

Studiegids 2022 – 2023
Bacheloropleiding Film en Televisie
Montage – Jaar 2

Nederlandse Filmacademie
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding Montage	3
2. Beroep en werkveld van de Editor	5
3. Team van Montage	6
4. Globaal programma Montage	7
Hoofdlijnen 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
Scriptcontinuïteit en scriptanalyse.....	11
Praktijkblok 1	12
Praktijkblok 2	13
Productie workflow basics 200.....	15
Workflowtest Praktijkblok 1 en 2	16
Bedieningstechniek.....	17
Workshop training.....	18
Narratieve technieken.....	19
Montagetheorie D van Docu	20
AV-techniek	21
Workshop dialogmontage	21
Workshop muziekmontage.....	22
Workshop kleurcorrectie en Resolve.....	23
Workshop geluid in de AVID	24
Workshop escalatie	24
Workshop compositing.....	25
Montage analyse A, B en C	26
Onderzoeksopdracht: de boekverfilming.....	27
Persoonlijke ontwikkeling en vrije ruimte.....	28
Bijlage 1. De eindcompetenties van de opleiding	30

1. INLEIDING MONTAGE

De opleiding tot editor aan de Nederlandse Filmacademie is de enige opleiding in Nederland waar studenten op HBO-niveau kunnen afstuderen als specialist in de montage van audiovisuele producties. De opleiding richt zich primair op de montage van speelfilm, 'kwaliteitsdrama' voor televisie en documentaire, vanuit de gedachte dat de kennis en expertise die daarvoor nodig is ook toereikend is voor de montage van andere audiovisuele producties (andere vormen van drama, bedrijfsfilms, commercials, informatieve programma's, et cetera).

De studierichting Montage leidt op tot het monteren van documentaire en fictie, zodat de student de verschillende competenties ontwikkelt die voor beide typen filmver tellingen noodzakelijk zijn. Daarbij krijgt de behandeling van beeld evenveel aandacht als de behandeling van geluid, aangezien zij beide gelijkwaardige onderdelen zijn waarmee een film zijn verhaal vertelt. Daartoe kent de studierichting Montage een nauwe samenwerking met de studierichting Sound Design, die met name in het derde studiejaar wordt uitgediept.

In het propedeusejaar krijgt de student Montage een brede introductie in de verschillende vakgebieden die bij het maken van film betrokken zijn, zodat de student leert de eigen bijdrage aan een film te bezien in het bredere verband van een Gesamtkunstwerk. En daarnaast een uitgebreide introductie in de filmgeschiedenis, zodat de student een historisch besef ontwikkelt van de filmkunst en de positie van film binnen de grote maatschappelijke en culturele ontwikkelingen uit de afgelopen eeuw.

Het tweede studiejaar is primair gericht op het bijbrengen van de ambachtelijke vaardigheden die een editor nodig heeft, daarbij gaat het zowel om bedieningstechniek en de uitwisseling van beeld- en geluidbestanden met andere vakrichtingen als om praktisch toepasbare kennis van dramaturgie, muziek en verhaalopbouw. In dit tweede studiejaar werken de editors samen met zoveel mogelijk verschillende studenten uit de vakklassen Regie Fictie, Regie Documentaire, Productie en Sound Design, zodat ze leren hun werkmethode en communicatieve vaardigheden af te stemmen op zoveel mogelijk verschillende samenwerkingspartners. Het onderwijs wordt vooral gegeven door de vaste docenten van de studierichting, zodat de studenten binnen een veilige leeromgeving kunnen experimenteren en fouten mogen maken.

In het derde studiejaar verdiept de student Montage vooral de samenwerking met andere vakdisciplines die bij de postproductie betrokken zijn, in het bijzonder met de sound designer en met de componist. Daartoe kent de Filmacademie al een aantal jaren een unieke samenwerking met de Master Composing for Film van het Amsterdamse Conservatorium. Tijdens het traject van de derde- en vierdejaars film werken regisseur, editor, sound designer en componist nauw samen om tot een afgewogen geluidsdecor van de film te komen, waarbij beeldmontage, geluidsvormgeving en muziek elkaar tijdens de postproductie wederzijds (kunnen) beïnvloeden. Met ingang van het derde studiejaar krijgen studenten Montage meer invloed op de samenwerkingspartners met wie ze films maken, doordat ze een voorkeur mogen uitspreken voor de productie die ze graag zouden willen monteren. Hierdoor ontwikkelt de student Montage een besef van de vaardigheden die rond de acquisitie van opdrachten nodig zijn. Daarnaast maakt de student Montage in het derde studiejaar kennis met de eisen die de beroepspraktijk stelt aan professionele editors, doordat er meer workshops worden gegeven door gastdocenten uit het werkveld en doordat de student begint aan de stage.

Het vierde studiejaar staat vooral in het teken van de stage en van het afstudeertraject. Er wordt van de editor verwacht dat hij of zij het gehele postproductietraject kan overzien en kan vormgeven in een zogenaamd postproductieprotocol, een 'spoorboekje' van het traject dat de film doorloopt, van opname tot vertoning, compleet met uitwisselingsgegevens en deadlines.

In de eindexamenfilms dient de editor een grote mate van zelfstandigheid te etaleren waar het gaat om de structuur en vormgeving van het te vertellen verhaal, maar ook waar het gaat om de bewaking van de voortgang van het postproductietraject.

Gedurende de hele opleiding vormen de theoretische vakken en praktische oefeningen een gelijkwaardig geheel. Theorieonderwijs wordt gecombineerd met een praktische oefening, zodat het geleerde door de student meteen in de praktijk kan worden toegepast. Praktijkonderwijs wordt gecombineerd met reflectie op het eigen functioneren, door de begeleidende coaches, maar ook door de zelfevaluaties die studenten regelmatig moeten schrijven en door bijvoorbeeld de presentatie die de student Montage geeft van het doorlopen traject bij de derdejaars films.

2. BEROEP EN WERKVELD VAN DE EDITOR

De editor ordent al het tijdens de draaiperiode verzamelde beeld- en geluidmateriaal op een zodanige manier dat er een betekenisvolle vertelling ontstaat. In deze betekenisvolle vertelling komt de bedoeling van de filmmaker zowel in het verhaal als in de vorm waarin dat verhaal is gegoten tot uitdrukking op een manier die voor het beoogde publiek begrijpelijk en invoelbaar is.

Om dat mogelijk te maken organiseert de editor het opgenomen beeld- en geluidmateriaal in de montagecomputer op een overzichtelijke wijze, creëert hij of zij zich een beeld van de mogelijkheden die het opgenomen materiaal in zich draagt om het beoogde verhaal te vertellen en ontwikkelt hij of zij een visie op het materiaal waardoor het zich optimaal laat gebruiken binnen de beoogde vertelling. Leidraad daarbij zijn het scenario (of filmplan bij een documentaire), de visie van de regisseur of producent en de mogelijkheden die de gekozen *découpage* biedt. Daarnaast bewaakt de editor waar nodig een traject waarbinnen visual effects-shots worden gecreëerd.

In zijn algemeenheid speelt de editor een sturende rol binnen het postproductietraject als geheel. Dat wil zeggen dat de editor beeldmateriaal selecteert en overdraagt aan een eventuele visual effects- of titel-ontwerper, tussenversies van de film overdraagt aan de componist en de definitieve beeldversie oplevert aan de verantwoordelijke mensen voor geluidspostproductie en kleurcorrectie. Nadat de definitieve geluidsmixen en kleurgecorrigeerde beeldversies zijn gemaakt, overziet de editor ten slotte het maken van de definitieve vertoningsversies van de film.

Dit alles gezegd hebbende ligt de primaire taak van de editor nog altijd bij de inhoud van de film. Ondanks alle technische en organisatorische factoren die binnen het postproductietraject een rol spelen, draait het bij de montage nog steeds om de vraag hoe beeld en geluid met elkaar een verbond kunnen aangaan om een bepaald idee of gevoel op de kijker over te brengen. De editor neemt montagebeslissingen over inhoud en verhaalstructuur, beeldvolgorde en overgangsmomenten tussen shots, continuïteit en ritme, scène-overgangen en de samenhang tussen beeld en geluid, etc. Daarbij werkt de editor nauw samen met de regisseur, de producent, de sound designer en de componist van de film.

Het werkveld van de editor beslaat dus voornamelijk het postproductietraject van audiovisuele producties – al komt het steeds vaker voor dat een editor al in een vroeg stadium van een productie wordt betrokken bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van het scenario of filmplan, het beoordelen van een *découpage* of storyboard, het maken van teasers of animatics ten behoeve van pitches en subsidieaanvragen, et cetera.

Het Nederlandse werkveld kent een klein aantal grote postproductiehuizen waarin het opgenomen beeldmateriaal wordt ontwikkeld en/of gescand, wordt gemonteerd en kleurgecorrigeerd en ten slotte vertoningsgereed wordt gemaakt voor distributie. Bij deze postproductiehuizen werken editors in vaste dienst of in een poolsysteem. Daarnaast zijn er kleinere postproductiebedrijven die slechts een deel van het postproductietraject verzorgen, vaak bedrijven die door enkele samenwerkende editors zijn opgericht (als BV of als maatschap). Verreweg de grootste groep editors werkt als ZZP-er in een eigen bedrijfsruimte op montage-apparatuur die hij of zij zelf heeft aangeschaft.

De postproductie van de Nederlandse film- en televisie-industrie is geconcentreerd rond Amsterdam en Hilversum en bevindt zich op een hoogwaardig en modern niveau. Postproductiehuizen, maar ook individuele editors, waren de afgelopen jaren snel in het oppakken van nieuwe technologische ontwikkelingen, zowel waar het software als hardware betreft.

3. TEAM VAN MONTAGE

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

- René van Uffelen - studieleider montage
- Faye de Wilde - docent montage
- Ellemieke Middelhoff – docent montage
- Karin van den Heuvel – 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 oefeningen.

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

- Job ter Burg (Brimstone, Benedetta, Schneider vs. Bax)
- Wouter Jansen (A'dam-E.V.A., De belofte van Pisa)
- Mieneke Kramer (Prins, De oost, Mijn seks is stuk)
- Sándor Soeteman (Overspel, Klem)
- Marcel Wijninga en Boelie Vis (Commando's)
- Pelle Asselbergs (Langs de oevers van de Yangtze, Klassen)
- Wies Hundling
- Marco Mocking
- Erik Wiedenhof (Retrospekt)

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 MONTAGE

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
- in het programma spelen kleine praktijkoefeningen een belangrijke rol
- drie grote filmfestivals worden bezocht, met opdrachten
- er is een specialisatieprogramma van de eigen afstudeerrichting opgenomen
- aan het eind van de propedeuse wordt vastgesteld of de student geschikt is 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 gericht op samenwerking tussen verschillende disciplines staat 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
- ruimte voor individuele invulling

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 twee grote gemeenschappelijke praktijkoefeningen
- nog een deel gemeenschappelijke basistheorie
- vakspecifieke praktijk / theorie
- excursie
- scriptie (onderzoeksopdracht)
- stage
- ruimte voor individuele invulling

Vierde jaar: profileren en bewijzen

- voornamelijk in het teken van de eindexamenfilm(s)
- commercial(s)
- vervolg stage
- vervolg scriptie (onderzoeksopdracht)
- voorbereiding beroepspraktijk

Een overzicht van de eindcompetenties (dat wat een student aan het eind van de opleiding, als beginnende beroepsbeoefenaar, moet kunnen) is te vinden in Bijlage 1. Meer informatie over de doelen van de opleiding is te vinden in paragraaf 3.2 van het algemene deel van de studiegids.

Programmaoverzicht jaar 2

In het tweede studiejaar verdiept de Montagestudent de in het propedeusejaar verworven bedieningsvaardigheden. Daarvoor zijn lessen bedieningstechniek met bijbehorende praktijkoefeningen gepland. De verworven vaardigheden worden toegepast tijdens de montages van twee korte fictie oefeningen (studio fictie oefening (SFO) en locatie fictie oefening (LFO)) en 3 korte documentaire oefeningen (KDO's), die in samenwerking met de andere vakklassen worden uitgevoerd. Naast de lessen bedieningstechniek worden in dit studiejaar lessen gegeven over de inhoudelijke aspecten van de montage zoals dialoogmontage, montage van suspense, montage van muziek et cetera. Ook aan deze theoretische lessen zijn praktische oefeningen verbonden, zodat het geleerde in de praktijk kan worden toegepast. De oefeningen worden regelmatig klassikaal besproken, zodat studenten leren praten over hun vak en leren omgaan met feedback van docenten en medestudenten.

Vanaf de LFO- en KDO3, gemaakt in nauwe samenwerking met de andere vakklassen, moet de Montagestudent een logboek bijhouden dat als basis dient voor vakklas- en crewevaluaties. De student leert zo te reflecteren op de manier waarop hij of zij de beschikbare montagetijd indeelt. In de gezamenlijke oefeningen met de andere vakklassen spelen niet alleen de technische vaardigheden van de Montagestudent een grote rol, maar ook de creativiteit en het vermogen tot samenwerking met studenten uit de vakklassen Regie, Productie, Sound design en VFX.

Naast de praktische vaardigheden worden in dit jaar de communicatieve vaardigheden van de student getraind door het maken van schriftelijke verslagen en evaluatiegesprekken waarin de student verbaal leert reflecteren op zijn of haar rol binnen het creatieve proces.

Gedurende het tweede studiejaar werkt de Montagestudent aan de onderzoeksopdracht De boekverfilming waarin twee verfilmingen van hetzelfde boek worden geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Aan deze opdracht zijn ook enkele lessen verbonden, waarin klassikaal films worden geanalyseerd.

Aan het einde van het tweede studiejaar dient de student vertrouwd te zijn geraakt met de op de academie aanwezige montageapparatuur.

literatuur algemeen

Zie voor literatuur de beschrijvingen van de diverse vakken. Het is mogelijk dat studenten gedurende het studiejaar een aanvulling op de te bestuderen literatuur krijgen.

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:

- Scriptcontinuïteit en scriptanalyse 1 EC
praktische voorbereiding op de eerste gezamenlijke oefeningen
- Praktijkblok 1 9 EC
verzorg de montage bij de eerste serie gemeenschappelijke oefeningen
- Praktijkblok 2 7 EC
verzorg de montage bij de tweede serie gemeenschappelijke oefeningen

Vakspecifieke praktijk / theorie:

- Productie workflow basics 200 1 EC
verwerven van basiskennis van technische realisatie van film: wat komt er

allemaal bij kijken, wat gebeurt er zoal in de postproductie en hoe werken de verschillende departementen samen om tot een goede 'workflow' te komen?	
• Workflowtest praktijkblok 1 en 2 production workflows uitdenken, uitwerken, testen en evalueren	1 EC
• Bedieningstechniek de organisatie van beeld- en geluidmateriaal binnen het Avid-montagesysteem	4 EC
• Workshop 'training' inhoudelijke keuzes maken op basis van het gedraaide beeld- en geluidsmateriaal	2 EC
• Narratieve technieken de vertaling van de klassieke dramaturgische principes naar veelgebruikte narratieve technieken	3 EC
• Montagetheorie D van Docu hoe de werkelijkheid wordt omgevormd tot een audiovisuele constructie	2 EC
• AV-techniek hoe videosignalen in de analoge en digitale wereld zijn opgebouwd	3 EC
• Workshop dialoogmontage met studenten van Regie Fictie werken aan een dialoogscene	2 EC
• Workshop muziekmontage de rol van muziek binnen de audiovisuele constructie van een film	2 EC
• Workshop kleurcorrectie en Resolve kleur corrigeren en een 'look' creëren met de gradingsoftware	2 EC
• Workshop geluid in de AVID de organisatie van en omgang met geluidsbestanden binnen het Avid-montagesysteem	2 EC
• Workshop escalatie hoe een onschuldige opmerking of handeling uit de hand loopt, escaleert tot een conflict	2 EC
• Workshop compositing verdieping van de kennis over After Effects	1 EC
Individuele opdrachten	
• Montage analyse A, B en C analyse van de oefeningen in praktijkblok 1 en praktijkblok 2	1 EC
• Onderzoeksopdracht de boekverfilming onderzoek de verschillen tussen drie verschillende verschijningsvormen van hetzelfde verhaal	4 EC
Persoonlijke en artistieke ontwikkeling	
• Persoonlijke ontwikkeling en vrije ruimte werk aan je persoonlijke ontwikkeling en ruimte om hier zelf verder vorm aan te geven	4 EC

5. DETAILBESCHRIJVINGEN PROGRAMMA JAAR 2

Film in context 2

Algemene typering en inhoud

In het eerste jaar heb je 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 heb je diverse canonieke films gezien (filmlijst) en een aantal daarvan geanalyseerd en met elkaar in verband gebracht (filmblogs, toets 1 en 2).

In dit tweede jaar ga je 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?

Je past deze kennis toe in vorm van een onderzoeksopdracht (video-essay), waar je in duo's aan werkt. Daarbij kan je voor een belangrijk deel je eigen interesse en fascinatie volgen. Omdat je de resultaten ook aan elkaar presenteert, maak je ook kennis met films en contexten buiten je eigen 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 auteurschap centraal staat, in de brede zin van het woord.

Leerdoelen

Na afloop:

- kan je verschillende filmgenres op het gebied van fictie en van documentaire herkennen, benoemen en in hun bredere politieke, maatschappelijke en historische context plaatsen;
- kan je (zelfstandig) relevant onderzoek opzetten en doen door middel van filmanalyse en bronnenonderzoek (in de Mediatheek, openbare archieven en online);
- kun je jouw onderzoek presenteren in een vorm die aansluit bij je eigen expertises;
- ben je je bewust van je eigen (gekleurde) blik op film;
- kun je met een kritische en analytische blik naar film en film literatuur kijken;
- heb je je 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 aan bod komen en voorbeelden van films en filmfragmenten besproken worden;
- Opdrachten, in duo's;
- Zelfstudie, deels onder begeleiding van de docent.

Contacttijd

120 uur

Docenten

Menno Otten, Kathleen Lotze en gastdocenten

Toets

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

Beoordeling

Een voldoende resultaat voor de toets

Studiebelasting

7 EC (196 uur)

Scriptcontinuïteit en scriptanalyse

Voor wie

Studenten Montage en Scenario, Regie Fictie en Productie

Algemene typering en inhoud

Als opmaat naar de oefeningen in praktijkblok 1 wordt uitleg gegeven over de rol van de scriptcontinuïteitspersoon op de set. In de aanloop naar praktijkblok 2 analyseer je het scenario van de door jou te monteren locatie fictie oefening (LFO) en presenteer je je analyse aan de studenten Scenario, Regie Fictie en Productie.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- begrijp je wat scriptcontinuïteit inhoudt en wat het belang ervan is voor de postproductie;
- kun je een scenario analyseren op de verhalende werking en dramatische zeggingskracht;
- kun je de regisseur en producent adviseren over découpage en draaistijl.

Competenties

3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

Hoor/werkcolleges

Docenten

Faye de Wilde en anderen.

Toetsvorm en beoordeling

100% aanwezigheid en actieve participatie tijdens de lessen

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

Praktijkblok 1

Algemene typering en inhoud

In drie korte oefeningen, de Studio Fictie Oefening en de Korte Documentaire Oefening 1 en 2, werk je met studenten uit verschillende vakdisciplines samen op een manier die lijkt op de samenwerking in de beroepspraktijk.

In de Studio Fictie Oefening is het studiodecor ontworpen en gebouwd door de studenten Production Design. Vanuit deze arena hebben de studenten scenario een aantal scènes geschreven die binnen RPS verder zijn ontwikkeld. Op basis van de scène en de regievisie analyseren en vertalen de vakklassen, onder leiding van de student-productie en onder artistieke leiding van de student-regisseur, in teamverband de scène naar een passende vertelling in beeld en geluid. De focus van deze oefening ligt op de ontwikkeling van de eigen creatieve stem, hoe de functies zich ten opzichte van elkaar verhouden en hoe er op de set wordt samengewerkt en gecommuniceerd (setdiscipline).

In de Korte Documentaire Oefening 1 en 2 monteer je telkens een documentaire film van maximaal vijf minuten, gebruikmakend van het beeld- en geluidmateriaal dat binnen twee draaidagen op een locatie binnen Amsterdam is opgenomen. Uitgangspunt voor de twee Korte Documentaire Oefeningen is een verhaal dat op een locatie met een hoofdpersonage wordt gevonden. Je werkt in deze oefeningen samen met de studenten Regie Docu, Productie en Sound Design, volgens een min of meer lineaire aanpak onder de artistieke leiding van de Regie Docu-student.

Je monteert niet alleen het gedraaide materiaal, maar bent ook verantwoordelijk voor de oplevering van de definitieve films – inclusief op- en aftiteling – en het vertoningsklaar maken van de films. Vertoningsklaar houdt in dat je alle beeldelementen en de verschillende gemaakte geluidsmixen samenvoegt volgens de bij deze oefeningen behorende deliverieslijsten en het prepareren van de vertoningen in de Projectiezaal t.b.v. de evaluaties.

Aan het eind van deze oefeningen woon je de gezamenlijke evaluaties van alle drie de oefeningen bij en reflecteer je als crew op het gevolgde creatieve traject. Ter afronding van elke oefening schrijf je een individueel reflectieverslag.

Leerdoel(en)

Na afloop van dit programmaonderdeel ben je in staat om:

- korte fictie- en documentairefilms te monteren waarvan beeld en geluid door medestudenten van de andere vakdisciplines zijn opgenomen;
- binnen het montagesysteem materiaal zodanig te ordenen (naamgeving en opslag in mappenstructuur) dat een vlotte manier van werken is gewaarborgd, ook als je onverhoopt zou wegvallen;
- in samenspraak met de regisseur en de producent montagebeslissingen te nemen over het verloop van de vertelling, maar ook over tempo en ritme van de film en over de stijl waarin het verhaal wordt verteld;
- je als een gelijkwaardige gesprekspartner op te stellen;
- feedback en kritiek van medestudenten en coaches tot je te nemen en te verwerken in nieuwe montageversies van de film;
- een film binnen de aan jou ter beschikking gestelde tijd af te monteren op een lengte die valt binnen het gestelde tijdslot;
- de benodigde beeld- en geluidsbestanden op vlekkeloze wijze over te dragen aan de student Sound Design (en indien van toepassing VFX), in de vorm en het formaat dat daarvoor nodig is;
- de definitieve beeldversie en de definitieve audiomixen te verwerken tot vertoningskopieën van de film ten behoeve van evaluaties en archivering volgens de gestelde deliverieslijsten;

- bewust te kijken naar je werkproces tijdens de postproductie en daarover de discussie met betrokkenen (bijvoorbeeld medecrewleden en coaches) aan te gaan.

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
- Individuele reflectieverslagen
- Gezamenlijke evaluaties met medestudenten en coaches

Docent/coach

René van Uffelen

Toets

- deelname aan de praktijkoefeningen: je docent beoordeelt je actieve participatie, waarbij speciaal wordt gelet op getoonde creativiteit, beheersing van het ambacht, communicatief vermogen, flexibiliteit in de omgang met feedback en planmatig en doelgericht werken;
- individuele reflectieverslagen en evaluaties: je docent beoordeelt je communicatieve en reflectieve vermogens.

Beoordeling

Je krijgt de studiepunten toegekend als:

- de leerdoelen in voldoende mate zijn behaald (V/O)
- je reflectieverslagen met een voldoende zijn beoordeeld (V/O)

Studiebelasting

9 EC (252 uur)

Praktijkblok 2

Algemene typering en inhoud

In twee korte oefeningen, de Locatie Fictie Oefening en de Korte Documentaire Oefening 3 werk je met studenten uit verschillende vakdisciplines samen op een manier die lijkt op de samenwerking in de beroepspraktijk.

In de Locatie Fictie Oefening monteer je een fictiefilm van maximaal vijf minuten. Uitgangspunt voor deze oefening is een aantal originele scenario's voor een verhaal dat zich in op een locatie buiten de Filmacademie afspeelt, geschreven door de studenten Scenario. Je werkt in deze oefening samen met de studenten Regie Fictie, Productie, Sound Design en VFX, volgens een min of meer lineaire aanpak onder de artistieke leiding van de Regie Fictie-student. De oefening wordt afgesloten met een gezamenlijk evaluatie.

In deze Korte Documentaire Oefening 3 monteer je een documentaire film van maximaal tien minuten. Uitgangspunt voor deze oefening is een verhaal dat op een locatie met een hoofdpersonage wordt gevonden. Je werkt in deze oefeningen samen met de studenten Regie

Docu, Productie en Sound Design, volgens een min of meer lineaire aanpak onder de artistieke leiding van de Regie Docu-student. De oefening wordt afgesloten met een gezamenlijke evaluatie.

Uitgangspunt voor beide oefeningen is het beeld- en geluidmateriaal dat binnen drie draaidagen los van elkaar is opgenomen. Daartoe dien je het opgenomen beeld- en geluidmateriaal met behulp van de sync-klap te synchroniseren. Je monteert niet alleen het gedraaide materiaal, maar doorloopt ook het postproductietraject van geluid en kleurcorrectie en bent verantwoordelijk voor de oplevering van de definitieve film – inclusief op- en aftiteling – voor de vertoning tijdens de evaluaties.

Aan het eind van de oefeningen woon je de evaluaties van beide oefeningen bij en reflecteer je als crew op het gevolgde creatieve traject. Ter afronding van elke oefening schrijf je een individueel reflectieverslag.

Leerdoel(en)

Na afloop van dit programmaonderdeel ben je in staat om:

- korte fictie- en documentairefilms te monteren waarvan beeld en geluid door medestudenten van de andere vakdisciplines zijn opgenomen;
- binnen het montagesysteem materiaal zodanig te ordenen (naamgeving en opslag in mappenstructuur) dat een vlotte manier van werken is gewaarborgd, ook als je onverhoopt zou wegvallen;
- in samenspraak met de regisseur en de producent montagebeslissingen te nemen over het verloop van de vertelling, maar ook over tempo en ritme van de film en over de stijl waarin het verhaal wordt verteld;
- je als een gelijkwaardige gesprekspartner op te stellen;
- feedback en kritiek van medestudenten en coaches tot je te nemen en te verwerken in nieuwe montageversies van de film;
- een film binnen de aan jou ter beschikking gestelde tijd af te monteren op een lengte die valt binnen het gestelde tijdslot;
- de benodigde beeld- en geluidsbestanden op vlekkeloze wijze over te dragen aan de student Sound Design, Cinematography en VFX, in de vorm en het formaat dat daarvoor nodig is;
- de definitieve beeldversie en de definitieve audiomixen te verwerken tot vertoningskopieën van de film ten behoeve van evaluaties en archivering volgens de gestelde deliverieslijsten;
- bewust te kijken naar je werkproces tijdens de postproductie en daarover de discussie met betrokkenen (bijvoorbeeld medecrewleden en coaches) aan te gaan.

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
- individuele reflectieverslagen
- gezamenlijke evaluaties met medestudenten en coaches

Docent/coach

René van Uffelen en Faye de Wilde

Toets

- deelname aan de praktijkoefeningen: je docent beoordeelt je actieve participatie, waarbij speciaal wordt gelet op getoonde creativiteit, beheersing van het ambacht, communicatief vermogen, flexibiliteit in de omgang met feedback en planmatig en doelgericht werken;
- individuele reflectieverslagen en evaluaties: je docent beoordeelt je communicatieve en reflectieve vermogens.

Beoordeling

Je krijgt de studiepunten toegekend als:

- de leerdoelen in voldoende mate zijn behaald (V/O)
- je reflectieverslagen met een voldoende zijn beoordeeld (V/O)

Studiebelasting

7 EC (196 uur)

Productie workflow basics 200

Algemene typering en inhoud

Het maken van een film stopt niet na het draaien. Sterker nog, sommigen zullen beweren dat filmmaken dan pas echt begint. Daar komt nog bij dat, met de transitie van analoge opname- en vertoningsformaten naar digitaal, het vak van filmmakers de afgelopen decennia steeds technischer is geworden.

In de lessenreeks Production Workflows Basics leer je over de basisbeginselen van alle techniek die nodig is om film te maken, van pre-productie tot uiteindelijke vertoning van je film. Je zult kijken naar hoe de verschillende departementen op de set en in postproductie met elkaar samenwerken en afhankelijk zijn van technische keuzes en communicatie. Verspreid over het jaar volg je lessen over onderwerpen zoals:

- de impact van de keuze voor een specifieke camera op de set;
- het correct beheren van alle data en metadata die je tijdens een productie genereert;
- de technische organisatie van het beeld- en geluidsmontage traject;
- de creatieve mogelijkheden met kleurcorrectie en visual effects (VFX);
- moderne oplevereisen en hoe ervoor te zorgen dat je daaraan kan voldoen;
- welke rol speel je zelf in het postproductie traject en hoe verhoud je je tot andere crewleden.

Aan de hand van een generieke postproductie planning en workflow diagram leer je gaandeweg hoe alle verschillende taken en onderdelen zich tot elkaar verhouden.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- snap je in globale zin welke stappen de technische realisatie van een film doorloopt;
- weet je welke verantwoordelijkheid de verschillende departementen van een filmcrew dragen t.a.v. de technische realisatie;
- heb je kennis van een groot aantal technische kernbegrippen en hoe ze zich tot elkaar verhouden;

Competenties

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

7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

Hoorcolleges waarbij de basistheorie wordt uitgelegd;

Docenten

Miga Bär en gastdocenten

Toets

- Overhoring van de geleerde theorie tijdens de lessen in de vorm van een quiz

Beoordeling

- verplichte aanwezigheid bij alle voor jouw vakklas relevante theorie lessen
- zichtbaar actieve participatie in de lessen blijktens de resultaten van de quizzes

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

Workflowtest Praktijkblok 1 en 2

Algemene typering en inhoud

In dit programmaonderdeel breng je wat je in de lessenreeks Production Workflow Basics hebt geleerd in praktijk. Je maakt met de crew van de gezamenlijke oefeningen (KDO1, 2, 3, LFO, SFO) een plan hoe de verschillende technische elementen van het filmmaken getest kan worden, wie verantwoordelijk is voor welk gedeelte en wie het geheel overziet en zorgt voor tijdige oplevering van de testbevindingen. De workflows ga je in de gezamenlijke oefeningen ook daadwerkelijk testen.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- kan je als crew een simpele workflow uitdenken, uitwerken, testen en evalueren;
- spreek je de taal van je mede-crewleden in andere departementen voldoende om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven over uitdagingen tijdens de postproductie.

Competenties

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

Onderwijsvorm

Tweetal praktijk opdrachten waarin de volledige workflow van een film doorlopen wordt met een beperkte hoeveelheid zelf gedraaid filmmateriaal;

Docenten

Miga Bär, Faye de Wilde en Ellemieke Middelhoff

Toets

Presentatie van de uitkomsten van de workflowtests, zowel plenair als in geschreven vorm

Beoordeling

Zichtbaar actieve deelname aan workflowtests d.m.v. de plenaire presentatie en het aan te leveren logboek/reflectieverslag.

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

Bedieningstechniek

Algemene typering en inhoud

Klassikale lessen over het Avid-montagesysteem worden afgewisseld met een praktische oefening waar je een project aanmaakt, beeld- en geluidmateriaal inlaadt en organiseert binnen het computersysteem, en het materiaal bewerkt en weer exporteert ten behoeve van een viewing in het leslokaal. Los van deze bedieningstechnische aspecten is de praktische oefening ook bedoeld om je te leren een visie op het aangeboden filmmateriaal te ontwikkelen en te leren montagebeslissingen te nemen op basis van storytelling, logica, continuïteit en ritme. Naast lessen over het Avid-montagesysteem krijg je ook lessen in het overdragen van beeld- en geluidmateriaal naar het ProTools-programma van de vakklas Sound Design.

Leerdoel(en)

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- omgaan met het Avid-montagesysteem, vooral waar het gaat om de plek waar materiaal in de computer (of op de server) wordt opgeslagen, de naamgeving van bestanden, het importeren van beeld- en geluidmateriaal en het maken van een export van materiaal ten behoeve van verdere bewerking door andere departementen;
- een filmproject binnen het Avid-montagesysteem op een zodanige wijze organiseren dat het materiaal probleemloos te gebruiken is binnen de workflow die op de Filmacademie wordt gehanteerd.

Competenties

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

Onderwijsvorm

- Werkcolleges
- Praktijkoefening, waarin je zelfstandig een korte film monteert

Contacttijd

45 uur

Docent

Faye de Wilde

Toets

Je docent beoordeelt je actieve participatie en het resultaat van de binnen deze lessenreeks gemonteerde oefening.

Beoordeling

- 100 % aanwezigheid en actieve participatie bij de lessen
- voldoende voor de praktische oefening

Studiebelasting

4 EC (112 uur)

Workshop training

Algemene typering en inhoud

In deze lessenreeks monteer je een korte film waarin twee jongens een initiatieritueel ondergaan. Daartoe wordt je in twee groepen verdeeld die met hetzelfde materiaal het verhaal vanuit een verschillend perspectief moeten vertellen. Op die manier wordt duidelijk dat in de montage keuzes worden gemaakt vanuit een visie die bepalend is voor de manier waarop de toeschouwer het verhaal ervaart.

Leerdoel(en)

Na afloop van dit programmaonderdeel ben je in staat om:

- los van elkaar opgenomen beeld- en geluidmateriaal te synchroniseren met behulp van een sync-klap;
- te werken met de informatie die in een geluidsrapport door de geluidspersoon wordt aangeleverd;
- montagebeslissingen te nemen vanuit een visie die is gebaseerd op vertelperspectief en acteerprestaties.

Competenties

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

Onderwijsvorm

Workshop

Contacttijd

14 uur

Docenten

Faye de Wilde, Ellemieke Middelhoff en René van Uffelen

Toets

Je docent beoordeelt je actieve participatie en de oefening die je binnen deze workshop monteert.

Beoordeling

- 100 % aanwezigheid en actieve participatie tijdens de workshop
- voldoende beoordeling van de praktische oefening

Studiebelasting

2 EC (56 uur)

Narratieve technieken

Algemene typering en inhoud

Aan de hand van het boek *Storytelling in the New Hollywood: Understanding Classical Narrative Technique* van Kristin Thompson bekijk je vier Amerikaanse publieksfilms. De hoofdstukken uit het boek waarin Thompson deze films analyseert worden klassikaal besproken en bediscussieerd. Je leert op die manier de vertaling van de klassieke dramaturgische principes naar veelgebruikte narratieve technieken te herkennen. De klassieke narratieve stijl kent een samenhangende verhaallijn die leunt op een keten van causaal met elkaar verband houdende gebeurtenissen en een protagonist met een doel. Tegenover de drie akten-structuur die in de meeste scenariohandboeken wordt gepredikt, plaatst Thompson een structuur van vier ongeveer even lange segmenten in een speelfilm. Het door Thompson gehanteerde analysemodel pas je vervolgens zelf toe in een schriftelijke opdracht.

Literatuur

Kristin Thompson, *Storytelling In The New Hollywood: Understanding Classical Narrative Technique*. Cambridge Massachusetts, Londen: Harvard University Press 1999.

Dit boek wordt aan het begin van de lessenreeks uitgereikt. De kosten zijn reeds betaald middels de Bijdrage Leermiddelen.

Leerdoel(en)

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- de vertaling van de klassieke dramaturgische principes naar veelgebruikte narratieve technieken herkennen en benoemen;
- de door Kristin Thompson gehanteerde structuurindeling van een filmverhaal toepassen op elke willekeurige film met een klassieke narratieve opbouw.

Competenties

2. Onderzoekend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

- Zelfstudie, waarin je de literatuur bestudeert
- Werkcolleges, waarin de hoofdstukken uit Thompsons boek gezamenlijk worden besproken en bediscussieerd
- Zelfstudieopdracht, waarin je het analysemodel van Thompson toepast op een door jou gekozen film met een klassieke narratieve opbouw

Contacttijd

36 uur

Docent

René van Uffelen

Toets

Schriftelijke opdracht

Beoordeling

- 100 % aanwezigheid en actieve participatie bij de lessen
- voldoende voor de opdracht

Studiebelasting

3 EC (84 uur)

Montagetheorie D van Docu

Algemene typering en inhoud

In deze lessenreeks leer je documentaires te zien als audiovisuele constructies waarvoor tot op zekere hoogte dezelfde dramaturgische principes gelden als voor fictiefilms. In de lessen komen specifiek het gebruik van muziek, voice overs, tussentitels et cetera ter sprake, waarin de sturende hand van de maker zichtbaar is. Ook wordt ingegaan op ethische vragen die bij het monteren van documentair filmmateriaal een rol spelen.

Leerdoel(en)

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je

- reflecteren op dramaturgische keuzes die in uiteenlopende typen documentaire films worden gemaakt;
- de sturende hand van de maker in een documentaire herkennen en benoemen.

Competenties

2. Onderzoekend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

- Werkcolleges, waarin een aantal documentaires gezamenlijk worden besproken en bediscussieerd
- Zelfstudieopdracht, waarin je onderzoekt op welke wijze de maker van een door jou gekozen documentaire het publiek heeft gestuurd in de perceptie van de boodschap die de maker wil overbrengen

Contacttijd

30 uur

Docent

René van Uffelen

Toets

Schriftelijke opdracht

Beoordeling

- 100 % aanwezigheid en actieve participatie bij de lessen
- voldoende voor de opdracht

Studiebelasting

2 EC (56 uur)

AV-techniek

Algemene typering en inhoud

Klassikale lessen over de opbouw van videosignalen, het verschil tussen een analoog en een digitaal videosignaal en de terminologie binnen de digitale wereld. Dit alles gekoppeld aan de hardware waarmee binnen de Montageklas wordt gewerkt. Binnen deze lessen komt ook het bouwen en opzetten van een montageset ter sprake.

Leerdoel(en)

Na afloop van dit programmaonderdeel heb je een fundamenteel theoretisch inzicht in de werking van de apparatuur die binnen de vakklas gebruikt wordt.

Competenties

2. Onderzoekend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Contacttijd

56 uur

Docent

Gastdocent

Toets

Tentamen

Beoordeling

- 100 % aanwezigheid en actieve participatie bij de lessen
- voldoende beoordeling van het afsluitend tentamen

Studiebelasting

3 EC (84 uur)

Workshop dialoogmontage

Voor wie

Studenten Montage en Regie Fictie

Algemene typering en inhoud

De studenten Regie Fictie hebben in een workshop met acteurs van de HKU een zelf uitgekozen en bewerkte scène ontwikkeld en verfilmd. Deze wordt jou i.s.m. de regisseurs gemonteerd.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- het ruwe materiaal van een scène analyseren op spel;
- door middel van montage gelaagdheid aanbrengen in een acteerprestatie.

Competenties

1. Creërend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

Workshop

Docent

David Lammers

Beoordeling

- Participatie
- Voldoende beoordeling van inzet en creativiteit

Studiebelasting

2 EC (56 uur)

Workshop muziekmontage

Algemene typering en inhoud

Je krijgt theoretische lessen over de geschiedenis van klassieke- en filmmuziek, alsook over de ritmische opbouw en structuur van muziek. Je bestudeert zelfstandig het werk van verschillende filmcomponisten en geeft daar een presentatie over. Ten slotte oefen je in het aanleggen van een 'temptrack' en in het snijden binnen een muziekstuk om het 'passend' bij het beeld te krijgen.

Leerdoel(en)

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- begrijp je de werking en het gebruik van muziek binnen de audiovisuele constructie van een film;
- kun je bestaande muziek zodanig bewerken en aanpassen aan het beeld dat deze onderdeel gaat uitmaken van de filmische constructie.

Competenties

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

Onderwijsvorm

- Hoorcolleges
- Zelfstudieopdracht en presentatie
- Workshop

Contacttijd

40 uur

Docent
Gastdocent

Toets

Je docent beoordeelt je actieve participatie, je presentatie die je geeft n.a.v. de zelfstudieopdracht en de oefeningen die je binnen deze workshop monteert.

Beoordeling

- 100 % aanwezigheid en actieve participatie bij de lessen
- voldoende beoordeling van de presentatie en de praktische oefeningen

Studiebelasting
2 EC (56 uur)

Workshop kleurcorrectie en Resolve

Algemene typering en inhoud

Je raakt vertrouwd met de basisprincipes van kleur en licht, de inhoudelijke en technische mogelijkheden van kleurcorrectie en de workflow die daarbij hoort. Dit programmaonderdeel bestaat uit een meer praktisch gedeelte over het creëren van een 'look' van gedraaid beeldmateriaal m.b.v. een LUT en de uitwisseling van filmbestanden tussen Avid en Resolve, en een meer theoretisch gedeelte met uitleg over kleur en kleurcorrectie gevolgd door een excursie naar een postproductiebedrijf waarbij film- en video-grading in verschillende formaatbestanden aan bod komen.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel begrijp je de basisprincipes van kleur en licht, de inhoudelijke en technische mogelijkheden van kleurcorrectie en de workflow die daarbij hoort.

Competenties

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

Onderwijsvorm

Hoor- en praktijkcolleges en excursie

Contacttijd
28 uur

Docenten
Gastdocenten

Toets

Je docent beoordeelt je actieve participatie.

Beoordeling

100 % aanwezigheid en actieve participatie bij de lessen en excursie

Studiebelasting
2 EC (56 uur)

Workshop geluid in de AVID

Algemene typering en inhoud

In deze workshop komt de geluidsmontage en geluidsafwerking binnen het Avid-montagesysteem aan bod, alsook de uitwisseling van geluidsbestanden met de afdeling Sound Design, niet alleen waar het gaat om het ontvangen van het op de set opgenomen geluid, maar ook om het afleveren van geluid naar de geluidsnabewerking.

Leerdoel(en)

Na afloop van dit programmaonderdeel ben je vertrouwd geraakt met de behandeling van geluid binnen het Avid-montagesysteem, zowel waar het de organisatie van geluidsbestanden binnen de workflow en de dagelijkse montagepraktijk betreft, als waar het gaat om de werking van geluidsfilters en geluidsmixage ten behoeve van een viewing.

Competenties

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

Onderwijsvorm

Workshop

Contacttijd

20 uur

Docent

Gastdocent

Toets

Je docent beoordeelt je actieve participatie en de oefeningen die je binnen deze workshop monteert.

Beoordeling

- 100 % aanwezigheid en actieve participatie bij de lessen
- voldoende beoordeling van de praktische oefening

Studiebelasting

2 EC (56 uur)

Workshop escalatie

Voor wie

Studenten Montage en Regie Fictie

Algemene typering en inhoud

Wat is een conflict? Een dispuut, onenigheid of ruzie is in film niet meteen een conflict. Waarom? Omdat niet elk gevecht, dispuut of ruzie zondermeer tot iets leidt. Ze zullen dan

slechts een losstaand incident vormen. Zonder dramaturgische elementen worden ze namelijk niet tot een waar dramatisch/verhalend moment.

Om het conflict als dramaturgisch instrument te gebruiken hebben we vier primaire drama-tools nodig: 1. de hoofdpersoon; 2. het doel van de hoofdpersoon (protagonist); 3. iets wat er op het spel staat; en 4. de antagonist. Iemand (de protagonist) wil iets bereiken (het doel), maar dit wordt onmogelijk gemaakt omdat iemand of iets (de antagonist) hem/haar hiervan weerhoudt.

In conflict bestaat GEEN compromis. Om een conflict te kunnen laten escaleren moeten de personages buiten hun comfort zone treden. De relatie tussen personages zal hierdoor voor altijd anders worden en dus zullen de personages zo ook ontwikkelen.

De studenten Regie Fictie hebben vanuit bovenstaande zelf een scène geschreven en met acteurs opgenomen waarin een conflict tussen twee personages bij zowel de protagonist als de antagonist niet leidt tot een compromis. In samenwerking met de regisseurs ga je deze scènes monteren.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- een losstaand incident onderscheiden van een dramatisch conflict;
- structuur en dynamiek aanbrengen in een conflict scène;
- complexiteit aanbrengen in de dialoog door middel van montage;
- een scène laten escaleren en de-escaleren;
- het ritme en de timing van een conflictscène beheersen.

Competenties

1. Creërend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

Praktijkoefening

Docent

Gastdocent Regie Fictie

Toets

Opdracht en evaluatie

Beoordeling

- Participatie: Voldoende beoordeling van inzet en creativiteit

Studiebelasting

2 EC (56 uur)

Workshop compositing

Algemene typering en inhoud

Je oefent in het samenvoegen van diverse lagen video en grafisch materiaal met behulp van het programma After-Effects en het integreren van de aldus ontstane beeldinformatie in het montagesysteem. Deze lessenreeks is een vervolg op de lessen in het blok Specialisatie 4 uit het eerste studiejaar.

Leerdoel(en)

Aan het eind van deze lessenreeks heb je je kennis verdiept van de mogelijkheden van compositing binnen het programma After-Effects.

Competenties

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

Onderwijsvorm

Workshop

Contacttijd

28 uur

Docent

Gastdocent

Toets

Je docent beoordeelt je actieve participatie en de oefeningen die je binnen deze workshop monteert.

Beoordeling

- 100 % aanwezigheid en actieve participatie bij de lessen
- voldoende beoordeling van de praktische oefening

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

Montage analyse A, B en C

Voor wie

Studenten Montage, Regie Fictie en Regie Docu

Algemene typering en inhoud

Aan de hand van een minutieuze analyse van de gemaakte tweedejaarsoefeningen uit praktijkblok 1 en praktijkblok 2 wordt er gesproken over praktische en theoretische aspecten van montage.

Leerdoel

Na afloop van dit programmaonderdeel heb je meer en intensiever inzicht in de werking van montage en montage-theorieën, aan de hand van de door jou gemaakte keuzes bij de korte fictie en documentaire oefeningen.

Competenties

5. Vermogen tot groei en vernieuwing
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

Analysecolleges

Contacttijd

28 uur

Docent

Ellemieke Middelhoff en gastdocenten

Toets

Je docent beoordeelt je actieve participatie.

Beoordeling

100% aanwezigheid en actieve participatie

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

Onderzoeksopdracht: de boekverfilming

Algemene typering en inhoud

Je analyseert twee verfilmingen van hetzelfde boek en maakt daarvan een schriftelijk verslag. Je leest het betreffende boek, maakt een korte samenvatting van de plot en benoemt wat de auteur daarmee heeft willen vertellen. Vervolgens geef je van beide verfilmingen aan hoe deze zich verhouden tot de originele tekst van het boek en tot elkaar. Daarbij gaat het zowel om plotelementen als om de karaktertekening van de personages en de cinematografische vormgeving. Je geeft ook per (hoofd)rol aan welke film je beter gecast vindt en waarom.

Leerdoel(en)

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- uitleggen hoe eenzelfde tekst door verschillende filmmakers op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd en verbeeld;
- de bedoeling van drie verschillende auteurs (de schrijver van het boek, de twee filmmakers) met hetzelfde gegeven benoemen en beschrijven in een coherent opgebouwd schriftelijk betoog;
- planmatig en doelgericht werken.

Competenties

2. Onderzoekend vermogen
6. Organiserend en ondernemend vermogen
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

Zelfstudie-opdracht, schriftelijk verslag

Contacttijd

5 uur

Docent

René van Uffelen

Toets

Je docent beoordeelt het schriftelijke verslag op de kwaliteit van het betoog, de helderheid en coherentie van het taalgebruik en de mate waarin je blijkt hebt gegeven planmatig en doelgericht te kunnen werken (te laat inleveren leidt tot een lagere beoordeling).

Studiebelasting

4 EC (112 uur)

Persoonlijke ontwikkeling en vrije ruimte

Algemene typering en inhoud

In dit programmaonderdeel werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en krijg je de ruimte om hier zelf verder vorm aan te geven. Dit programmaonderdeel bestaat uit vier onderdelen: studievoortgangsgesprekken, lessen om RSI te voorkomen, een communicatietraining en een vrije ruimte.

Tweemaal per jaar voer je eens studievoortgangsgesprek met je studieleider. Ter voorbereiding hierop schrijf je een uitgebreid verslag waarin je stilstaat bij en reflecteert op het gevolgde leertraject. Je geeft feedback op elk gevolgd studieonderdeel, kijkt terug op je eigen functioneren binnen de oefeningen en geeft in algemene zin aan in hoeverre je tevreden bent over het genoten onderwijs. Dit document dient als basis voor studievoortgangsgesprekken die tweemaal per jaar worden gevoerd.

Tijdens de RSI-lessen krijg je voorlichting van een RSI-deskundige die in individuele sessies met je kijkt naar je werkhouding tijdens het monteren en je voorlichting geeft over het voorkomen van lichamelijke klachten. Aandachtpunten zijn o.a. de stoel en het bureau waaraan je werkt, je houding tijdens het monteren, het gebruik van toetsenbord, muis en pen, het nemen van pauzes en het doen van bewegingsoefeningen tijdens een werkdag. De RSI-deskundige zal ook met meetapparatuur je spierspanning meten tijdens het werk.

In de communicatietraining krijg je op verschillende momenten in het jaar training in het leren communiceren binnen het creatieve proces van het maken van films. Aan bod komen het aangeven van grenzen, het op respectvolle wijze geven en ontvangen van feedback, en het bediscussiëren van artistieke keuzes binnen een hiërarchische werkverhouding met de regisseur en producent.

Binnen de vrije ruimte kan je een eigen project initiëren en uitvoeren, ergens een specifiek keuzevak bij een andere afstudeerrichting of een andere opleiding volgen of ergens een kleine stage lopen. Iets wat jij zelf graag wilt, als de invulling maar een bijdrage levert aan jouw persoonlijke (artistieke) ontwikkeling. In praktische zin moet het passen binnen het rooster en het reguliere onderwijs mag er niet onder lijden. Het initiatief voor en de keuze voor de invulling van de vrije ruimte liggen bij jou. Je legt aan het begin van het jaar een voorstel voor invulling van de vrije ruimte ter goedkeuring voor aan je studieleider. Wanneer je in de vrije ruimte kiest voor een eigen project schrijf je een (project)voorstel met minimaal de volgende onderdelen:

- inhoud (het idee, het concept)
- leerdoel(en)
- realistische planning in relatie tot het onderwijsprogramma
- tijdsbesteding en te behalen EC's (1 EC = 28 uur)
- criteria waaraan het project moet voldoen. (mate van uitwerking, lengte van verslag of onderzoek etc)

Als eindproduct van de vrije ruimte lever je een leerverslag op, waarin je reflecteert op de door jou zelf bepaalde leerdoelen.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel ben je in staat om:

- samenhang te zien in gevolgde programmaonderdelen;
- mondeling en schriftelijk kritisch te reflecteren op je eigen functioneren als editor binnen de oefeningen, maar ook als student binnen de opleiding;
- je werkplek en werkmethode in te richten op de manier die het best aansluit bij jouw eigen fysieke mogelijkheden.
- effectief te communiceren binnen het creatieve proces;
- een specifiek eigen nuttig leertraject vorm te geven en te realiseren.

Competenties

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

Onderwijsvorm

- Hoor/werkcolleges
- Zelfstudie/onderzoek

Docenten

René van Uffelen, Faye de Wilde, Anna de Beus, gastdocent

Toetsvorm en beoordeling

- 100% aanwezigheid en actieve participatie tijdens de studievoortgangsgesprekken en de lessen Voorkomen RSI en Training Communicatie
- voldoende beoordeling leerverslag Vrije ruimte

Studiebelasting

4 EC (112 uur)

BIJLAGE 1. DE EINDCOMPETENTIES VAN DE OPLEIDING

1. Creërend vermogen

De afgestudeerde maakt filmisch werk waarin relevante verhalen vanuit een artistieke visie worden verteld.

Gedragindicatoren:

- signaleert relevante ontwikkelingen in heden en verleden, onderzoekt de eigen fascinaties en vertaalt deze naar ideeën voor authentieke filmische verhalen.
- vertelt deze verhalen vanuit het eigen specialisme voor verschillende platforms en formats.
- creëert in samenwerking met anderen hoogwaardige filmische content in aansprekende vormgeving in beeld en geluid.
- ontwikkelt een artistieke visie en een onderscheidende signatuur.
- plaatst zichzelf en eigen werk in een breder (inter)cultureel, maatschappelijk en internationaal perspectief
- maakt effectieve keuzes in dramaturgie, storytelling en vormgeving in beeld en geluid in relatie tot beoogde doelgroepen.

2. Onderzoekend vermogen

De afgestudeerde komt door onderzoek en reflectie tot inzicht en kennis voor filmisch werk.

Gedragindicatoren:

- verkent en experimenteert en zet bevindingen in voor de verdere ontwikkeling van eigen werk.
- formuleert relevante beroepsvragen.
- verzamelt, analyseert en interpreteert ervaringen en gegevens op een systematische manier en trekt op grond hiervan conclusies.
- onderbouwt en benut de resultaten van (eigen) onderzoek voor de ontwikkeling van filmisch werk of het specialisme.
- maakt gebruik van uiteenlopende (artistieke, ambachtelijke, theoretische en maatschappelijke) bronnen voor de ontwikkeling van eigen filmische werk.
- beoordeelt eigen en andermans werk en werkwijze op intenties, artistieke waarde en publieke perceptie.

3. Ambachtelijk vermogen

De afgestudeerde hanteert vakmatig een breed scala aan instrumentele kennis en vaardigheden bij het produceren van onderscheidend filmisch werk.

Gedragindicatoren:

- past specialistisch vaktechnisch instrumentarium toe.
- vertaalt kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van aanverwante vakdisciplines naar een optimale eigen bijdrage.
- analyseert en benoemt de mogelijke en gewenste effecten van het verhaal en zet bewust, vanuit de eigen discipline, filmische uitdrukkingsmiddelen in om deze werking te realiseren.
- stemt eigen handelen effectief af op de verschillende fases van ontwerp- en maakprocessen.
- maakt gebruik van kennis van internationaal filmrepertoire, cultuurgeschiedenis en ontwikkelingen in het hedendaagse (inter)culturele landschap.

4. Samenwerkend vermogen

De afgestudeerde draagt constructief bij aan de samenwerking in het (film)team.

Gedragsindicatoren:

- kent de eigen kwaliteiten en valkuilen binnen samenwerkingsprocessen.
- draagt actief bij aan het groepsproces.
- gaat verantwoordelijk, flexibel en respectvol om met de verschillende rollen, verantwoordelijkheden, belangen, persoonlijkheden en achtergronden in samenwerkingsverbanden.
- vraagt, geeft en ontvangt feedback op een constructieve manier.

5. Vermogen tot groei en vernieuwing

De afgestudeerde kan eigen werk en werkwijze blijvend ontwikkelen en verdiepen en levert hierdoor een bijdrage aan de ontwikkeling van de filmkunst en het vakgebied.

Gedragsindicatoren:

- heeft inzicht in de eigen talenten en mogelijkheden en reflecteert op de eigen persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de eigen positie in de sector.
- gebruikt reflecties om eigen visie en werk verder te ontwikkelen en zich te positioneren: ten opzichte van vakgenoten, in een breder kunst domein en in maatschappelijke perspectief.
- integreert technologische, inhoudelijke en artistieke vernieuwingen in eigen vakmanschap.
- is actief met eigen scholing en staat open voor collegiale toetsing en kennisdeling.

6. Organiserend en ondernemend vermogen

De afgestudeerde kan een professioneel bestaan opbouwen en de eigen projecten effectief organiseren in een (inter)nationaal opererend werkveld.

Gedragsindicatoren:

- signaleert kansen en toont zich inventief in het gebruik van creatieve processen, formats en workflows.
- past kennis toe van persoonlijke marketing en (nieuwe) verdienmodellen en maakt daarbij gebruik van relevante platforms.
- vertaalt kennis van productie, marketing en distributie naar de eigen beroepspraktijk
- vertaalt (beperkte en veranderende) voorwaarden in tijd, geld en kwaliteit naar passende werkprocessen.
- organiseert eigen werkprocessen in onderlinge samenhang en maakt bewust afwegingen tussen artistiek hoogwaardig werk, financieel lucratief werk en investeringen in toekomstig werk.
- stelt zich flexibel op in uiteenlopende beroepssituaties, maar bewaakt de eigen voorwaarden.

7. Communicatief vermogen

De afgestudeerde is in staat tot effectieve interactie binnen uiteenlopende beroepscontexten.

Gedragsindicatoren:

- communiceert gericht mondeling en schriftelijk via (sociale) media binnen een interdisciplinaire, interculturele en internationale arbeidsomgeving.
- verwoordt eigen artistieke ideeën, concepten, visies, keuzes en werkwijzen helder en in passende vormen tegenover derden.
- genereert actief bekendheid en/of mogelijkheden voor eigen werk.

