

Studiegids 2022 – 2023
Bacheloropleiding Film en Televisie
Production Design – Jaar 1

Nederlandse Filmacademie
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding production design.....	3
2. Beroep en werkveld van de production designer	4
3. Team van production design.....	5
4. Globaal programma production design.....	6
Hoofdlijnen van het programma in jaar 1 t/m 4.....	6
Leerlijnen in het programma	7
Programmaoverzicht jaar 1	10
5. Detailbeschrijvingen programma jaar 1	11
Blok 1: Film als kunstvorm	11
Blok 2: idee ontwikkeling.....	12
Blok 3: Visual storytelling	13
Blok 4: Sound design en montage	15
Blok 5: Documentaire.....	16
Blok 6: Fictie	17
Specialisatieprogramma Production Design.....	19
Specialisatie 1: Introductie Production Design.....	20
Specialisatie 2: Digitaal tekenen: de mogelijkheden van Photoshop.....	21
Specialisatie 3: Ontwerpen: historisch besef, research en conceptualiseren	21
Specialisatie 4: Ruimtelijk vormgeven; maquette onderzoek	22
Specialisatie 5: Digitaal ontwerpen en tekenen van ruimte	22
Specialisatie 6: Artistiek onderzoek; persoonlijke expositie	23
Bijlage 1. De eindcompetenties van de opleiding	24

1. INLEIDING PRODUCTION DESIGN

Het visuele concept dat de Production Designer voor een film ontwerpt is belangrijk. Zonder een visueel concept kan een verhaal onsamenhangend overkomen en kunnen visuele elementen die niet kloppen met het narratief, het verhaal wat je probeert over te brengen verstoren en tegenspreken.

Tijdens je studie laten we je zien wat Production Design is en welke keuzes je kunt maken met een visueel ontwerp. Hoe kom je tot een beeldconcept? Waar zijn je keuzes op gebaseerd? Hoe werk je ideeën uit? Hoe ga je het realiseren en hoe kun je dit samen met het Art Department uitwerken en organiseren? Je werkt veel samen met studenten van je eigen studierichting maar ook met andere studierichtingen. Zo kom je er achter wat jouw rol is als Production Designer en wat je met jouw vormgevingsvisie kunt toevoegen aan het verhaal. Wat houdt je bezig en wat is er te zien om je heen wat laat je zien en wat laat je weg? Waarom en waardoor ziet iets er zo uit? Je bestudeert niet alleen het werk van andere filmmakers maar ook het werk van andere ontwerpers zoals architecten, fotografen en kunstenaars.

De opleiding is zowel praktisch als theoretisch. Door het doorlopen van producties in verschillende functies en de daar aan voorafgaande theorielessen, ontwikkel je het gehele proces van Production Design. Je zorgt ervoor dat de Production Design een geloofwaardige wereld vormt rond de personages. De praktische leerlijn geeft je inzicht in diverse vaardigheden als organiseren, plannen en uitvoeren. De theoretische leerlijn geeft inhoudelijke verdieping en historisch besef. Tijdens de film in context lessen en je persoonlijke artistieke onderzoek leer je gedachten, gebeurtenissen en emoties vertalen naar beeld.

Na je afstuderen weet je wat je talenten zijn, waar je persoonlijke interesse ligt binnen Production Design en heb je een eigen signatuur ontwikkeld. Je kunt aan het werk binnen een Art Department of bent zelfstandig als Production Designer.

2. BEROEP EN WERKVELD VAN DE PRODUCTION DESIGNER

Wanneer je production design hebt gestudeerd kun je als ontwerper werken voor film, televisie en andere media. Je bent in staat jouw visuele concept in beeldend werk over te brengen aan anderen. Je bent de initiatiefnemer van de vormgeving en bepaalt hoe de verschillende locaties en studiosets eruit komen te zien. Je doet je werk in goed overleg met alle betrokkenen van de andere studierichtingen.

Als Production Designer geef je leiding aan vele specialisten binnen het Art Department. Je hebt inzicht in voorbereiding, uitwerking en afronden van een project. Ook ben je in staat het team inhoudelijk aan te sturen door visueel te communiceren met research, beeldend werk, inspiratiefoto's, materiaalkennis, digitale tekeningen en ander inspirerend beeldmateriaal. Dat houdt in dat er keuzes gemaakt worden over de locaties en studiosets, set design, de rekwisieten en de kostuums die passen bij de visie en het beeldconcept.

3. TEAM VAN PRODUCTION DESIGN

Het onderwijs wordt verzorgd door een vast team en 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:

- Anne Winterink – studieleider
- Romke Faber – docent
- Seabert Deuling – docent
- Anita Schoolderman – beheerder kostuum, rekwisieten en decoratie
- Bruno Scuderoni – instructeur technische vaardigheden
- Jan Derk van den Berg – docent kunstgeschiedenis
- Fleur van Berge – 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/coachen van enkele oefeningen.

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

- Arjen Baars (tekenen)
- Joery Verweij (art director)
- Hanna van der Haar (production design)
- Louka Hogendijk (production design)
- Eric Goossens (production design)
- Ellen Lens (kostuumontwerp)
- Bente Wiegman (locatiescout)
- Henk Bouten (decorateur)
- Walter Kloos (locatiescout)
- Wendeline Dijkman (architectuur De Gebouwendigs)
- Esther Wouda (dramaturgie/scenarist/script editor/producer)
- Marco Mocking (editor/docent)
- Lorien Mouyal (setdresser)
- Kim Verduijn (cursus production design)
- Anneke Assen (productie art-departement)
- Marijke Beek (architectuurhistoricus)

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 propedeuseteam 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 PRODUCTION DESIGN

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
- aan het eind van de propedeuse wordt vastgesteld of je geschikt bent om door te gaan naar de hoofdfase van de afstudeerrichting

Tweede jaar: ambacht en samenwerken

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

Derde jaar: verdiepen en onderzoeken

- focus op verdiepen en onderzoeken van filmische mogelijkheden maar ook van de eigen ambachtelijke en artistieke mogelijkheden en ambities
- gemeenschappelijke praktijkoefening
- gemeenschappelijke basistheorie
- vakspecifieke praktijk / theorie
- stage

Vierde jaar: profileren en bewijzen

- eindexamenfilms
- artistiek onderzoek
- expositie
- voorbereiding beroepspraktijk
- festival tentoonstelling

Etage: verdiepingsdag

Gedurende de vier studiejaren zijn er dagen waarin we met alle studenten van de hele studierichting Production Design samenkomen. Deze dagen organiseren we een vakspecialistisch dag. Er wordt bijvoorbeeld een gastcollege gegeven, een oefening gedaan of we gaan op pad. Deze Etagedag geeft je de mogelijkheid je specifieker te verdiepen in een onderwerp. Op deze dag is iedereen welkom.

Leerlijnen in het programma

Gedurende de vier leerjaren volg je de leerlijnen:

ONTWERPEN (WIE)

Op het gebied van ontwerpen zal je ontdekken welke bouwstenen er nodig zijn voor een krachtig ontwerp. Het ontwerp voor een film begint met een leeg canvas, je gaat onderzoek doen naar thematiek in een verhaal, associaties die het bij je oproept en vanuit daar duik je je research in. Je leert concepten te ontwikkelen; je ideeën naar beelden te vertalen. Je zult kennismaken met waarnemen, analyseren en reflecteren, zowel in het ontwerpproces als in je eigen ontwikkeling. We dagen je uit om te experimenteren, uit te proberen en lef te hebben. Neem initiatief.

Tijdens de verschillende workshops en opdrachten zal je leren kijken, zien, researchen, vragen stellen, tekenen. Je zult zicht krijgen op de werking van kleur, licht en lenzen. Je gaat oefenen met contrast en transformatie op zowel dramaturgisch niveau alsook in een ontwerp.

Of de film wordt gedraaid op locatie of in een studio heeft invloed op je ontwerpproces. Je zult leren locatiebriefings te maken na overleg met regisseur, d.o.p. en producent, hoe locaties te scouten, hoe een locatiescout aan te sturen.

De zintuigelijke werking van het filmbeeld is belangrijk om het publiek zo goed als mogelijk de film te laten voelen, ruiken en proeven. Om dit te bereiken leer je als production designer als een spons te zijn; je luistert, voelt, proeft en leest.

Personages spelen een essentiële rol in een filmverhaal. Wie zijn zij, waar komen ze vandaan en waarom zien eruit zoals ze er uit zien? Workshops op het gebied van kostuum en haar & make-up zullen je inzicht verschaffen hoe deze disciplines te werk gaan en hoe je als production designer met hen samenwerkt.

Als maker zul je je eigenheid ontwikkelen. Je zult leren deze op een constructieve manier in te zetten in het ontwerpproces met als doel tot de meest krachtige vertelling te komen.

RUIMTE (WAAR)

Als je eenmaal weet wat je gaat vertellen - hoe je ontwerp het verhaal ondersteunt - zal je leren je ontwerp te realiseren. Van idee naar realiteit. Het *waar* een personage is in een verhaal is van groot belang. Hoe maak je dit *waar* praktisch? Hoe voer je het concept uit? Je zult leren een ruimtelijke realisatie te maken van je concept. Door middel van workshops zal je o.a. ervaring opdoen in het maken van maquettes, het bouwen en decoreren van een decor. Dit met als doel om inzichtelijk te maken wat het belang en de consequentie is van keuzes die je maakt in de realisatie van een ontwerp. Welke materialen en welke technieken gebruik je, waar vraagt de desbetreffende film om? Wat is de relatie tussen binnen en buiten met betrekking tot een ruimte? Allerlei belangrijke onderdelen in het tot stand brengen van een filmset. In het uitvoeren van een concept gaat het om visualiseren, vormgeven en realiseren. De ruimte door middel van vormgeving betekenis geven zodat het filmverhaal krachtiger wordt.

HISTORISCH BESEF (WANNEER)

Het wanneer een verhaal zich afspeelt is van groot belang voor je ontwerp. Iedere tijdsperiode kent een eigen architectuur, kledingstijl, meubelvormgeving, productontwerp etc. Als

Production Designer is het van belang dat je over een basiskennis beschikt van de algehele kunstgeschiedenis. Naast het belang van de kunstgeschiedenis is het ook belangrijk dat je weet welke momenten in de algehele geschiedenis van groot belang zijn geweest in de vorming van de huidige wereldwijde samenleving. Alles houdt met elkaar verband. Je zult als Production Designer moeten weten hoe je onderzoek doet naar een bepaalde periode. Of het nou gaat om een realistisch drama in het heden, een kinderfilm in de jaren 90 van de 20e eeuw, een science fictionfilm in het jaar 3500 A.D. of een historisch drama in de 16e eeuw. Iedere tijd wordt gekenmerkt door een eigen tijdsbeeld die je als Production Designer met de vrijheid van de verbeelding vormt zult geven. Het gebied van historisch besef zal je in de vier jaar dat je studeert je kennis verbreden en verdiepen op allerlei gebieden ten behoeve van je vaardigheden als ontwerper.

COMMUNICATIE (WAT)

Wat is het verhaal dat je met het Production Design verteld? En wat is de manier waarop je zowel in het Art Department als met de overige departementen communiceert? Beide vormen van communiceren zijn van groot belang om enerzijds als maker de samenwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen en anderzijds om het verhaal van de film zo krachtig mogelijk over te brengen. Op het gebied van communicatie zal je tijdens de opleiding zodoende te maken krijgen met het verwerven van inzicht in de onderlinge verhoudingen binnen een Art Department. Je zult leren evalueren en wat het belang van groepsdynamica is voor een samenwerking. Je zult te maken krijgen met peer-feedback, hoe werkt dat? En je zult leren op jezelf te reflecteren; waarom doe ik wat ik doe? En waarom zeg ik wat zeg? Zodat je door middel van zelfkennis kunt terugblikken op het eigen handelen en zo vertrouwen kunt ontwikkelen in je eigen kunnen. Je wordt aangemoedigd om zelf keuzes te maken, fouten te maken en te leren zodat je kunt groeien en ontwikkelen.

Als Production Designer geef je artistiek leiding aan je Art Department. Dit betekent dat je stevig in je schoenen zult moeten staan om het beeldconcept te bewaken en een visie kunt doortrekken op een hele film. Oefeningen in het kader van communicatie zullen je kennis en ervaring op dit gebied helpen om goed beslagen ten ijs te komen.

PRODUCEREN (HOE)

Producers is een onderdeel van het Production Design dat qua belang niet onderdoet voor het ontwerp. Alles wat je ontwerpt zal gerealiseerd moeten worden binnen een bepaalde tijd, binnen een bepaald budget en met een bepaalde groep mensen. Zo ben je als Production Designer verantwoordelijk voor een breakdown, een planning en een begroting. Je zult een Art Department samenstellen en aansturen bestaande uit artiesten in allerlei diverse disciplines. Je zult leiding moeten geven aan je Art Department en je dienstbaar kunnen opstellen in dienst van het filmverhaal.

Eenmaal in het werkveld zal je te maken krijgen met netwerken, contact maken en onderhouden met collega's van verschillende disciplines. Je zult een idee over bedrijfsvoering moeten ontwikkelen en iets van commercieel inzicht is daarbij wel handig. Je zult leren dat discipline een niet altijd vanzelfsprekende, maar vaak wel gunstige vaardigheid is om je staande te kunnen houden in het werkveld.

Door middel van verschillende oefeningen en workshops zal je kennis en vaardigheden opdoen die je inzicht zullen verschaffen op het gebied van produceren vanuit het perspectief van een Production Designer.

INNOVATIE (WAAROM)

Film is sinds haar ontstaan een medium dat onderhevig is aan technologische ontwikkelingen. De komst van montage, geluid, kleur, kleiner formaat camera's hebben allemaal invloed gehad op de manier waarop films worden geproduceerd en waarop filmverhalen worden verteld. Tot aan het begin van de 20e eeuw werd het filmproductieproces gekenmerkt door analoge technologieën. Sindsdien heeft de ontwikkeling van digitale technologieën zo'n vlucht genomen dat een groot deel van het filmproductieproces inmiddels gedigitaliseerd is. Deze digitalisering heeft niet alleen het filmproductieproces beïnvloedt, maar tegelijk ook de hele samenleving. Laptops, smartphones, social media e.d. zijn niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

Welke invloed al deze ontwikkelingen hebben op de wijze waarop we films produceren en verhalen vertellen onderzoeken we op het gebied van innovatie. Wat is van belang als production designer om op te letten waar het gaat om deze ontwikkelingen? Hoe verhoud je je hiertoe. En belangrijker nog...wat is er nu mogelijk? Wat is er morgen mogelijk? Wat als..?

We gaan op zoek naar mogelijkheden buiten de gebaande paden om tot krachtige verhalen te komen vanuit het perspectief van production design.

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 Production Design 15 EC
Een eerste kennismaking met en verdieping in enkele van de kerngebieden van het vak van production design
 - Specialisatie 1: introductie production design
 - Specialisatie 2: digitaal tekenen; de mogelijkheden van Photoshop
 - Specialisatie 3: ontwerpen, historisch besef, research en conceptualiserenNa de kerst: feed forward
 - Specialisatie 4: ruimtelijk vormgeven; maquette onderzoek
 - Specialisatie 5: digitaal ontwerpen en tekenen van ruimte
 - Specialisatie 6: artistiek onderzoek; persoonlijk expositie
 - Etage: verdiepingstag met gast uit het werkveld.

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 kennigemaakt 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 *découpage*plan
- 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 Production Design

Algemene typering en inhoud

Anders dan in het grootste deel van het propedeuseprogramma volgt de student in het specialisatieprogramma specifiek onderwijs gericht op de eigen afstudeerrichting. Grotendeels gebeurt dat met de medestudenten van de eigen afstudeerrichting. Het programma wordt verzorgd door de eigen afstudeerrichting en vindt gedurende het jaar in een zestal 'blokken' plaats. Studenten leren op deze manier elkaar en de docenten beter kennen. Inhoudelijk ligt de nadruk op het onderzoeken en verwerven van basale technische en inhoudelijke vaardigheden en de mogelijkheden en geschiktheid van de student voor het beroep. Verder krijgen de studenten en de opleiding een beter beeld van de geschiktheid van de student voor het beroep.

Leerdoelen

Het programma is gericht op de propedeusecompetenties.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege, zelfstudie, praktijkoefening aan de hand van opdrachten

Programma

- Specialisatie 1: introductie production design
- Specialisatie 2: digitaal tekenen: de mogelijkheden van Photoshop
- Specialisatie 3: ontwerpen: historisch besef, research en conceptualiseren

Na de kerst feed forward

- Specialisatie 4: ruimtelijk vormgeven; maquette onderzoek
- Specialisatie 5: digitaal ontwerpen en tekenen van ruimte

- Specialisatie 6: artistiek onderzoek; persoonlijk expositie
- Etage: verdiepingdag met gast uit het werkveld

Toets

Integrale beoordeling van de competenties op basis van je functioneren gedurende het specialisatieprogramma (eind feedback persoonlijke expositie)

Beoordelaars

Anne Winterink (studieleider), Romke Faber, Seabert Deuling, Arjen Baars

Beoordeling

De studiepunten worden na specialisatie 6 toegekend bij:

- actieve participatie (voorwaarde)
- voldoende beoordeling van het werk tijdens de "Schouw" en voor de competenties

Studiebelasting

15 EC (420 uur)

Specialisatie 1: Introductie Production Design

Algemene typering en inhoud

Deze eerste specialisatieweek, met je medestudenten van de studie richting Production Design, staat in het teken van elkaar, de school en de docenten leren kennen.

Wie zijn de docenten? Waar en hoe werkt het Atelier, de rekvisietenopslag en de kostuumopslag? Wat heb jij gedaan voor je naar de filmacademie kwam? Hoe ziet het programma van het hele eerste jaar eruit? Wie zijn jouw mede studenten?

Je gaat deze week met elkaar praten over je interesses en laat aan elkaar zien waarom je deze studie wilt doen. Jullie werken gezamenlijk aan een opdracht ruimtelijk vormgeven naar aanleiding van een locatie in de buurt. Jullie krijgen tekenles op locatie en ontwerpen een nieuwe voorgevel. We gaan daarbij rekvisiteren en dressen en denken na over kostuum. Een korte praktische opdracht om elkaar te leren kennen.

Literatuur

Mediatheek

Leerdoel(en)

Na afloop van deze week ben je bekend met elkaar en de studierichting production design

Onderwijsvorm

Klassikale lessen met opdrachten

Contacttijd

30 uur

Docenten

Anne Winterink, Romke Faber, Seabert Deuling, Anita Schoolderman, Bruno Scuderoni.

Specialisatie 2: Digitaal tekenen: de mogelijkheden van Photoshop

Voor wie

Studenten Production Design en Montage

Algemene typering en inhoud

In deze week ligt de nadruk op het vertrouwd raken met de menustructuur en de mogelijkheden van het programma Photoshop door middel van theorielessen en oefenopdrachten. Je gaat leren werken in beeldlagen, selecteren en maskeren. Je maakt kennis met het toepassen van tekst, typografie, beeldcompositie, het aanpassen van digitale fotografie en kleurcorrecties in Photoshop.

Leerdoel

- Leren werken met Photoshop

Onderwijsvorm

Klassikale lessen met opdrachten

Contacttijd

24 uur

Docent

Marco Mocking (editor/docent)

Specialisatie 3: Ontwerpen: historisch besef, research en conceptualiseren

Algemene typering en inhoud

Gedurende een week ga je je ontwerpvaardigheden oefenen en onderzoeken door middel van het maken van een concept voor een music video. Aan de hand van een muziknummer ga je zelf een concept ontwikkelen en uitwerken in een visueel concept (document) en een daadwerkelijke music video in schetsvorm.

Je levert twee producten in:

1. Je visuele concept in de vorm van een Keynote/Powerpoint/PDF
2. Je Music video

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- Een visueel concept maken
- Presenteren
- Met visuele vormgeving een verhaal vertellen

Onderwijsvorm

Klassikale les, individuele begeleiding, zelfstudie

Contacttijd

20 uur

Docent

Romke Faber

Specialisatie 4: Ruimtelijk vormgeven; maquette onderzoek

Algemene typering en inhoud

We doen onderzoek naar ruimte: buiten vs. binnen. We maken een studiemquette. Wat kom je tegen tijdens het bouwen op schaal? Door eerst ruimtelijk te leren tekenen kom je eventuele problemen van je ontwerp tegen en kun je deze op schaal oplossen.

Literatuur

Boeken uit mediatheek

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- Een ruimtelijk maquette vormonderzoek uitvoeren

Onderwijsvorm

Klassikale lessen met opdrachten

Contacttijd

24 uur

Docent

Seabert Deuling

Toets

- uitgewerkt research verslag
- een individuele maquette

Specialisatie 5: Digitaal ontwerpen en tekenen van ruimte

Algemene typering en inhoud

Sketch-up, Illustrator en Photoshop: We werken verder aan de opdracht ruimte van specialisatie 4. Nu ga je je verdiepen in periode, binnen buiten, vorm, materiaal en digitale tekeningen.

Literatuur

In de mediatheek

Leerdoelen

Na dit programmaonderdeel kun je:

- diverse 3D technieken toepassen;
- research doen.

Onderwijsvorm

Klassikale lessen met opdrachten

Contacttijd

24 uur

Docenten

Gastdocenten

Specialisatie 6: Artistiek onderzoek; persoonlijke expositie

Algemene typering en inhoud

Tijdens deze drie weken werken we toe naar de expositie van al je werk van het afgelopen jaar. We leren een ruimte decoreren voor je persoonlijke expositie.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- decoreren
- exposeren
- presenteren

Onderwijsvorm

Klassikale lessen met opdrachten

Contacttijd

73 uur

Docenten

Anita Schoolderman, Seabert Deuling

Toets

- Decoratie
- Expositie
- Presentatie

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 uitdrukingsmiddelen 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.

