

Studiegids 2022 – 2023
Bacheloropleiding Film en Televisie
Production Design – Jaar 4

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
Hoofdpijnen van het programma in jaar 1 t/m 4.....	6
Leerlijnen in het programma	7
Programmaoverzicht jaar 4.....	10
5. Detailbeschrijvingen programma jaar 4.....	11
Ontwerpen.....	11
Ruimte	12
Produceren.....	13
Innovatie.....	14
Communiceren	15
Bijlage 1. De eindcompetenties van de opleiding	17

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.

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 4

- Ontwerpen 25 EC
wie ben jij als ontwerper, welke functie in het Art Department ambieer je en hoe presenteer je jezelf aan het werkveld?
- Ruimte 20 EC
in zowel artistieke als technische zin je vindingrijkheid uitbreiden om het meest krachtige ontwerp voor een film te realiseren
- Produceren 6 EC
ontdekken hoe je organiserend vermogen zich verhoudt tot de uiteindelijke realisatie van een ontwerp
- Innovatie 3 EC
voorbereiden op (de zakelijke kant van) de toekomstige beroepspraktijk
- Communiceren 6 EC
nog eens kritisch kijken naar jouw eigen rol op het gebied van communicatie in relatie tot jezelf en de ander

5. DETAILBESCHRIJVINGEN PROGRAMMA JAAR 4

Ontwerpen

Algemene typering en inhoud

Alle kennis, ervaringen en inzichten die je in de afgelopen jaren hebt opgedaan ga je in het vierde jaar inzetten om zowel je eindexamenfilm vorm te geven als je eigen persoonlijke ontwikkeling te verfijnen. Met de eindexamenfilm laat je zien dat je na de voorgaande jaren over de benodigde kennis, inzichten en vaardigheden beschikt om een film visueel te ondersteunen met het Production Design om zo tot een krachtige vertelling te komen. Door middel van het artistiek onderzoek en de eindpresentatie maak je een laatste verdieping in je eigen ontwikkeling als ontwerper. Wie ben jij als ontwerper, welke functie in het Art Department ambieer je en hoe presenteer je jezelf aan het werkveld?

Dit programmaonderdeel bestaat uit:

- Artistiek Onderzoek
- Eindexpositie
- Ontwerp 4ejaars fictiefilm

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- een ontwerp maken dat aansluit op de inhoud van een scenario;
- een presentatie/pitch geven over je ontwerp;
- je sets ontwerpen op locatie of in de studio;
- onderzoek doen naar een zelf gekozen onderwerp;
- jezelf beeldend presenteren.

Literatuur/ leermiddelen

- online n.a.v. het zelfgekozen onderwerp
- diverse boeken in de mediatheek

Onderwijsvorm

Individueel onderzoek en groepsopdracht

Docenten

- Romke Faber
- Anne Winterink
- Kathleen Lotze

Gastdocenten

- Erik Goossens
- Louka Hogendijk

Contacttijd

100 uur

Toets

Na afloop van de opdrachten gaan we met behulp van beoordelingscriteria na of je de belangrijkste leerdoelen van *Ontwerpen* in voldoende mate hebt gehaald. Dat doen we aan de hand van de volgende producten:

- Stijldossier
- Ontwerp van een expositie

- Het artistiek onderzoek
- Eindexamenfilm

Beoordeling

Je krijgt de studiepunten toegekend wanneer de toetsopdrachten minimaal met een voldoende zijn beoordeeld.

Herkansing

Opdracht in overleg met de docent

Studiebelasting

25 EC (700 uur)

Ruimte

Algemene typering en inhoud

De eindexamenfilms vormen dit jaar de oefeningen waarin je je opgedane kennis qua het realiseren van een ontwerp verder ontwikkelt. Je zult in verschillende functies werkzaam zijn in een Art Department en je kennis vergroten. In zowel artistieke als technische zin zal je je vindingrijkheid uitbreiden om het meest krachtige ontwerp voor een film te realiseren.

Dit programmaonderdeel bestaat uit:

- Artistieke realisatie 4ejaars fictiefilm
- Technische realisatie 4ejaars fictiefilm
- Expositie

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- samen met het Art Department de vormgeving uitwerken;
- technische plannen uitwerken;
- een expositie maken in de academie.

Onderwijsvorm

Groepsopdrachten en zelfstudie

Docenten

- Seabert Deuling
- Anita Schoolderman
- Bruno Scuderoni

Gastdocenten

- Diverse gastdocenten

Contacttijd

120 uur

Toets

Na afloop van de opdrachten gaan we met behulp van beoordelingscriteria na of je de belangrijkste leerdoelen van *Ruimte* in voldoende mate hebt gehaald. Dat doen we aan de hand van de volgende producten:

- De ingerichte set op gekozen locatie of studio

- Gebouwde en gedecoreerde set op gekozen locatie of studio
- Special props
- Kostuum
- Eindbeeld
- Expositie

Beoordeling

Je krijgt de studiepunten toegekend indien:

- de toetsopdrachten minimaal met een voldoende zijn beoordeeld
- je 100% aanwezig bent geweest tijdens de gezamenlijke oefeningen

Herkansing

Opdracht in overleg met de docent

Studiebelasting

20 EC (560 uur)

Producersen

Algemene typering en inhoud

Inmiddels heb je ervaren dat een sterk ontwerp voor een film een stevig kader nodig heeft om binnen te ontwikkelen. De eindexamenfilms vormen de oefeningen waarin je kunt ontdekken hoe je organiserend vermogen zich verhoudt tot de uiteindelijke realisatie van het ontwerp. Waar gaat het goed met een planning maken, crew samenstellen, crew aansturen, begroten en de afhandeling van een film? En waar heb je je nog verder in te ontwikkelen in het werkveld?

Dit programmaonderdeel bestaat uit:

- Organisatie 4ejaars fictiefilm
- Afhandeling 4ejaars fictiefilm
- Organisatie eindexpositie eindexamenfestival

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- Kun je een leiding geven aan een Art Department
- Kun je begroten n.a.v. een breakdown en plannen voor een Art Department
- Kun je een expositie ontwerpen en inrichten
- Een onderdeel van het eindexamenfestival organiseren

Onderwijsvorm

Individuele opdrachten

Docenten

- Anne Winterink
- Romke Faber
- Seabert Deuling

Gastdocenten

- Louka Hogendijk

Contacttijd

160 uur

Toets

Na afloop van de opdrachten gaan we met behulp van beoordelingscriteria na of je de belangrijkste leerdoelen van *Producers* in voldoende mate hebt gehaald. Dat doen we aan de hand van de volgende producten:

- Art Department en kostuum breakdown
- Art Department en kostuum begroting
- Planning voor het Art Department
- Expositie
- Festivalplan

Beoordeling

Je krijgt de studiepunten toegekend als alle opdrachten met een voldoende zijn beoordeeld.

Herkansing

Opdracht in overleg met de docent

Studiebelasting

6 EC (168 uur)

Innovatie

Algemene typering en inhoud

Na het 4e jaar zul je het werkveld in gaan om je daar verder te ontwikkelen in het Art Department. Welke functie je ook zal gaan vervullen in het Art Department, het is van groot belang dat je je kennis en vaardigheden blijft ontwikkelen. Op de hoogte blijft van nieuwe inzichten die zowel het ontwerp van een verhaal als de samenwerking kunnen versterken.

Je krijgt waarschijnlijk ook te maken met de zakelijke kant van de beroepsuitoefening. Gedurende het laatste jaar ga je je daar specifiek op voorbereiden. Dat doe je door in de eerste plaats zélf actief op zoek te gaan naar informatie die voor jou relevant is. Een belangrijke startbron is daarbij de website BeroepKunstenaar. Daarnaast organiseert zowel de opleiding als de AHK een aantal informatiebijeenkomsten of workshops over veelvoorkomende vragen of onderwerpen over de zakelijke kant van de beroepsuitoefening. Enkele voorbeelden zijn: ZZP-er zijn, aansprakelijkheid, verzekering, boekhouden, belastingen, acquisitie / netwerken, e.d.

Dit programmaonderdeel bestaat uit:

- Voorbereiding beroepspraktijk

Leerdoelen

Na afloop van dit onderdeel heb je:

- een beeld van de eigen beroepspraktijk in de nabije toekomst
- een idee van welke ondernemings-/rechtsvorm voor hem/haar het meest geschikt is, wat de consequenties daarvan zijn en welke acties hij/zij moet ondernemen om een en ander te realiseren
- een beeld van de risico's die verbonden zijn aan de gemaakte keuzes en hoe deze te voorkomen of erop te anticiperen
- een beeld van de eigen waarde op de arbeidsmarkt en hoe daarover te onderhandelen

- een plan voor hoe je jezelf extern gaat presenteren als professional (showreel, website, social media, e.d.) en aan wie (netwerk)

Competenties

2. Onderzoekend vermogen
6. Organiserend en ondernemend vermogen

Onderwijsvorm

Je werkt in de loop van het jaar zelfstandig aan een schriftelijk werkstuk, waarbij je de informatie die je nodig hebt op allerlei manieren kunt verzamelen, via websites en webinars van bijvoorbeeld vakbonden of beroepsverenigingen etc. Maar maak vooral gebruik van:

- Beroepkunstenaar.nl, de AHK-site waar je alles vindt over de zakelijke kant van werk in de kunst- en cultuursector.
- Lezingen via het starterscafé van de AHK (live in de AHK culture club, of kijk lessen terug in het archief op ahk.nl/ondernemen).
- Bijeenkomsten/ informatie eigen vakklas over voorbereiding op de beroepspraktijk.

Maak in je werkstuk duidelijk welke bronnen je hebt geraadpleegd en op welke manier die je verder hebben geholpen.

Docenten

- Seabert Deuling
- Romke Faber

Contacttijd

4 uur

Toets

Na afloop van de opdrachten gaan we met behulp van beoordelingscriteria na of je de belangrijkste leerdoelen van *Innoveren* in voldoende mate hebt gehaald. Dat doen we aan de hand van de volgende producten:

- Een onderzoeksverslag naar de verschillende beroepsmogelijkheden

Beoordeling

Je krijgt de studiepunten toegekend door de studieleider als:

- Je verslag voldoet aan de leerdoelen.

Herkansing

Opdracht in overleg met de docent

Studiebelasting

3 EC (84 uur)

Communiceren

Algemene typering en inhoud

Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren, wat heb je geleerd? Wat zou je nog willen leren dit jaar op het gebied van communiceren? Ben je erachter gekomen waarom het in voorgaande jaren wel of niet goed ging met betrekking tot communicatie in de samenwerking? Je vierdejaars film, je reflectieverslag en de intervisiemomenten bieden je de mogelijkheid nog eens kritisch te kijken naar jouw eigen rol op het gebied van communicatie in relatie tot jezelf en de ander.

Dit programmaonderdeel bestaat uit:

- Reflectieverslag 4ejaars fictiefilm

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- reflecteren op je eigen functioneren;
- je inzichten verwoorden;
- reflecteren op anderen.

Onderwijsvorm

Groepsoefeningen en individuele opdrachten

Docenten

- Anne Winterink
- Romke Faber
- Seabert Deuling

Gastdocenten

Louka Hogendijk

Diverse gastdocenten in de feedbackcommissie

Contacttijd

16 uur

Toets

Na afloop van de opdrachten gaan we met behulp van beoordelingscriteria na of je de belangrijkste leerdoelen van communiceren in voldoende mate hebt gehaald. Dat doen we aan de hand van de volgende producten:

- Reflectieverslag

Beoordeling

Je krijgt de studiepunten toegekend als het reflectieverslag met een voldoende is beoordeeld.

Herkansing

Geen

Studiebelasting

6 EC (168 uur)

BIJLAGE 1. DE EINDCOMPETENTIES VAN DE OPLEIDING

1. Creërend vermogen

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

Gedragindicatoren:

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

2. Onderzoekend vermogen

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

Gedragindicatoren:

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

3. Ambachtelijk vermogen

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

Gedragindicatoren:

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

4. Samenwerkend vermogen

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

Gedragsindicatoren:

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

5. Vermogen tot groei en vernieuwing

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

Gedragsindicatoren:

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

6. Organiserend en ondernemend vermogen

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

Gedragsindicatoren:

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

7. Communicatief vermogen

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

Gedragsindicatoren:

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

