

Studiegids 2023 – 2024
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	9
5. Detailbeschrijvingen programma jaar 1	10
Blok 1: Film als kunstvorm	10
Blok 2: idee ontwikkeling.....	11
Blok 3: Visual storytelling	13
Blok 4: Sound design en montage	14
Blok 5: Documentaire.....	15
Blok 6: Fictie	17
Specialisatieprogramma Productie.....	18
Specialisatie 1: Kennismaking met elkaar, het vak en de mogelijkheden.....	19
Specialisatie 2: De Productiefilms ofwel “de pijltjesopdracht”	20
Specialisatie 3: Case study fictie	21
Specialisatie 4: Internationalisering & Case study documentaire	21
Specialisatie 5: Filosofie & Script analyse	23
Specialisatie 6: Marketing, sales, distributie & De markt.....	25
Leerlijn Persoonlijke ontwikkeling en communicatie	26
Bijlage 1. De eindcompetenties van de opleiding	28

1. INLEIDING PRODUCTIE

Heb je een passie voor film en beschik je naast creatieve ook over ondernemende, zakelijke, financiële en/of organisatietalenten? Vind je het leuk om samen te werken met een groep mensen en neem je graag het voortouw? Ben je een vat vol ideeën en denk je graag in oplossingen. Dan is productie iets voor jou!

Naast ruimte voor het vakspecifiek onderwijs krijg je volop de gelegenheid om erachter te komen in welke aspecten van het film(productie) vak jij je verder wil verdiepen en specialiseren.

Van eerste idee tot en met première

Bij productie creëer je de voorwaarden om zo optimaal mogelijk documentaires, speelfilms, dramaserieën en commercials te realiseren. Je bent de spin in het web en inhoudelijk, zakelijk en organisatorisch betrokken bij alle fasen van het productieproces: van het eerste idee tot en met de première van de film. Het ontwikkelen van scenario's en filmplannen, het genereren en bewaken van (financiële) middelen, het leidinggeven aan het team, het zit allemaal in jouw takenpakket.

'Een producent voelt de creatieve uitdaging om films te initiëren, hij/zij/hen financiert en begeleidt het project en zoekt daar het juiste publiek bij.' - *Luuk Hoekx, Productie - lichting 2016*

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. Een producent 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 van projecten en overziet vervolgens het gehele proces tot en met de uitbreng of uitzending zowel 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 (meestal) 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 het ene of het andere uitstroomprofiel. 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 financieel/zakelijke aspecten van het productievak en leer je deze op een duurzame, inclusieve en veilige manier in te zetten voor de projecten waar jij je mee verbonden voelt.

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 en regisseurs maar ook fondsen en financiers. In de productiefase ben je niet alleen voortdurend in dialoog met de regisseur maar ook met alle andere disciplines (onder andere cinematografie, production design, sound design). 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 de (uitvoerend) producent 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
- Marit Gerritsen – hoofd producties
- Iris Hogendijk - docent productie en productiecoach jaar 2
- Bernadette Bout - docent productie en productiecoach fictie jaar 2, 3 en 4
- ReINETTE van de Stadt – docent productie en 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
- Rosan Boersma
- Anna de Beus
- Safirah Dijkstra
- Hans Dortmans
- Els van Driel
- Tina Farifteh
- Sasha Gertsik
- Adna Ghilazghi
- Petra Goedings
- Susanne Groen
- Pim Hermeling
- Sophie van Hoorn
- Hein van Joolen
- Walter Kloos
- Loes Komen
- Rogier Kramer
- Iris Lammertsma
- Marco Maas
- Steven Malamud Rubinstein
- Remy Mulder
- Hasse van Nunen
- Petra van Lint
- Bas Pinkse

- Ernie Tee
 - Merel Teunissen
 - Jacques Vereecken
 - 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 *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 PRODUCTIE

Hoofdpijnen van het programma in jaar 1 t/m 4

Bij de opleiding Productie leiden we in de basis op tot 2 uitstroomprofielen: Producent en Uitvoerend Producent. Gedurende de 4 jaren van de opleiding is het curriculum op vakkundig gebied vormgegeven langs 6 lange leerlijnen:

- Analyse & feedback
- Financieel
- Productieel/Organisatorisch
- Juridisch
- Communicatie en Management
- Marketing en Distributie

Naast deze vakkundige ontwikkeling besteden we veel aandacht aan (inter) persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op de beroepspraktijk.

Met de studenten van de andere richtingen volg je een gemeenschappelijk propedeusejaar. Daarnaast volg je theorievakken en workshops binnen je eigen vakgebied.

In het tweede jaar werk je vanuit je eigen vakdiscipline aan diverse oefeningen en projecten samen met de medestudenten van andere vakrichtingen. Verder zijn er theorielessen, (internationale) workshops, bezoek je een aantal filmfestivals en loop je stage.

Het derde jaar start je met een commercialblok waar studenten van alle vakklassen aan meedoen. Verder werk je vanuit je eigen vakdiscipline mee aan diverse projecten en is er de mogelijkheid om een start te maken met je eventuele specialisatie. We hebben een uitwisselingsprogramma met een Europese filmschool en je begint met de ontwikkeling van de eindexamenfilms.

Het vierde jaar staat in het teken van het afstuderen en de afstudeerfilms. Je bezoekt een internationaal filmfestival. Je schrijft een persoonlijk ondernemingsplan en bereid je voor op je eerste stappen in het werkveld.

Specialiseren

Bij de studie Productie is het mogelijk om je gedurende de studie te specialiseren in één of meerdere van de vele aspecten van het vak. Tijdens de opleiding leer je waar je talenten liggen, en minstens zo belangrijk, waar je voorkeur ligt. Op de Filmacademie verken je de mogelijkheden en kies je jouw pad.

Tot en met (grotendeels) het tweede studiejaar volgen alle productiestudenten hetzelfde curriculum. Vanaf de start van/ de keuze voor de stageperiode eind jaar 2 begin je eigenlijk al langzaam met specialiseren. Tijdens het derde jaar bestaat dan vervolgens de mogelijkheid om je interesse aan te geven voor het produceren van fictie-, documentaire of bijvoorbeeld VFX/IM-producties.

Maar bovenal is er de mogelijkheid tot verdieping m.b.t. een van de uitstroomprofielen; uitvoerend producent of producent. In het vierde jaar werken we hieraan verder in de uitwerking van een persoonlijk ondernemingsplan.

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)
- aandacht voor reflectie op inhoud, samenwerking en het leerproces
- internationale workshops en uitwisseling met een andere filmschool
- je loopt stage

Derde jaar: verdiepen en onderzoeken

- verschillende gemeenschappelijke praktijkoefeningen
- verdiepende vakspecifieke praktijk en theorie workshops
- keuze voor een verdiepende module in een van de uitstroomprofielen
- ruimte voor persoonlijke en artistieke ontwikkeling (Film in Context)
- start voorbereiding eindexamenfilm
- internationale workshops en uitwisseling met een andere filmschool

Vierde jaar: profileren en bewijzen

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

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: De productiefilms ofwel de "pijltjesopdracht"
 - Specialisatie 3: Case study fictie
 - Specialisatie 4: Internationalisering & Case study documentaire
 - Specialisatie 5: Filosofie & Script analyse
 - Specialisatie 6: Marketing, sales, distributie & De markt
 - Leerlijn Persoonlijke ontwikkeling en communicatie

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 end 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 voorgaande jaren:

Amrita Das (diversity facilitator), Daan van den Hurk (filmpianist), Amira Duijnhouwer (regie , scenario), 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)

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

Tijdens dit blok 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.

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 basiskenmerken 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

NNB, Ellen-Alinda Verhoeff

(Gast)docenten voorgaande jaren:

Niels van Koevorden, Tom Fassaert (regie) 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:

- Groepsopdracht: het uitgewerkte filmidee voor een korte documentaire
- Groepsopdracht: het uitgewerkte filmidee voor een korte fictiefilm
- Groepsopdracht: het mondeling presenteren van je filmidee aan de groep
- Individueel: betoog IDFA

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 film in context en de filmlijst.

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 voorgaande jaren:

Mies Rogmans (docent cinematography), Jillis Molenaar (docent sound design) Joery Verweij (visual effects en production design), Reza Kartosen Wong (media wetenschapper), Janneke v. d. Wel (VFX&IM) Ellen Lens (costume designer), Danyael Sugawara (studieleider 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: film in context opdracht
- 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 kennismaat 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 voorgaande jaren:

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)

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 voorgaande jaren:

Astrid Bussink, Hasse van Nunen, Paul Sin Nam Richter

(Gast)docenten voorgaande jaren:

Shamira Raphaëla (regie), Nelly Dos Reis (regie), Jeroen Berkvens (dramaturgie), Mies Rogmans, Jean Counet, (cinematography), Jillis Molenaar (sounddesign), Menno Otten (film in context), Roshan Nejal (immersive media).

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 vooruitgegaan en wat zijn je verbeterpunten?

Blokdocenten

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

(Gast)docenten voorgaande jaren

Jillis Molenaar (sound design), Anna de Beus, AnneliekeTelle (samenwerken en communiceren), Dirk Achten, Farah Abdi (opnameleiding) Suleiman Alaoui (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 peergroep. Deze peergroep 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

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. 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 zowel inhoudelijke als meer technische vaardigheden. 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

Hoorcolleges, 'hands-on' werkcolleges, case studies en zelfwerkzaamheid aan de hand van individuele en teamopdrachten.

Programma

Het specialisatieprogramma omvat zes specialisaties met een eigen typering en inhoud. Bovendien zijn er als lange leerlijn lessen en activiteiten rond communicatie- en managementvaardigheden:

- Specialisatie 1: Het Vak en de Mogelijkheden
- Specialisatie 2: De productiefilms ofwel “de pijltjes opdracht”
- Specialisatie 3: Case study fictie
- Specialisatie 4: Internationalisering & Case study documentaire
- Specialisatie 5: Filosofie & Script analyse
- Specialisatie 6: Marketing, sales, distributie & De markt
- Leerlijn Persoonlijke ontwikkeling en communicatie

Toets

Je competenties worden op basis van je functioneren gedurende het specialisatieprogramma integraal beoordeeld door middel van het toekennen van studiepunten.

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, Rogier Kramer, Iris Hogendijk, Bernadette Bout, Reinetten vd Stadt, Sophie van Hoorn, Jelle Beuger, Loes Komen, Eva Verweij en verschillende gastdocenten

Beoordeling

De studiepunten worden na specialisatie 6 toegekend indien:

- minimaal 80% aanwezigheid en actieve participatie
- de eindresultaten van specialisatie 3, 4, 6 staan op Kultura
- voldoende beoordeling voor de competenties
- voldoende beoordeling reflectieverslag Specialisaties

Studiebelasting

15 EC (420 uur)

Specialisatie 1: Kennismaking met elkaar, 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.

Aan de hand van een case study gaan de studenten in gesprek met gastdocenten uit het werkveld. Ze onderzoeken de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de producent en uitvoerend producent. Op deze manier krijgen de studenten inzicht in de verschillende perspectieven die deze vakgebieden met zich meebrengen.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kan je:

- de specifieke taken en verantwoordelijkheden benoemen van een producent en uitvoerend producent
- de verschillende fases van het productieproces herkennen en benoemen (ontwikkelingsfase, preproductiefase, draaiperiode en postproductiefase)

Bovendien heb je na afloop:

- kennisgemaakt met enkele van de belangrijkste termen en praktische hulpmiddelen binnen het productievak (breakdown, callsheet, draaiplanning etc)
- de academie en diens klasgenoten beter leren kennen.
- een basis gelegd voor een goede samenwerking en een goede onderlinge communicatie

Competenties

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

Onderwijsvorm

- Hoorcolleges
- Case studie
- Opdrachten individueel en in groepsverband

Docenten

Eva Eisenloeffel, Bernadette Bout, Rogier Kramer, Laura Bouwmeester

Toetsvorm & beoordeling

- 80% aanwezigheid;
- Actieve en constructieve participatie;

Specialisatie 2: De Productiefilms ofwel “de pijltjesopdracht”

Algemene typering en inhoud

Aan de hand van werkcolleges, instructies en opdrachten die in teams zullen worden uitgevoerd, krijgt de student inzicht en vaardigheden in de inhoudelijke ontwikkeling, de interviewtechnieken, het draaien en de productieorganisatie van een korte documentaire.

Aan de orde komen samenwerken, research, communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, creatieve oplossingen en onderhandelen.

Eindproducten zijn Plan van Aanpak, Filmplan, Korte Documentaire (5 a 7 min.) en een persoonlijke evaluatie. De gemaakte opdrachten worden geëvalueerd op inhoud, samenwerking en uitvoering.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kan je:

- een basisversie schrijven voor een (documentaire) filmplan waarin aan bod komen; thematiek, personages en structuur.
- een plan van aanpak schrijven voor de research en productie van een korte documentaire
- verschillende interviewtechnieken herkennen en benoemen

Competenties

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

Onderwijsvorm

Werkcolleges en praktijkopdracht op locatie

Docenten

Iris Hogendijk, ReINETTE van de Stadt, Hans Dortmans e.a.

Toetsvorm & beoordeling

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

Specialisatie 3: Case study fictie

Algemene typering en inhoud

Tijdens deze specialisatie staat het traject van een korte fictiefilm centraal; Je leest en analyseert het scenario en maakt de projectplanning, breakdown, begroting, (evt. cashflowschema).

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- heb je kennis gemaakt met het financiële protocol van de filmacademie;
- kan je een betekenisvolle en productieve dialoog aangaan met scenarist en regisseur door gebruik te maken van een vocabulaire waarin het verhaal centraal staat, met als doel het beste uit een scenario te halen en het beste uit de makers;
- ben je in staat om een scenario op praktische wijze te interpreteren en daaruit relevante informatie te verzamelen t.b.v. de uitvoering van de productie;
- kan je knelpunten in kaart brengen t.b.v. de haalbaarheid van de productie;
- kan je een eenvoudige begroting opstellen;
- kan je een eenvoudige projectplanning maken.

Competenties

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

Onderwijsvorm

Hoor-, werkcollege en praktijkopdrachten

Docenten

Bernadette Bout, Loes Komen en Eva Verweij

Toetsing & beoordeling

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

Specialisatie 4: Internationalisering & Case study documentaire

Internationalisering

Algemene typering en inhoud

Tijdens deze Specialisatie onderzoeken we hoe een internationale coproductie met België tot stand komt aan de hand van een case study uit het werkveld. De (inhoudelijke) noodzaak en

mogelijkheden en de financiële en productionele uitdagingen komen aan bod. Ook bezoeken we met elkaar tijdens deze specialisatie het RITCS (Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound) en ontmoeten we de (productie) studenten van de filmacademie in Brussel.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kan je:

- de inhoudelijk en financiële redenen benoemen die ten grondslag liggen aan de keuze om wel of niet een internationale coproductie aan te gaan voor een project.
- verschillende mogelijkheden van cofinanciering met België benoemen.

Competenties

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

Onderwijsvorm

Hoor-, werkcollege en praktijkopdrachten

Docenten

Reinette vd Stadt, Iris Hogendijk en gastdocenten

Toetsing & beoordeling

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

Case study documentaire

Algemene typering en inhoud

Aan de hand van een Case Studies krijgen de studenten kennis van de verschillende productionele processen bij (internationale co-)productie van documentaires. Tevens schrijven studenten vanuit een eigen idee een eenvoudig filmplan.

Leerdoelen

Het verwerven van inzicht in het gehele productieproces van een documentaire: van ontwikkeling t/m distributie.

Na afloop van dit programmaonderdeel kan je:

- een Filmfonds begrotingsmodel voor een lange documentaire lezen en interpreteren
- de mogelijkheden van cofinanciering voor een Nederlandse documentaire binnen Europa benoemen
- de specifieke rol van een producent tijdens het ontwikkelingsproces van een documentaire beschrijven.
- een doelgroep specificeren ten behoeve van de marketing en distributie van een lange documentaire

Competenties

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

Onderwijsvorm

Hoor-, werkcollege en praktijkopdrachten

Docenten

Iris Hogendijk, ReINETTE vd Stadt en gastdocenten

Toetsing & beoordeling

- 80% aanwezigheid;
- Actieve en constructieve participatie;
- Voldoende beoordeling van de individuele en/of teamopdrachten [O/V]
- Voldoende beoordeling van het evaluatieverslag [O/V]

Specialisatie 5: Filosofie & Script analyse

Filosofie

Algemene typering en inhoud

Tijdens deze specialisatie maken studenten 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 maken studenten kennis met een filosofische houding. Ze worden uitgedaagd hun 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 de studenten in staat filosofische vraagstukken in hun dagelijkse omgang met de wereld te herkennen.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- heb je kennis gemaakt met verschillende visies en perspectieven op de wereld, kunst en de relatie tussen beiden;
- heb je je theoretisch en analytisch vermogen ontwikkeld;
- ben je in staat jezelf en je omgeving met een flexibele blik te analyseren;
- ben je in staat te experimenteren en nieuwe ideeën c.q. denkbeelden te ontwikkelen;
- kan je een eigen visie formuleren over kunst en de wereld en weet deze helder over te dragen op anderen.

Studiemateriaal

- Reader van het boek Denkbeelden – van film naar filosofie
- 10 films
- Enkele primaire filosofische teksten

Competenties

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

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Docent

Sophie van Hoorn

Toetsing en beoordeling

- 80% aanwezigheidsplicht
- Actieve en constructieve participatie

Script analyse

Algemene typering en inhoud

Zowel voor producenten als voor uitvoerend producenten is het van cruciaal belang om een constructieve inhoudelijk sparringpartner te kunnen zijn voor makers.

Script of filmpplan analyse en (constructieve) feedback geven is iets anders dan “je mening geven” en vergt voor zowel fictie als documentaire projecten kennis en vaardigheid van de (uitvoerend) producent. Tijdens deze workshop gaan we aan de hand van verschillende scenario's en filmpplannen aan de slag met elkaar onder begeleiding van experts en gastdocenten uit het werkveld.

Leerdoelen

Na afloop van dit programma onderdeel:

- kan je analytische, inhoudelijke feedback geven op een filmpplan/scenario/film aan regisseur en scenarist;
- kan je de communicatie zoveel mogelijk stroomlijnen, zodat er prettig samengewerkt kan worden, 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
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

Workshop en discussies en daaraan gekoppelde opdrachten

Docent

Eva Eisenloeffel en diverse gastdocenten

Toetsing en beoordeling

- 80% aanwezigheid
- Actieve en constructieve participatie
- Voldoende beoordeling van de opdrachten [O/V]

Specialisatie 6: Marketing, sales, distributie & De markt

Marketing, sales, distributie

Algemene typering en inhoud

Deze workshop is een eerste introductie voor studenten 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 gewenste publiek en aan welke voorwaarden een marketingplan moet voldoen om dit waar te kunnen maken komen aan de orde.

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

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kan je:

- een eenvoudige marketingstrategie opstellen
- het nut en noodzaak van marketing, sales & distributie benoemen
- verschillende partijen benoemen die een rol spelen bij de uitbreng van een film
- potentiële doelgroepen van een film specificeren en weet hij hoe deze te bereiken zijn
- functie en werking van een trailer, poster en stills benoemen en analyseren
- de verschillen tussen marketing, distributie en internationale sales benoemen

Competenties

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

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges en team opdracht

Docenten

Jelle Beuger, Pim Hermeling, Safirah Dijkstra.

Toets

Het opstellen van een marketing- en/of distributieplan aan de hand van bestaande (nog te releasen/nog in roulatie te brengen) films

Beoordeling

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

De markt

Algemene typering en inhoud

Aan het einde van het eerste jaar richten we de blik vanuit de kennis over ons eigen vakgebied productie op het gehele werkveld. Je onderzoekt actuele trends en ontwikkelingen en de impact daarvan op het medialandschap. Je wordt uitgenodigd op basis van het eigen onderzoek zelf gastdocenten aan te dragen met wie je hierover in gesprek wilt.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kan je:

- de kennis over het eigen vakgebied koppelen aan een breder debat over het veranderende werkveld.

Competenties

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

Onderwijsvorm

Onderzoek en masterclasses

Docenten

Eva Eisenloeffel en diverse gastdocenten

Toetsvorm en beoordeling

- 80% aanwezigheid;
- Actieve en constructieve participatie

Leerlijn Persoonlijke ontwikkeling en communicatie

Communicatie met de ander, communicatie met jezelf

Periode

Jaarlijks terugkerende lessenreeks van 3 tot 4 lesdagen

Algemene typering en inhoud

De achterliggende gedachten 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 je 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 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;
- omgaan met emoties;
- veiligheid in communicatie scheppen en dit inzetten als tool voor een effectieve en prettige samenwerking;
- communicatieproblemen voorkomen of oplossen;
- blijvend onderzoeken of wat je wilt doen in het leven nog voldoende aansluit bij je behoeften en waar je naartoe wilt in het leven;
- verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken 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

Toetsvorm & beoordeling

- 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.

