

Studiegids 2022 – 2023
Bacheloropleiding Film en Televisie
Productie – Jaar 1

Nederlandse Filmacademie
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding productie	3
2. Beroep en werkveld van de (uitvoerend) producent.....	4
3. Team van productie.....	5
4. Globaal programma productie.....	7
Hoofdlijnen van het programma in jaar 1 t/m 4.....	7
Programmaoverzicht jaar 1	8
5. Detailbeschrijvingen programma jaar 1	9
Blok 1: Film als kunstvorm	9
Blok 2: idee ontwikkeling.....	10
Blok 3: Visual storytelling	11
Blok 4: Sound design en montage	13
Blok 5: Documentaire.....	14
Blok 6: Fictie	15
Specialisatieprogramma Productie.....	17
Specialisatie 1: Het vak en de mogelijkheden.....	18
Specialisatie 2: Analyse & feedback.....	19
Specialisatie 3: Case study fictie & documentaire.....	19
Specialisatie 4: Productie: filosofie en actuele ontwikkelingen	20
Specialisatie 5: Internationalisering	21
Specialisatie 6: Workshop marketing, sales, distributie & de productiefilms.....	22
Leerlijn Communicatievaardigheden; verbindend communiceren	24
Bijlage 1. De eindcompetenties van de opleiding	25

1. INLEIDING PRODUCTIE

Op de Filmacademie onderscheiden we onder de brede noemer 'Productie' eigenlijk een aantal verschillende disciplines:

Om te beginnen de producent. Een producent is een cultureel ondernemer. Hij/zij/hen voelt de creatieve uitdaging om films (mede) te initiëren en ontwikkelen en daarvoor zowel financiering als het juiste publiek te zoeken. De producent werkt samen met de scenarist en/of regisseur aan de (script) ontwikkeling en overziet vervolgens het gehele proces - van de ontwikkeling tot en met de uitbreng of uitzending - creatief, zakelijk, juridisch en organisatorisch.

Zodra een filmplan ontwikkeld en gefinancierd is en de draaiperiode gepland kan gaan worden, gaat de uitvoerend producent met diens team aan de slag. Dat team bestaat uit een productie leider en een assistent productie leider. Vanaf dat moment zijn producent, uitvoerend producent en (assistent) productie leider gezamenlijk verantwoordelijk dat de draaiperiode, zowel creatief als zakelijk, zo goed mogelijk verloopt.

Je hoeft uiteraard niet meteen een keuze te maken voor de ene of de andere specialisatie. Tijdens de opleiding en de gezamenlijke oefeningen leer je gaandeweg waar je kwaliteiten liggen, je talent maar ook je voorkeur. Ben je een ondernemer of juist een echt setdier? Krijg je energie van het praten over filmplannen en scripts of zie je juist een enorme uitdaging in het organiseren van een complexe stunt? Tijdens de opleiding krijg je les in de verschillende creatieve, organisatorische en financiële aspecten van het productievak en leer je deze op een duurzame, inclusieve en veilige manier in te zetten voor de projecten waar jouw hart ligt.

2. BEROEP EN WERKVELD VAN DE (UITVOEREND) PRODUCENT

Bij filmproductie spelen zowel de producent als de uitvoerend producent een cruciale en leidende rol. De producent is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, financiering, productie, distributie en exploitatie van de geproduceerde films. De producent draagt de eindverantwoordelijkheid over de (inhoudelijke, praktische en financiële) organisatie gedurende de preproductie en draaiperiode over aan de uitvoerend producent en diens team. Deze verschillende functies – die van de producent, de uitvoerend producent, de productie leider en ook de assistent productie leider – vallen allen onder die brede noemer “productie” waarvoor we op de Filmacademie opleiden.

Voor ieder van deze disciplines gelden een paar universele dingen: In het productievak werk je voortdurend samen met veel verschillende filmprofessionals die ieder hun eigen specialisme hebben. In de ontwikkelingsfase zijn dat bijvoorbeeld scenaristen maar ook regisseurs, fondsen en financiers. In de productiefase ben je niet alleen voortdurend in dialoog met de regisseur maar ook met alle andere disciplines. In de distributiefase zijn distributeurs maar ook omroepen en/of streamers, sales agents en festivals cruciale gesprekspartners.

Het is dus aan de (uitvoerend) producent om op al deze vlakken over in ieder geval voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om een constructieve gesprekspartner te kunnen zijn. En dat ook leuk en uitdagend te vinden! Het maken van een film is een niet te onderschatten onderneming, het vergt durf en doorzettingsvermogen en een gezonde dosis relativiseringskracht. Filmprojecten worden, zeker in een snel veranderend medialandschap, onder voortdurend veranderende omstandigheden gemaakt. De (uitvoerend) producent creëert de ideale omstandigheden voor elke film waar hij/zij/hen zich aan heeft verbonden. Dat betekent een voortdurend proces van enthousiasmeren, anticiperen, begeleiden, bemiddelen, verzoenen en inspireren. Communicatie en managementvaardigheden zijn dus ook een vast en terugkerend onderdeel binnen de opleiding productie.

Actuele ontwikkelingen

Het film- en televisielandschap heeft de afgelopen jaren een steile veranderingscurve doorgemaakt. En zeker voor producenten en uitvoerend producenten zijn de consequenties daarvan voelbaar geweest:

- De toetreding van (internationale) streamers tot de markt van hoogwaardige televisieseries en speelfilms heeft gezorgd voor een grote toename van de vraag om content en (productie) talent.
- Het belang van internationale samenwerking is sterk toegenomen.

3. TEAM VAN PRODUCTIE

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:

- Eva Eisenloeffel - studieleider productie
- Anita Smit – hoofd producties
- Bernadette Bout - docent productie en productiecoach fictie jaar 2
- Iris Hogendijk - docent productie en productiecoach documentaire jaar 2
- Annemiek van Gorp - productiecoach fictie jaar 3 en 4
- ReINETTE van de Stadt – productiecoach documentaire jaar 3 en 4
- Marion Slewe - senior producer
- Monique Robeerst - coördinator en ondersteuning (vanuit het onderwijsbureau)

De *studieleider* is verantwoordelijk voor het onderwijs en de studievoortgang van studenten van de afstudeerrichting productie. Meer specifiek is de studieleider 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

Het *hoofd producties* is verantwoordelijk voor het (doen) produceren van de derde en vierde jaars projecten en het commercialonderwijs.

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

Gastdocenten (in alfabetische volgorde)

- Ido Abram
- Marc Bary
- Eefje Blankevoort
- Rosan Boersma
- Anna de Beus
- Safirah Dijkstra
- Hans Dortmans
- Els van Driel
- Tina Farifteh
- Adna Ghilazghi
- Petra Goedings
- Susanne Groen
- Pim Hermeling
- Sophie van Hoorn
- Hein Joolen
- Walter Kloos
- Loes Komen
- Iris Lammertsma
- Marco Maas
- Remy Mulder
- Hasse van Nunen
- Petra van Lint
- Bas Pinkse

- Ernie Tee
 - Ilja Roomans
 - Merel Teunissen
 - Jacques Vereecken
 - Daan Vermeulen
 - Laura Verduijn
 - Eva Verweij
 - Roland Wigman
- en vele anderen.

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.

Het *propedeusesteam* coördineert en ondersteunt het gemeenschappelijke onderwijs:

- Lonneke Worm - programmahoofd propedeuse
- Fleur van Berge - coördinatie & schrijfcoach propedeuse (vanuit onderwijsbureau)
- Blokdocenten (deze staan vermeld bij ieder blok) – hoofddocenten van een blok

4. GLOBAAL PROGRAMMA PRODUCTIE

Hoofdpijnen van het programma in jaar 1 t/m 4

Propedeuse: basisjaar

- de propedeuse bestaat grotendeels uit een gemeenschappelijk programma met alle afstudeerrichtingen van de Filmacademie
- het biedt een (gezamenlijke) introductie op filmmaken en de verschillende disciplines
- 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 je geschikt bent om door te gaan naar de hoofdfase van de afstudeerrichting

Tweede jaar: ambacht en samenwerken

- vanaf nu werk je vooral vanuit je eigen afstudeerrichting
- een aantal gemeenschappelijke praktijkoefeningen, waarin je leert samenwerken, staan centraal
- vakinhoudelijke voorbereiding op deze oefeningen
- ruimte voor persoonlijke en artistieke ontwikkeling (Film in Context)
- verdiepende case studies met vakspecifieke praktijk en theorie
- aandacht voor reflectie op inhoud, samenwerking en het leerproces
- je loopt stage

Derde jaar: verdiepen en onderzoeken

- een kleinere en een grote gemeenschappelijke praktijkoefening
- verdiepende vakspecifieke praktijk en theorie workshops
- je maakt een keuze voor een uitstroomprofiel
- focus op verdiepen en onderzoeken van filmische mogelijkheden maar ook van de eigen ambachtelijke en artistieke mogelijkheden en ambities
- ruimte voor persoonlijke en artistieke ontwikkeling (Film in Context)
- start voorbereiding eindexamenfilm
- excursie

Vierde jaar: profileren en bewijzen

- voornamelijk in het teken van de eindexamenfilm(s)
- voorbereiding beroepspraktijk
- persoonlijk ondernemingsplan

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 1

Het eerste jaar, de propedeuse, biedt een stevige algemene basis voor het professionele filmmaken en vormt daarmee het fundament van het vierjarige onderwijsprogramma. Studenten van alle afstudeerrichtingen samen volgen grotendeels een gemeenschappelijk programma waarin de 'fundamentals' van het filmmaken aan bod komen, zowel artistiek/inhoudelijk als technisch. Basistheorie, kleine praktijkoefeningen en festivalbezoek wisselen elkaar af en zo maken alle studenten kennis met het filmvak in de brede zin van het woord.

Daarnaast is er een specialisatieprogramma waarin je samen je vakklasgenoten dieper kennis maakt met artistieke/inhoudelijke en technische vaardigheden van je eigen afstudeerrichting

- Gemeenschappelijk programma
 - Blok 1: Film als kunstvorm 7,5 EC
 - Blok 2: Idee ontwikkeling 7,5 EC
 - Blok 3: Visual storytelling 7,5 EC
 - Blok 4: Sound design en montage 7,5 EC
 - Blok 5: Documentaire 7,5 EC
 - Blok 6: Fictie 7,5 EC

- Specialisatieprogramma Productie 15 EC
Een eerste kennismaking met en verdieping in enkele van de kerngebieden van het productievak
 - Specialisatie 1: Het vak en de mogelijkheden
 - Specialisatie 2: Analyse en feedback
 - Specialisatie 3: Case study fictie & documentaire
 - Specialisatie 4: Filosofie & actuele ontwikkelingen
 - Specialisatie 5: Internationalisering
 - Specialisatie 6: Marketing, sales, distributie & de productiefilms
 - Leerlijn Communicatievaardigheden

Je kunt in het propedeusejaar nader onderzoeken of je opleidingskeuze de juiste is. Andersom is het voor de opleiding een gelegenheid om nader te onderzoeken of je geschikt bent voor de opleiding. Aan het eind van het schooljaar wordt formeel vastgesteld of je aan de eisen voldoet om toegang te krijgen tot de hoofdfase van je afstudeerrichting. Deze eisen staan beschreven in artikel 12 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Wanneer je alle onderdelen van de propedeuse met succes hebt afgerond, en dus de 60 studiepunten behorend bij jaar 1 hebt behaald, ontvang je een propedeusegetuigschrift.

5. DETAILBESCHRIJVINGEN PROGRAMMA JAAR 1

Blok 1: Film als kunstvorm

Het blok 'Film als kunstvorm' is de eerste van de zes blokken waaruit het gemeenschappelijke deel van de propedeuse bestaat. Logischerwijs staat het vooral in het teken van kennismaken. Kennismaken met elkaar, in de jaargroep en in je vakklas, met docenten en medewerkers, met het gebouw. Maar ook met hoe het er op de Filmacademie aan toe gaat, hoe het onderwijs in elkaar zit en wat er van je verwacht wordt.

Inhoudelijk biedt het blok een introductie op de filmgeschiedenis en de dramaturgie. Wat verstaan we onder 'film'? Hoe verhoudt het zich tot andere kunstvormen? Hoe verhouden goede films van nu zich tot de (film)geschiedenis? Wat maakt een verhaal tot een goed verhaal? En dan vooral: de rol daarbij van de dramatische structuur.

Dit blok bestaat naast enkele theoretische verkenningen voor een belangrijk deel uit goed naar films kijken en deze analyseren. Klassiekers uit de filmgeschiedenis, maar ook actuele films die dit jaar draaien op het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht. Daartoe leer je gebruik te maken van een analysemodel. Daarnaast ga je ook praktisch als maker aan de slag door allemaal een persoonlijke audiovisuele monoloog te realiseren en te ervaren wat dat met je doet als filmmaker.

Literatuur / leermiddelen

- David Cook, a History of film
- David Howard en Edward Mabley, The Tools of Screenwriting, 1995

De kosten voor alle leermiddelen van de propedeuse zijn reeds betaald in de leermiddelenbijdrage. De literatuur wordt uitgedeeld tijdens de lessen.

Leerdoelen

Na afloop van dit eerste blok kun je:

- de basiskenmerken en –principes van de dramatische structuur van een vertelling herkennen en de werking ervan uitleggen en verklaren
- scripts van anderen analyseren en er een interpretatie over verwoorden m.b.v. basisbegrippen uit de dramaturgie
- films van anderen analyseren en er een mening over verwoorden
- jouw huidige kwaliteiten als beginnend filmmaker aangeven (nulmeting)
- aangeven hoe het voor jou was om als filmmaker met anderen aan iets persoonlijks te werken
- je huidige sterke en minder sterke punten aangeven m.b.t. schriftelijk communiceren (Nederlands) en m.b.t. samenwerken

Daarnaast heb je ook gewerkt aan enkele lange termijn doelen die pas later worden getoetst en beoordeeld:

- het specifieke van film en de verschillen en de overeenkomsten tussen film en andere kunsten schetsen
- de hoofdlijnen van de geschiedenis van de narratieve film/documentaire (cinema/tv/online) schetsen en daarbij de belangrijkste kenmerken van de verschillende perioden aangeven
- enkele belangrijke klassieke films of filmfragmenten in eigen woorden historisch duiden

Blokdocenten

Ellen-Alinda Verhoeff, Menno Otten en René van Uffelen

(Gast)docenten

Amrita Das (diversity facilitator), Daan van den Hurk (filmpianist) en Nicky Stolker, (docent communicatie)

Onderwijsvorm

Een mix van colleges, individuele opdrachten, groepsopdrachten en festivalbezoek.

Contacttijd

120 uur

Toets

Na afloop van het blok gaan we na of je de leerdoelen van dit blok in voldoende mate hebt behaald aan de hand van drie toetsopdrachten:

- scriptanalyse van een korte film
- toetsopdracht Nederlands Film Festival (NFF)
- individueel reflectieverslag over blok 1

Beoordeling

Je krijgt de 7,5 EC toegekend indien:

- je voldoende aanwezig bent geweest (we gaan uit van 100% bij de praktische activiteiten en minimaal 80% bij de gemeenschappelijke theorielessen)
- de toetsopdrachten minimaal met een voldoende zijn beoordeeld.

Herkansing

Opdracht in overleg met de blokdocenten.

Studiebelasting

7,5 EC (210 uur)

Blok 2: idee ontwikkeling

In dit blok gaat het om de ontwikkelingsfase: hoe kun je een idee of concept voor een film ontwikkelen. Hoe kom je aan een goed idee en hoe ontwikkel je dat tot een verhaal geschikt voor een documentaire of fictie film. De 'werkelijkheid' staat daarbij centraal als thema. Wat is die 'werkelijkheid'? En hoe kun je die werkelijkheid benaderen vanuit een documentaire- en fictief oogpunt?

Week 1 en 2 zijn gericht op het onderzoeken en ontwikkelen van een documentaire idee, week 3 en 4 zijn gericht op het ontwikkelen van een idee voor korte fictie film.

Films

De filmlijst is te vinden in de digitale leeromgeving (DLO) voor dit blok.

Leerdoelen

Na afloop van dit blok kun je:

- op basis van research een idee vinden en ontwikkelen naar een gegeven vorm
- bij deze ontwikkeling de basiskennmerken en -principes uit de dramaturgie inzetten
- in een eenvoudig filmplan; motivatie, verhaal, dramatische potentie en personages omschrijven
- een filmidee presenteren
- op constructieve wijze elkaar feedback geven en ontvangen (peer feedback)

- aangeven hoe tijdens de ontwikkelfase de creatieve samenwerking verloopt en reflecteren op jouw rol tijdens de opdrachten
- aangeven op welke manier je verhalen in de buitenwereld kunt ontdekken
- aangeven hoe je als filmmaker verhoudt tot de buitenwereld

Blokdocenten

Niels van Koevorden, Hasse van Nunen, Ellen-Alinda Verhoeff

(Gast)docenten

o.a. en onder voorbehoud: Ido Abram (presenteren), Manon van de Sluijs (research), René van Uffelen & Menno Otten (film in context), Pieter Bart Korthuijs (schrijver en regisseur)

Onderwijsvorm

Het blok bestaat uit een aantal (gast)colleges waarin o.a. begrippen als research, invalshoek, vorm, conflict, synopsis, filmplan en doelgroep aan bod zullen komen. De nadruk ligt op zelfstandig werken, in kleine groepjes ga je op zoek naar verhalen uit de samenleving en doe je research ten behoeve van het ontwikkelen van een documentaire- en fictie plan.

Contacttijd

120 uur

Toets

Wát wordt er beoordeeld?

Na afloop van het blok gaan we na of je de belangrijkste leerdoelen van dit blok in voldoende mate hebt behaald. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het volgende:

- het uitgewerkte filmidee voor een korte documentaire
- het uitgewerkte filmidee voor een korte fictiefilm
- het mondeling presenteren van je filmidee aan de groep
- kort reflectieverslag over dit blok

Beoordeling

Je krijgt de 7,5 EC toegekend indien:

- je voldoende aanwezig bent geweest (we gaan uit van 100% bij de praktische activiteiten en minimaal 80% bij de gemeenschappelijke theorielessen)
- de toetsopdrachten minimaal met een voldoende zijn beoordeeld.

Herkansing

Opdracht in overleg met de blokdocenten.

Studiebelasting

7,5 EC (210 uur)

Blok 3: Visual storytelling

In het blok 'visual storytelling' gaan we al wat meer de diepte in: je onderzoekt actief hoe je binnen een dramatische structuur het verhaal visueel kunt vormgeven. We gaan een wereld bouwen rondom een zelfgekozen personage. Welke gereedschappen gebruiken de vakgebieden VFX&IM, Production design en Cinematography om een visuele en emotionele impact te creëren bij de kijker?

Dit blok bestaat uit theorie en colleges, waarbij je de geleerde kennis direct toepast in verschillende opdrachten. Welke beeldtaal kennen we, bewust en onbewust? Met deze kennis

gaan we direct zelf aan de slag. Hoe zorg je ervoor dat je een beeld kan ruiken, proeven en voelen? In korte intensieve modules ga je je verdiepen in de inhoudelijke en praktische toepassingen van de gereedschappen van de vakgebieden. We sluiten het eerste gedeelte van het blok af met een groepsopdracht waarin we een korte film maken. Ook werk je weer verder aan de filmgeschiedenis en de filmlijst.

In de tweede week bezoeken we het documentaire festival IDFA. Dit is het grootste en belangrijkste internationale filmfestival op het gebied van de documentaire. We gaan documentaires bekijken die filmisch gezien belangwekkend of vernieuwend zijn, die relevant zijn voor de huidige maatschappij en die de kijker ertoe brengen na te denken, te discussiëren en vragen te stellen. We sluiten IDFA af met een betoog van een voor jou toonaangevende documentaire.

Leerdoelen

Na afloop van dit blok kun je:

- de visual storytelling in een film of documentaire herkennen en analyseren en een relatie leggen met de filmgeschiedenis
- een basiskennis aantonen van de gereedschappen en de inhoudelijk verhalende werking van visual storytelling bij film en documentaire
- een bepaald gegeven (script of logline) interpreteren en vormgeven in een korte scene door inhoudelijk gebruik te maken van de gereedschappen van de vakgebieden visual effects, production design en cinematography
- de rol en het samenwerkingsproces benoemen van visual effects, production design en cinematography
- constructief communiceren bij een samenwerkingsproces (van brainstorm tot eindopdracht)

Literatuur / leermiddelen

- Marc Matze en Mick van Rossum, online lesstof Cinematography, Filmacademie, 2018
- Lonneke Worm basis fotografie, Filmacademie, 2016
- Hans Beerekamp, docupedia.nl, zekere tendensen in de Nederlandse documentaire, 2011

Blokdocenten

Anne Winterink, Lonneke Worm, Marc Matze en Kasper Oerlemans

(Gast)docenten

Mies Rogmans (docent cinematography), Jillis Molenaar (docent Sound Design) Joery Verweij (visual effects en production design), Janneke vd. Wel (gastdocent VFX&IM) Ellen Lens (costume designer), Jan Derk v.d. Berg, Mart Dominicus (docent regie fictie) en Anna de Beus (samenwerken en communiceren)

Onderwijsvorm

Een mix van (online) colleges, praktijkonderwijs, een individuele opdracht, een groepsopdracht en festival bezoek.

Contacttijd

120 uur

Toets

Na afloop van het blok gaan we met behulp van de beoordelingscriteria na of je de belangrijkste leerdoelen van dit blok in voldoende mate hebt behaald aan de hand de volgende producten:

- groepsopdracht
- individueel/duo: analyse visual storytelling

- individueel: betoog IDFA
- individueel: reflectieverslag

Beoordeling

Je krijgt de 7,5 EC toegekend indien:

- je voldoende aanwezig bent geweest (we gaan uit van 100% bij de praktische activiteiten en minimaal 80% bij de gemeenschappelijke theorielessen)
- de toetsopdrachten minimaal met een voldoende zijn beoordeeld.

Herkansing

Opdracht in overleg met de blokdocenten.

Studiebelasting

7,5 EC (210 uur)

Blok 4: Sound design en montage

In blok 1 t/m 3 heb je kennism gemaakt met dramatische structuren, visuele beeldtaal en analyse. Vanuit deze basis ga je nu de werking van geluid en montage in een filmische vertelling onderzoeken. Een proces waarbij tijd, structuur en vormgeving voortvloeit vanuit idee, inhoud en concept.

Inhoudelijk biedt het blok lessen en oefeningen over de narratieve kracht van montage en geluid: Wat zie ik van wat ik hoor en wat hoor ik van wat ik zie? Hoe breng je een dramatische structuur aan? Hoe belangrijk is de plaatsing van een shot en het geluid in een vertelling? Wat is het verschil tussen een subjectieve en objectieve vertelling en hoe zet je dit in om spanning te creëren? Wat betekent dit voor de découpage?

Aan de hand van een case study nemen we een 'kijkje in de keuken' van het post-productieproces van een film of serie. De makers zijn aanwezig en we bespreken het inhoudelijke proces en de samenwerking. Met de opdracht 'Given Footage' ga je met alle opgedane kennis het experiment aan om de narratieve kracht van een filmische vertelling via montage en geluid verder te ontdekken.

Literatuur / leermiddelen

- Walter Murch, *In the Blink of an Eye, A Perspective on Film Editing (Second Edition)*
- Ben Zijlstra, *leerstof Cinematisch Geluid, Filmacademie, 2018*

Leerdoelen

Na afloop van dit blok kun je:

- de basiskennmerken en –principes van de narratieve werking van geluid en montage in film herkennen en de werking ervan uitleggen en verklaren.
- het narratief van een eenvoudige scene vertalen in een passend découpageplan
- het specifieke van de rol van montage en sound design aangeven in relatie tot de andere disciplines
- de hoofdlijnen van de geschiedenis van de narratieve film/documentaire (cinema/tv/online) schetsen en daarbij de belangrijkste kenmerken van de verschillende perioden aangeven
- enkele belangrijke klassieke films of filmfragmenten in eigen woorden inhoudelijk duiden.
- werk van anderen en zichzelf beschouwen en analyseren m.b.v. een eenvoudig analysemodel en er een mening over verwoorden (geluidsanalyse)
- reflecteren op de voortgang van de studie (terugblik blok 1 t/m 3)

Blokdocenten

Jillis Molenaar, Faye de Wilde

(Gast)docenten

Ivan Lopez Nuñez (regie/decoupage), en René van Uffelen (studieleider montage), Menno Otten (film in context), Marc Matze & Mies Rogmans (cinematography), Eva Plompen (Montage Praktisch), Kaveh Vares (Composing), Cilia Erens (Hoorbare Ruimte).

Onderwijsvorm

Een mix van colleges, individuele opdrachten en groepsopdrachten waarbij je zelfstandig en deels begeleid samenwerkt

Contacttijd

120 uur

Toets

Na afloop van het blok gaan we na of je de belangrijkste leerdoelen van dit blok in voldoende mate hebt behaald. Dit wordt beoordeeld aan de hand van:

- Integrale toetsopdracht 'Given Footage'
- Toets Montage
- Geluidsanalyse

Beoordeling

Je krijgt de 7,5 EC toegekend indien:

- je voldoende aanwezig bent geweest (we gaan uit van 100% bij de praktische activiteiten en minimaal 80% bij de gemeenschappelijke theorielessen)
- de toetsopdrachten minimaal met een voldoende zijn beoordeeld.

Herkansing

Opdracht in overleg met de blokdocenten.

Studiebelasting

7,5 EC (210 uur)

Blok 5: Documentaire

In dit blok gaan we ondervinden wat er allemaal komt kijken bij het maken van een documentaire. Wat is de artistieke en maatschappelijke betekenis van de documentairefilm? Wat zijn 'goede' personages en hoe maak je met hen een vertelling? Hoe werkt interview en waar kun je het allemaal voor gebruiken? Hoe kies je voor je vertelling de juiste vorm? En hoe is dramaturgie in documentaire toepasbaar? Er komen veel verschillende documentairemakers langs, zodat je een breed scala aan werkwijzen en visies voorgeschoteld krijgt.

Je gaat dit blok vooral veel aan de slag. De theorie die je krijgt, kun je zo direct toepassen in de korte documentaires die je gaat maken. Zo doe je eigen ervaring op. Hierop reflecteren en feedback geven aan anderen is daarbij ook belangrijk.

Leerdoelen

Aan het einde van het blok:

- Heb je ervaring opgedaan met een korte documentaire voorbereiden, ontwikkelen en realiseren.

- Kan je vertellend vermogen in beeld en geluid gebruiken om een creatieve documentaire vertelling te creëren.
- Begrijp je de taakverdeling binnen een documentaire en kan je deze toepassen.
- Kan je vanuit eigen rol constructief communiceren met andere betrokkenen van de documentaire.
- Kan je de kenmerken van de belangrijkste documentaire genres herkennen en benoemen.
- Kan je enkele klassieke documentaires in eigen woorden historisch duiden.
- Heb je ervaring opgedaan met werk en werkprocessen van anderen en heb je geleerd om daarop te reflecteren.

Blokdocenten

Astrid Bussink, Hasse van Nunen, Paul Sin Nam Richter

(Gast)docenten

De gastdocenten zijn nog niet bekend.

Onderwijsvorm

Een mix van oefeningen, workshops, werkcolleges en een integrale eindopdracht.

Literatuur

- Zekere tendensen in de Nederlandse documentaire, van Hans Beerekamp, Amsterdam: Stichting Het Ketelhuis.
- Het vak regie, een introductie, Annemiek van der Zanden en Jet Smit, Filmacademie, 2018.

Toets

- Filmplaan
- De gerealiseerde korte documentaire
- Reflectieverslag

Beoordeling

Je krijgt de 7,5 EC toegekend indien:

- je voldoende aanwezig bent geweest (we gaan uit van 100% bij de praktische activiteiten en minimaal 80% bij de gemeenschappelijke theorielessen)
- de toetsopdrachten minimaal met een voldoende zijn beoordeeld.

Herkansing

Opdracht in overleg met de blokdocenten.

Studiebelasting

7,5 EC (210 uur)

Blok 6: Fictie

Wat wil je vertellen? Waarom? En hoe? Net als in blok 5 zijn deze vragen je vertrekpunt, maar dit keer bij het realiseren van een korte fictiescène. Bij het maken van een fictiefilm komen doorgaans meer mensen kijken dan bij het maken van documentaire; zoals acteurs, production designers en visual effect artists. Al deze mensen moeten met de neuzen één kant op om hetzelfde verhaal te creëren.

Samen maak je een fictieve filmische scène. Een heldere vertelling, die de toeschouwer raakt. Jullie scène voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Jullie werken aan een scène van max 5 minuten (incl. eventuele aftiteling). Korter mag ook.
- Je crew en cast bestaat uitsluitend uit de mensen van je groep.
- Jullie ontwikkelen op basis van een gegeven dialoog een premisse, 2 personages en conflict. In de scène vindt een omslag plaats.
- De scène is een heldere vertelling met een begin, midden en eind.

Alle fases van het productieproces komen aan bod; van idee naar onderzoek naar draaien tot post-productie en viewing. De focus ligt in al deze fases op artistiek onderzoek en het werkproces.

Samenwerken en communiceren is tijdens het maakproces essentieel. Om zowel van je eigen proces als dat van je medestudenten te leren spelen peergroups een belangrijke rol in dit blok. Met dit 6e blok rond je tevens het gemeenschappelijke deel van de propedeuse af. Aan het eind van dit blok maak je een reflectieverslag over blok 4 t/m 6 aan de hand van de competenties van de propedeuse.

Leerdoelen

Na afloop van dit blok kan je:

- vanuit verschillende film-disciplines artistiek onderzoek doen naar het inzetten van filmtaal ten behoeve van het te vertellen verhaal.
- vanuit je eigen bijdrage aan het artistiek onderzoek een onderzoeksdossier bijhouden in je DLO onderzoeksdossier.
- in samenwerking met de verschillende vakdisciplines een stijdossier opbouwen en daar vanuit je eigen vakdiscipline een constructieve bijdrage aanleveren.
- in samenwerking met alle vakdisciplines, het pre-productie-, draai- en post-productieproces van een korte fictiefilm doorlopen.
- praktische tools uit de voorafgaande blokken op passende wijze inhoudelijk inzetten om het verhaal te vertellen.
- constructief communiceren tijdens het gehele samenwerkingsproces.
- constructief peerfeedback geven aan medestudenten
- inzichtelijk formuleren hoe je leerproces is verlopen. Waarin ben je vooruit gegaan en wat zijn je verbeterpunten?

Blokdocenten

Eva M.C. Zanen (regie fictie, scenario), Joery Verweij (production design), Marc Matze (cinematography)

(Gast)docenten

Jillis Molenaar (sound design), Anna de Beus, Ed Caffin (samenwerken en communiceren), Stef Holtz (visual effects), Hanna van der Haar (kostuum en rekwisieten), Seabert Deuling (decor en constructie).

Onderwijsvorm

- De blokopdracht staat centraal. Bij de indeling van groepsopdracht wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende vakdiscipline. Het staat je echter in dit blok vrij om buiten je eigen vakdiscipline te werken. (Uitzondering: Het is studenten die in dit blok de regie van een film doen niet toegestaan óók een andere discipline uit te voeren, zoals bijvoorbeeld acteren of camera.)
- Gedurende het blok worden er verschillende colleges gegeven ter inspiratie.
- Er zijn coachingsmomenten met de blokdocenten over het filmplan en stijdossier.
- Om niet alleen van je eigen proces maar ook van dat van je medestudenten te leren, krijgt iedere groep een peergroup. Deze peergroup volgt het proces van één andere groep.

Toets

Na afloop van het blok gaan we met behulp van de beoordelingscriteria na of je de belangrijkste leerdoelen van dit blok in voldoende mate hebt behaald aan de hand de volgende producten:

- Het proces (van idee t/m eindresultaat en evaluatie) van de blokopdracht (het realiseren van een korte fictiefilm).
- Het individuele onderzoeksdossier in je DLO portfolio.
- Het reflectieverslag ter voorbereiding van je voortgangsgesprek.

Beoordeling

Je krijgt de 7,5 EC toegekend indien:

- je voldoende aanwezig bent geweest (we gaan uit van 100% bij de praktische activiteiten en minimaal 80% bij de gemeenschappelijke theorielessen)
- de toetsopdrachten minimaal met een voldoende zijn beoordeeld.

Herkansing

Aan het einde van de laatste week is het mogelijk om een reparatie-opdracht te maken als je individuele verslag en/of het onderzoeksdossier niet in orde is. De precieze reparatie-opdracht zal op basis van de eindbeoordeling door de blokdocenten worden geformuleerd en zal uiterlijk half augustus ingeleverd moeten zijn.

Studiebelasting

7,5 EC (210 uur)

Specialisatieprogramma Productie

Anders dan in het grootste deel van het propedeuseprogramma volg je in het specialisatieprogramma specifiek onderwijs gericht op je eigen afstudeerrichting. Je leert op deze manier elkaar en de docenten beter kennen. Inhoudelijk volgen we opeenvolgend enkele van de kerngebieden van het productie vak; creatief (scenario en talent ontwikkeling), financieel (financieren en begroten), organisatorisch (breakdown, planning, research) en marketingtechnisch (distributie).

Het programma wordt verzorgd door de eigen afstudeerrichting en vindt gedurende het jaar in een zestal specialisatieblokken plaats:

Specialisatie 1: Het vak en de mogelijkheden

Specialisatie 2: Analyse en feedback

Specialisatie 3: Case study fictie & documentaire

Specialisatie 4: Filosofie & actuele ontwikkelingen

Specialisatie 5: Internationalisering

Specialisatie 6: Marketing, sales, distributie & de productiefilms

Geïntegreerd onderdeel van het specialisatie programma zijn daarnaast enkele lange leerlijnen: Internationalisering, Filosofie en Communicatie.

Tijdens het specialisatieprogramma krijg je een eerste inzicht in je persoonlijke affiniteit met de verschillende kerngebieden. Dit biedt jou de gelegenheid om te onderzoeken welke van de kerngebieden van het productievak in meer of mindere mate je interesse wekt en of dit inderdaad de opleiding is die je wilt doen en of zowel jijzelf als de docenten jou geschikt genoeg achten voor het beroep van (uitvoerend) producent.

Toets

Integrale beoordeling van je competenties op basis van je functioneren gedurende het specialisatieprogramma.

Beoordeling

De studiepunten worden na specialisatie 6 toegekend op basis van

- minimaal 80% aanwezigheid
- actieve en constructieve participatie
- voldoende beoordeling van de verschillende opdrachten
- voldoende beoordeling voor de competenties

Beoordelaars

Eva Eisenloeffel, Iris Hogendijk, Bernadette Bout en gastdocenten.

Studiebelasting

15 EC (420 uur)

Specialisatie 1: Het vak en de mogelijkheden

Algemene typering en inhoud

Een kennismaking met elkaar, het vak productie en met het gehele productieproces van ontwikkeling t/m post productie. Je maakt kennis met de verschillende specialisatie mogelijkheden binnen het productievak en onderzoekt de verschillende perspectieven en verantwoordelijkheden die deze vakgebieden met zich meebrengen.

Je krijgt colleges en samenwerkingsopdrachten en onderzoekt wat er in het werkveld zoal speelt en aan maatschappelijk debat plaatsvindt.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel heb je:

- inzicht gekregen in de basisprincipes van het vak;
- inzicht gekregen in de specifieke taken en verantwoordelijkheden van een producent, uitvoerend producent, productie leider en assistent productie leider;
- inzicht gekregen in de verschillende mogelijkheden van het vak;
- een basis gelegd voor een goede samenwerking en een goede onderlinge communicatie;
- de academie leren kennen.

Competenties

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

Docenten

Eva Eisenloeffel, Bernadette Bout, Iris Hogendijk en diverse gastdocenten uit het werkveld

Onderwijsvorm

- Hoorcolleges
- Opdrachten individueel en in groepsverband

Toets

- 80% aanwezigheid
- Actieve en constructieve participatie
- Presentatie van de opdrachten

Specialisatie 2: Analyse & feedback

Algemene typering en inhoud

Deze workshop is een eerste introductie op het gebied van het creatieve aspect van het producentenschap. Je analyseert onder begeleiding van experts uit het werkveld een aantal korte films en geeft daarop, zowel mondeling als schriftelijk, inhoudelijke feedback. Hiermee leg je een basis om een betekenisvol sparringpartner te zijn voor scenaristen en regisseurs en andere partijen binnen het creatieve proces. Tijdens dit proces onderzoek je ook je persoonlijke en elkaars drijfveren en ontwikkel je mede daardoor je eigen kritische vermogen en visie.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- kan je analytische, inhoudelijke feedback geven op een filmplan/scenario/film aan regisseur en scenarist;
- kan je de communicatie zoveel mogelijk stroomlijnen, met een natuurlijke ruimte voor ieders eigenheid;
- heb je jezelf (beter) leren kennen (wie ben ik, wie ben ik in relatie tot de ander, wie ben ik in relatie tot het project);
- kan je goed luisteren, samenvatten en doorvragen.

Competenties

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

Docenten

Ernie Tee & Eva Eisenloeffel

Onderwijsvorm

Workshop en discussies en daaraan gekoppelde opdrachten

Toets

- 80% aanwezigheid;
- Actieve en constructieve participatie;
- Voldoende beoordeling van de opdrachten (O/V)

Specialisatie 3: Case study fictie & documentaire

Algemene typering en inhoud

Tijdens deze specialisatie staat het traject van een korte fictiefilm en een korte documentaire film centraal; Je leest en analyseert het filmplan ofwel scenario en maakt onder begeleiding van experts uit het werkveld de projectplanning, breakdown, begroting, (evt. cashflowschema).

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel weet je hoe je:

- een betekenisvolle en productieve dialoog aan kunt gaan met scenarist en regisseur;
- een scenario op praktische wijze kunt interpreteren en daaruit relevante informatie kunt verzamelen t.b.v. de uitvoering van de productie;

- knelpunten in kaart kunt brengen t.b.v. de haalbaarheid van de productie;
- een eenvoudige begroting op kunt stellen;
- een eenvoudige projectplanning kunt maken.

Competenties

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

Docenten

Loes Komen, Eva Verweij en Reinette van de Stadt

Onderwijsvorm

Hoor-, werkcollege en praktijkopdrachten

Toets

- 80% aanwezigheid
- Actieve en constructieve participatie
- Voldoende beoordeling van de opdrachten (O/V)
- Voldoende beoordeling van het evaluatieverslag (O/V)

Specialisatie 4: Productie: filosofie en actuele ontwikkelingen

Algemene typering en inhoud

Tijdens deze specialisatie maak je kennis met het vak filosofie. Het is een introductie in de grotere thema's van de wijsbegeerte (metafysica, ethiek, politieke/sociale filosofie en epistemologie). Daarnaast maak je kennis met een filosofische houding. Je wordt uitgedaagd je praktische instelling en doelgerichtheid los te laten en plaats te maken voor een open en onderzoekende mentaliteit. Eenduidige begrippen zoals 'waarheid' en het 'goede' maken plaats voor fragmentatie en pluralisme. De open benaderingswijze die de filosofie ons biedt, maakt het mogelijk om zelfs onze grootste vanzelfsprekendheden in een ander daglicht te zien. Filosofie en kunst leveren in die zin een positieve bijdrage aan een dieper begrip van de werkelijkheid.

Het lesboek "Denkbeelden – van film naar filosofie" vormt het uitgangspunt voor deze specialisatie. Aan de hand van beelden, verhaallijnen en personages introduceert het boek de grote thema's van de wijsbegeerte. Met een mix van oude en recente (cult)films maken de auteurs de lezers wegwijs in de verschillende disciplines en stijlen van wijsgerig onderzoek. De films stellen je in staat filosofische vraagstukken in je dagelijkse omgang met de wereld te herkennen.

Verder besteden we tijdens deze specialisatie tijd aan enkele actuele ontwikkelingen in het productieveld zoals onder andere Impact Producing en Green Film Making.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel

- heb je kennis gemaakt met verschillende visies en perspectieven op de wereld, kunst en relatie tussen beiden;
- heb je je theoretisch en analytisch vermogen ontwikkeld;
- kan je jezelf en je omgeving met een flexibele blik analyseren;
- kan je experimenteren en nieuwe ideeën c.q. denkbeelden ontwikkelen;

- kan je een eigen visie formuleren over kunst en de wereld en weet je deze helder over te dragen op anderen.

-

Studiemateriaal

- Reader van het boek Denkbeelden – van film naar filosofie
- 10 (korte en langere) films
- Enkele primaire filosofische teksten

Docent

Sophie van Hoorn (filosofie) en diverse gastdocenten (actuele ontwikkelingen)

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Competenties

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

Toets

- Op basis van interventie: je bereidt aan de hand van het bestudeerde studiemateriaal 1-3 scherpe vragen/discussiepunten voor die tijdens de les worden ingebracht. Daarbij ga je op zoek naar een beeldend kunstwerk die de vraag of het discussiepunt ondersteunt.
- Evt. eindopdracht

Beoordeling

- 80% aanwezigheidsplicht
- Actieve en constructieve participatie

Specialisatie 5: Internationalisering

Algemene typering en inhoud

In deze specialisatie vindt een student exchange plaats met het RITCS, Brussel. In voorbereidende lessen in Amsterdam en via Masterclasses en netwerksessies in Brussel krijg je samen met Belgische studenten aan de hand van de Nederlands-Belgische Documentaire Co-productie 'The Taste of Desire' inzicht in het proces van coproduceren. Je krijgt daarnaast inzicht in de rol van de (uitvoerend) producent in de fasen van idee-ontwikkeling, script-analyse, financiering, begroting, realisering, distributie, impact producing en recouplement bij (internationale co-) productie van documentaires.

De Student Exchange wordt afgesloten in Amsterdam met een presentatie van een Europese Co-productie opdracht door de Nederlandse Productiestudenten.

Leerdoelen

Na afronding van dit programmaonderdeel kan je:

- de verschillende fasen van documentaire produceren en de bijbehorende taken van documentaire (uitvoerend)producenten benoemen;
- de rol en mogelijkheden van Impact Producing benoemen;
- de actuele financieringsstructuur in het hedendaagse film- en televisie landschap beschrijven en een (coproductie)begroting en financieringsplan leren begrijpen;
- de samenwerking en verhouding tussen de documentaire producent en financieringspartijen als omroepen, fondsen, distributeurs, sales agents etc. benoemen;

- de financieringsmogelijkheden in Nederland en België analyseren en interpreteren en op grond daarvan conclusies trekken;
- eigen sterke en minder sterke punten benoemen en eigen ideeën en keuzes verwoorden naar docenten en medestudenten.

Competenties

2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en ontwikkeling
7. Communicatief vermogen

Docenten

Iris Hogendijk, Reïnette van de Stadt en diverse gastdocenten

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges, excursie

Toets

- Begroting documentaire in Belgisch-Nederlandse co-productie, individueel & peer feedback tijdens Co-productie presentatie aan docenten en medestudenten
- Financieringsplan, individueel – peer feedback tijdens presentatie
- Verslag co-producen Nederland-België n.a.v. de excursie

Beoordeling

- 80% aanwezigheid (voorwaarde)
- een voldoende resultaat van de opdrachten (O/V)

Specialisatie 6: Workshop marketing, sales, distributie & de productiefilms

6A Workshop Marketing, Sales & Distributie

Algemene typering en inhoud

Deze workshop is een eerste introductie in marketing, sales & distributie. Je wordt bewust gemaakt van de noodzaak van filmmarketing en de belangrijke rol die dat heeft bij de totstandkoming van een film. Het belang van het bereiken van het “juiste” publiek voor een film (productie) komt aan de orde en aan welke voorwaarden een marketingplan moet voldoen om dit doel te bereiken.

Je maakt kennis met experts uit het werkveld op het gebied van marketing, publiciteit, content creatie, acquisitie, sales, distributie en exploitatie.

Leerdoel

Na afloop van dit programmaonderdeel kan je:

- nut en noodzaak van marketing, sales & distributie formuleren;
- doelgroepen bepalen;
- een simpel marketingplan schrijven.

Competenties

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

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges en individuele en/of team opdrachten

Docenten

Bernadette Bout en diverse experts uit het werkveld

Toets

Een aan de hand van bestaande films opgesteld marketingplan

Beoordeling

- 80% aanwezigheid;
- actieve en constructieve participatie;
- voldoende beoordeling van de opdrachten (O/V)

6B De Productiefilms: Korte Documentaire Opdracht – Research, Filmplan, Draaien, Montage

Algemene typering en inhoud

Aan de hand van gastcolleges en opdrachten die buiten Amsterdam zullen worden uitgevoerd, krijg je inzicht en vaardigheden in de inhoudelijke ontwikkeling en productieorganisatie bij het maken van een documentaire. Aan de orde komen samenwerken, research, communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, creatieve oplossingen, onderhandelen, durf en lef.

Eindproducten zijn Plan van Aanpak, Research verslag, Filmplan en Korte Documentaire (7 min.) en persoonlijke evaluatie. De gemaakte opdrachten worden uitgebreid geëvalueerd op inhoud, samenwerking en uitvoering.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- heb je basiskennis op inhoudelijk en organisatorisch gebied bij ideeontwikkeling, research, montage en productieorganisatie van documentaire projecten.
- kun je samenwerken;
- kun je feedback geven en ontvangen;
- kun je creatief en flexibel handelen.

Competenties

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

Onderwijsvorm

Werkcolleges, praktijkopdrachten op locatie

Docenten

Reinette van de Stadt, Iris Hogendijk e.a.

Toets

- Documentaire deelopdrachten en eindproduct, peer feedback en feedback door docenten tijdens eindpresentatie
- Persoonlijk leerverslag

Beoordeling

- 80% aanwezigheid;
- actieve en constructieve participatie;
- voldoende beoordeling van de opdrachten (O/V)

Leerlijn Communicatievaardigheden; verbindend communiceren

Algemene typering en inhoud

Dit is een jaarlijks terugkerende lessenreeks van 3 tot 4 lesdagen. De achterliggende gedachte van deze lessenreeks is om je bewustwording mee te geven over wie je bent, waar je voor staat, waar je naartoe wilt, welke keuzes je maakt en hoe je je verhoudt tot een ander.

In de huidige maatschappij wordt er veel van je verwacht, vaak van ouders, docenten, leeftijdsgenoten maar vooral van jezelf. De lat ligt hoog, de prestatiedruk is enorm en veel studenten ervaren stress. De grootste bron van stress is wanneer je iets doet wat niet aansluit bij je behoeften of gevoelens. Vaak worden keuzes bewust of onbewust gemaakt op basis van verwachtingen, hoever je ermee in de maatschappij komt of hoeveel het verdient.

In deze lessen leer je jezelf vragen stellen als; Zit ik nog goed? Word ik hier blij van? Geeft mij dit energie of kost mij dit energie? Wat zijn mijn talenten, kwaliteiten, overtuigingen? Waar kom ik vandaan? Hoe zit mijn levensverhaal in elkaar en waar wil ik naartoe? Het gaat over keuzes maken, grenzen, prioriteiten en doelen stellen en dichtbij jezelf te blijven.

Dit zelfonderzoek is de basis van waaruit je gaat kijken naar waar je naartoe wilt en wat je daarvoor nodig hebt. Je leert te kijken naar de gevoelens en behoeften van de ander en gaat op zoek naar verbinding om dit in te kunnen zetten voor een effectieve en prettige samenwerking.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- kan je kijken en luisteren naar je eigen gevoelens en behoeften en naar die van de ander;
- kan je omgaan met emoties en het scheppen van veiligheid in communicatie;
- kan je dit inzetten als tool voor een effectieve en prettige samenwerking, weet je communicatieproblemen te voorkomen of op te lossen;
- kan je blijvend bij jezelf onderzoeken of wat je doet nog aansluit bij je behoeften en waar je naartoe wilt in het leven;
- ben je je bewust van een eigen verantwoordelijkheid en keuzes in het leven.

Competenties

5. Vermogen tot groei en vernieuwing

7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges, oefeningen, individuele opdrachten, meditatie en samenwerkingsopdrachten.

Docent

Rosan Boersma

Toets

- 80% aanwezigheid
- Actieve en constructieve participatie
- Een voldoende beoordeling van de opdrachten (O/V)

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.

