur op een goede manier toegepast kan worden.
- heb je, na een bezoek aan Gripwise, een idee hoe een grippakket in de professionele wereld is samengesteld

Competenties

3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
6. Organiserend en ondernemend vermogen

Onderwijsvorm
Werkcollege

Contacttijd
4 uur

Docent
Gastdocent

Toets
Opdracht

Studiebelasting
1 EC (28 uur)

Beeldvorming 1

Leerdoelen

Na dit programma onderdeel:

- kan de student cinematography zelfstandig omgaan met een analoge kleinbeeldcamera

- kent de student cinematography de meest voorkomende systemen om kleur fotografisch vast te leggen en het effect daarvan op de vertellende elementen
- heeft de student cinematography zijn beeld van de werking en de mogelijkheden van de verschillende vertellende elementen door middel van research en experiment verdiept
- kan de student cinematography de bepalende elementen van een gegeven stijl doorgronden en deze herkenbaar namaken
- kan de student licht reproduceren op basis van een schilderij

Competenties

1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
6. Organiserend en ondernemend vermogen
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Contacttijd

14 uur

Docenten

Mies Rogmans, Jan Derk van den Berg, Siebert Deuling, Paul Wilens en Anne Winterink.

Toets

Een schriftelijk verslag van de oefening

Beoordeling

Voldoende voor het verslag

Studiebelasting

2 EC (56 uur)

Beeldvorming 2

Voor wie

Studenten cinematography en production design.

Algemene typering en inhoud

In het eerste jaar hebben de studenten al op diverse manieren kennisgemaakt met de belangrijkste bepalende elementen in het (fotografische) beeld, zoals compositie, vorm, structuur, perspectief, licht, kleur.

In dit vervolg onderzoeken de studenten verder hoe deze elementen precies werken (en hoe ze op elkaar (in)werken). Daarna onderzoeken ze het werk van Edward Hopper en maken ze één van zijn werken na door bewust op dezelfde manier de vertellende elementen te gebruiken. Ze maken daartoe een fotografische opname op kleurennegatief.

Leerdoelen

Na dit programma onderdeel:

- kan de student cinematography zelfstandig omgaan met de (op de academie aanwezige) analoge Mamiya 645.
- kent de student cinematography de meest voorkomende systemen om kleur fotografisch vast te leggen en het effect daarvan op de vertellende elementen
- heeft de student cinematography zijn beeld van de werking en de mogelijkheden van de verschillende vertellende elementen door middel van research en experiment verdiept
- kan de student cinematography de bepalende elementen van een gegeven stijl doorgronden en deze herkenbaar namaken
- kan de student licht reproduceren op basis van een schilderij

Competenties

1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
6. Organiserend en ondernemend vermogen
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

hoorcollege en werkcollege

Contacttijd

14 uur

Docenten

Mies Rogmans, Jan Derk van den Berg, Siebert Deuling, Paul Wilens en Anne Winterink.

Toets

een schriftelijk verslag van de oefening

Studiebelasting

2 EC (56 uur)

16mm camera

Algemene typering en inhoud

In deze workshop leert de student om te gaan met de Arri SR3 16mm camera. De techniek die komt kijken bij het gebruik van een filmcamera en filmmateriaal wordt uit de doeken gedaan.

Tijdens een bezoek aan het filmlab wordt er dieper ingegaan op de processen die noodzakelijk zijn om van een analoge drager naar een digitale copie te gaan. Door materiaal- en cameratesten uit te voeren leert de studenten de verschillen kennen tussen de diverse materialen

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- kan de student een 16mm camera bedienen
- kan de student 16mm film materiaal inleggen
- heeft de student kennis van de digitale omzetting van analoog 16mm materiaal naar een digitale master

Competenties

2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
6. Organiserend en ondernemend vermogen

Onderwijsvorm

Werkcollege

Contacttijd

40 uur

Docent

Marc Matze

Toets

Opdrachten

Beoordeling

Een voldoende voor de opdrachten

Studiebelasting

2 EC (56 uur)

Decoupage fictie 2

Voor wie

Studenten Cinematography en Regie Fictie

Algemene typering en inhoud

Na de basisregels voor decoupage die worden behandeld in decoupage fictie 1, wordt in decoupage fictie 2 dieper ingegaan op de samenwerking tussen camera en regie. Er worden eenvoudige korte scripts aangeleverd door de scenario-studenten die op basis van een locatiebezoek een scène schrijven voor maximaal drie acteurs. Vervolgens wordt dit scenario op locatie voorbereid en gedecoupeerd door de studenten regie fictie en cinematography en daarna opgenomen. Het eindresultaat wordt besproken in een les met een gastdocent montage. Tevens worden de consequenties van decoupage voor montage besproken en komt decoupage met betrekking tot vechtscènes aan bod.

Leerdoel

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

Competenties

1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing

Onderwijsvorm

werkcollege, praktijkopdracht

Docenten

Mick van Rossum en Danyael Sugawara

Toets

Opdracht

Beoordeling

De student krijgt de studiepunten toegekend indien:

- voldoende actieve participatie (voorwaarde)
- kwaliteit van de gedraaide scènes en de evaluatie ervan

Studiebelasting

2 EC (56 uur)

Cameratest en focus 2

Algemene typering en inhoud

De student leert welke hulpmiddelen er zijn om de cinematografer zo efficiënt mogelijk bij te staan, hoe scherpte kan worden gemeten en wat er bij de prep van een camerapakket komt kijken.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- kan de student een cinematografer technisch bijstaan.
- weet de student hoe hij een camerapakket moet prepareren.
- kan de student scherpptes bijhouden.

Competenties

3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
6. Organiserend en ondernemend vermogen
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

Werkcollege

Contacttijd

14 uur

Docent

Marc Matze en gastdocenten.

Toets

een verslag

Beoordeling

Een voldoende voor het verslag

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

Decoupage documentaire 1

Voor wie

Studenten Cinematography en Regie Documentaire

Algemene typering en inhoud

Hoe weet je als regisseur of er gedraaid wordt wat jij belangrijk vindt? Hoe weet je als cinematografer wat er belangrijk is voor het verhaal? Hoe weten regisseur en cinematografer dat ze op dezelfde lijn zitten qua beeldvoering? Een gerenommeerd cinematografer en regisseur komen aan de hand van eigen materiaal vertellen over hun ervaringen en hun manier van werken op de set. Door middel van verschillende voorbeelden uit door anderen gemaakte documentaires en eigen voorbeelden uit de beroepspraktijk wordt getoond wat de decoupagemogelijkheden zijn in documentaire vertellingen. Studenten gaan zelf aan de slag met praktijkoefeningen waarbij zij diverse documentaire situaties in wisselende rollen moeten onderzoeken.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kan de student:

- helder communiceren over de gewenste beeldvoering
- potentieel problematische (documentaire)situaties herkennen en oplossingen verzinnen
- zich verplaatsen in de positie van regisseur en/of cinematografer

Competenties

1. Creërend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen

Onderwijsvorm

Werkcollege

Contacttijd

26 uur

Docenten

Gastdocent(en)

Toets

Praktijkopdrachten

Beoordeling

voldoende voor de praktijkopdrachten

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

Zwart-wit en enkel brandpunt

Algemene typering en inhoud

De student leert wat er gebeurt als je met een zwart-wit camera opneemt en de beperking hebt van één brandpunt. In groepjes van twee wordt een zeer eenvoudige scène gedraaid. Elke student krijgt een brandpunt- afstand mee en moet daarmee dezelfde scène verfilmen; terwijl

de ene student de camera bedient is de andere student acteur en omgekeerd. De scène behelst een vertrek, de wandeling en de aankomst van de acteur in het huis van de andere student. Er wordt geloot welk brandpunt er wordt gebruikt; 18, 25, 32, 40, 50, 75 of 100mm Cooke, zodat elke oefening een ander brandpunt gebruikt. De camera is de Red Monochrome van Camalot, de lenzen en statief komen van de Filmacademie. Er kan gebruik worden gemaakt van zwart-wit filters. Let er op wat kleding en achtergrondkeuze doet voor de vertelling in zwart wit. De beeldverhouding is 1:1,78. Maximale lengte is een minuut, door de student zelf te monteren. De oefening wordt klassikaal geëvalueerd.

De opnameperiode is tussen 2 november en 5 mei, waarbij de student zelf deze oefening moet inplannen tussen de eigen opdrachten door. Houd er rekening mee dat er, behalve een setje Lite-panels, geen extra licht kan worden gebruikt en dat je zelf voor vervoer van apparatuur moet zorgen.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- kan de student een eenvoudige vertelling in zwart-wit vastleggen.
- weet de student hoe hij met een brandpunt een vertelling relevant kan vormgeven.

Competenties

3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
6. Organiserend en ondernemend vermogen
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

Praktijkoefening

Contacttijd

8 uur

Docent

Mick van Rossum

Toets

Eindresultaat

Beoordeling

een voldoende voor het resultaat

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

Gezichten

Algemene typering en inhoud

De student leert door middel van oefeningen op verschillende manieren gezichten in al zijn of haar verschijningsvormen uit te lichten en het effect van make up te beoordelen en toe te laten passen in samenwerking met visagisten

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kan de student:

- verschillende soorten gezichten passend uitlichten

- samenwerken met visagisten

Competenties

1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

'hands-on' werkcollege

Docent

Gastdocenten

Toets

Verslag

Beoordeling

- voldoende actieve participatie (voorwaarde)
- een voldoende voor het verslag (O/V)

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

Beeldvorming 3

Voor wie

Studenten cinematography en production design

Algemene typering en inhoud

Bij het maken van fictiefilms wordt overal over nagedacht en wordt eigenlijk alles 'gemaakt', vaak ook in de studio. En dat vraagt het nodige vakmanschap. De studenten cinematography hebben dit jaar al de nodige ervaring opgedaan in het uitlichten van een studioset. Maar wat nu als in die kunstmatige studiosetting een situatie gecreëerd moet worden die er uitziet als een situatie zónder kunstlicht, dat wil zeggen daglicht, kaarslicht of een combinatie van beiden? Hoe doe je dat? Waar let je op? Wat is de rol van schaduw en duisternis? Wat kun je met analoge afdruktechnieken?

Literatuur

Tanizaki, J., *Lof der schaduw*, Meulenhof, Amsterdam, 1994

Leerdoelen

Na afloop van dit onderdeel:

- heeft de student zich een beeld gevormd van:
 - het effect van (veranderend) licht op structuur, kleur en vorm in het algemeen
 - hoe je (licht)situaties kan voorstellen denkend vanuit duisternis,
 - hoe schaduw verandert onder invloed van veranderend licht,
 - hoe je in een studiosetting licht creëert dat eruit ziet als een situatie zónder kunstmatig licht,

- hoe je zintuiglijk kunt prikkelen door iets aan een beeld toe te voegen, de mogelijkheden van analoge afdruktechnieken,
- kan de student voor een gegeven compositie de belangrijkste bepalende elementen aangeven m.b.t. het licht in relatie tot vorm, kleur en structuur,
- heeft de student zich een beeld gevormd van hoe het kijken en denken van de andere discipline zich verhoudt tot dat van de eigen discipline.

Competenties

1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing

Onderwijsvorm

- Inleidingen en lezingen
- zelfstandig in groepjes uitvoeren van diverse onderzoeksopdrachten en een studio foto-opdracht
- plenaire voortgangsbesprekingen en presentaties

Contacttijd

42 uur

Docenten

Paul Wilens, Anne Winterink, Jan Derk van den Berg, Mies Rogmans en Seabert Deuling.

Toets

- presentatie van het werk (in woord en beeld)
- individueel evaluatieverslag (in het licht van de leerdoelen)

Beoordeling

De student krijgt de studiepunten toegekend als aan de onderstaande eisen is voldaan:

- voldoende actieve participatie (voorwaardelijk);
- een voldoende voor de eindbeoordeling van het werk (O/V);
- een voldoende beoordeling van het evaluatieverslag (O/V).

Studiebelasting

3 EC (84 uur)

Excursie Camerimage

Algemene typering en inhoud

Ieder jaar organiseert de vakklas cinematography een excursie naar het International Film Festival Camerimage in Bydgoszcz, Polen. Op dit festival vinden vele workshops en masterclasses plaats van gerenommeerde cinematographers.

Leerdoelen

Na afloop van de excursie heeft de student:

- zijn kennis vergroot dankzij workshops en ontmoetingen met vak- en studiegenoten

Competenties

2. Onderzoekend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
6. Organiserend en ondernemend vermogen

Onderwijsvorm
Excursie

Contacttijd
20 uur

Docenten
Mick van Rossum, Paul Wilens, Marc Matze, Mies Rogmans

Toets
Actieve participatie (aan de excursie)

Studiebelasting
1 EC (28 uur)

Keep an eye filmacademie festival

Voor wie?

Studenten Cinematography, VFX&IM, , Productie, Production Design, Regie Documentaire, Regie Fictie en Sound Design, (allen 2e jaars), Montage (4e jaars) en Scenario (3e jaars)

Algemene typering en inhoud

Studenten van de bachelor- en masteropleiding van de Nederlandse Filmacademie studeren af tijdens het Keep an Eye Filmacademie Festival. De festivaldagen staan eind juni in het teken van premières, exposities, installaties, diploma's en heel veel films.

De studenten bekijken alle eindexamenfilms en analyseren drie ervan diepgaand vanuit een professioneel kader. Sommige afstudeerrichtingen geven daarbij een eigen, specifiek kader aan.

Daarnaast verrichten ze voorafgaand aan het eindexamenfestival en/of tijdens de festivalperiode zelf ondersteunende taken t.b.v. de uitvoering van het festival: o.a. administratieve taken, technische ondersteuning, baliediensten, zaalwachtdiensten.

Leerdoelen

Na afloop van het festival heeft de student:

- zijn netwerk weer wat verder uitgebouwd
- inzicht en ervaring opgedaan in meedraaien in een filmfestivalorganisatie

Competenties

3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
6. Organiserend en ondernemend vermogen
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

zelfwerkzaamheid en werken in de praktijk (van de organisatie van een festival):

Contacttijd
Geen

Contactpersonen festivalorganisatie

Marion Slewe (opdrachtgever)

Sharlene Bosk (coördinatie)

Toets

Uitvoering opdracht

Beoordeling

De student krijgt de EC toegekend als de ondersteunende taken volgens afspraak zijn uitgevoerd

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

