

Studiegids 2023 – 2024
Bacheloropleiding Film en Televisie
Regie Fictie – Jaar 3

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding Regie Fictie.....	3
2. Beroep en werkveld van Regie Fictie.....	4
3. Team van Regie Fictie.....	5
4. Globaal programma Regie Fictie.....	6
Hoofdlijnen van het programma in jaar 1 t/m 4.....	6
Programmaoverzicht jaar 3.....	7
5. Detailbeschrijvingen programma jaar 3.....	8
Ontwikkeling derdejaars fictiefilm.....	8
Realisering derdejaars fictiefilm.....	9
Vorbereiding eindexamenfilm.....	10
Commercial.....	11
Modules/regieschap jaar 3 en 4.....	11
Director's toolbox.....	12
Muziek en sound design.....	13
In search for human truth in characters and relationships.....	14
Pet project.....	15
Bijlage 1. De eindcompetenties van de opleiding.....	17

1. INLEIDING REGIE FICTIE

De afstudeerrichting Regie Fictie stelt zich ten doel regisseurs op te leiden die binnen een veranderend werkveld breed en flexibel inzetbaar zijn. Regisseurs die zowel beschikken over ambachtelijke vaardigheden als een sterke eigen signatuur kunnen laten zien en die zich op basis hiervan duidelijk kunnen profileren in het werkveld en onderscheiden van andere regisseurs. Per lichter wordt gezocht naar diversiteit in voorkeuren en talent voor genres en platforms (film, online & televisie(serie), commercials, transmediale producties). Belangrijk aandachtspunt voor de opleiding regie fictie is dat verbreding niet tot vervlakking mag leiden, ambacht of techniek niet ten koste gaan van verdieping en signatuur. Constante factor is dat de filmacademie en de Regie Fictie afdeling bij uitstek verhalenvertellers opleidt, dat is een USP (unique selling point). Voor de fictieafdeling geldt daarnaast dat ook datgene wat geboden wordt op het gebied van acteursregie voor film een USP is, evenals de samenwerking met andere (film)vakspecialisten, op deze beide punten onderscheidt de afdeling zich van andere (regie- of film)opleidingen.

De afstudeerrichting vindt het belangrijk dat studenten zich voldoende bewust worden van hun (toekomstig) ondernemerschap. Dit betekent niet alleen dat ze zich ontwikkelen tot makers die flexibel en multi-inzetbaar zijn in het beroepsveld, maar ook dat zij een grondhouding van zelfredzaamheid en aanpassingsvermogen ontwikkelen.

Het curriculum is opgebouwd rond 4 kerngebieden:

1. *Spelregie*: naast reguliere lessen spelregie zijn er workshops waarin wordt samengewerkt met de 3 grote landelijke toneelscholen (Arnhem, Maastricht, Utrecht). Deze samenwerkingsverbanden zijn essentieel, niet alleen als oefening binnen het curriculum, maar ook omdat studenten de acteurs leren kennen met wie ze later gaan samenwerken. Deze contacten hebben een functie in het creëren van een nieuwe generatie die gezamenlijk de Nederlandse filmindustrie gaan vormen.
2. *Visie/analyse/dramaturgie*: waarbij m.n. aandacht is voor scriptanalyse en verhaalstructuren. De regievisie wordt gezien als belangrijk sturend element binnen een filmproductie.
3. *Vormgevingsregie*: waarbij m.n. aandacht is voor *découpage*, maar ook voor muziek en sounddesign, algehele vormgeving, art-direction en visual effects/digital storytelling.
4. *Samenwerking in de praktijk*: (grote) gezamenlijke oefeningen, waarbij de regiestudent het gehele filmproductieproces doorloopt en samenwerkt met (alle) andere vakklassen om tot een afgeronde productie te komen. De afdeling Regie Fictie en haar studenten werken samen met alle andere vakklassen binnen de Filmacademie.

2. BEROEP EN WERKVELD VAN REGIE FICTIE

De fictieregisseur is artistiek eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van een fictieproject, zowel inhoudelijk, als qua vormgeving. De Fictieregisseur ontwikkelt op basis van een script een visie en een regieconcept en geeft van daaruit artistiek leiding aan het project, gedurende het gehele maakproces. De regiestudent/regisseur inspireert en motiveert cast en crew en is verantwoordelijk voor spelregie en vormgevingsregie. Dit betekent concreet o.a. dat de regisseur overleg heeft met schrijver en producent in de ontwikkelingsfase, een rol speelt bij de casting, spelrepetities met de acteurs leidt, in overleg met camera/licht de *découpage* bepaalt, tijdens de opnamen de acteurs regisseert en de crew aanstuurt en in overleg met editor, sounddesign en muziek de eindmontage bepaalt.

Tijdens het gehele maakproces werkt de regisseur samen met de producent, schrijver, crew en eventuele financiers, waarbij ook financiële en logistieke mogelijkheden en beperkingen en andere randvoorwaarden besproken worden.

Actuele ontwikkelingen

Het medialandschap is de afgelopen decennia drastisch veranderd. Het oprukken van de nieuwe(re) media brengt niet alleen een scala aan nieuwe platforms en *business models* met zich mee, maar biedt ook op het vlak van *storytelling* nieuwe kansen, obstakels, vragen en uitdagingen, waar de Filmacademie niet aan voorbij kan gaan. Naast vaardigheden in “traditionele” vertelvormen en platforms zullen regisseurs goed beslagen ten ijs moeten komen in dit vernieuwde werkveld.

Daarnaast staan budgetten voor (fictie)producties al enige tijd flink onder druk. Dit noopt ook tot andere (flexibelere) werkvormen dan voorheen het geval was, inhoudelijk, logistiek en financieel.

Praktisch gezien betekent dit dat regisseurs om een kans te maken op de arbeidsmarkt breed inzetbaar en flexibel moeten zijn. Ze moeten dus kennis en vaardigheden moeten opdoen in verschillende productievormen; zowel in speelfilm, als televisiedrama, als commercials, als cross/transmediaproducties. Ze moeten zowel vele minuten per dag kunnen draaien, als gedetailleerd op de vierkante millimeter kunnen werken. Ze moeten over ambachtelijke vaardigheden beschikken, maar zich ook kunnen profileren met een eigen signatuur.

Verder moeten regisseurs zich bewust zijn van de internationalisering in het werkveld, vrijwel geen speelfilm of grote productie komt meer tot stand zonder buitenlandse coproducent, wat consequenties heeft voor bijvoorbeeld crew/castsamenstelling, etc.

Wat betreft de Nederlandse speelfilm pur sang, is een tendens zichtbaar dat films die qua publieksbereik succesvol zijn, veelal boekverfilmingen, stervehikels of kinder(boeken)films betreffen. Ook dramaseries van Nederlandse bodem doen het de laatste tijd goed qua kijkcijfers.

Er zijn verschillende talentontwikkelingsprogramma's bij o.a. Filmfonds en de NPO, om nieuwe generaties fictieregisseurs kansen te geven. Hier liggen met name kansen voor regisseurs met een sterke eigen signatuur.

3. TEAM VAN REGIE FICTIE

Het onderwijs wordt verzorgd door een vast team en een groot 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:

- Danyael Sugawara - studieleider regie fictie
- Janneke van Heesch - docent regie fictie/coach 3e jaars film
- Marcel Visbeen – coach eindexamenfilm
- Annelie Spaans - coördinatie en ondersteuning (vanuit onderwijsbureau)

De *studieleider* is verantwoordelijk voor:

- de inhoud van het onderwijsprogramma als geheel
- de opbouw en de samenhang van dat onderwijsprogramma
- het aansturen van de uitvoering van het onderwijs
- het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
- selecteren en begeleiden van geschikte gastdocenten
- bijhouden en bewaken van de studievoortgang van studenten
- overleggen met het werkveld over de eindkwalificaties en het onderwijsprogramma

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

Gastdocenten verzorgen specifieke lessen en coachen oefeningen en workshops van het programma. Enkele regelmatig terugkerende namen zijn:

- Edson da Conceicao (o.a. De Sterfshow, Rampvlucht)
- Simone van Dusseldorp (o.a. Eng, Briefgeheim, Kikkerdril, Uilebal)
- Mijke de Jong (o.a. Laila M., Bluebird, Joy)
- David Lammers (o.a. Langer Licht, Smeris)
- Ivan Lopez Nunez (o.a. My Life on Planet B)
- Marcel Visbeen (o.a. Elvis Lives!, Moordvrouw)
- Lance Tangestani (o.a. Buurt Tories)
- Judith Boeschoten
- Denijal Hasanović (o.a. Catalina, Thicker Than Water, Retrieval)

Medewerkers van het onderwijsbureau ondersteunen de studieleider en (gast)docenten bij de organisatie en de uitvoering van het onderwijs.

4. GLOBAAL PROGRAMMA REGIE FICTIE

Hoofdpijnen van het programma in jaar 1 t/m 4

Propedeuse: basisjaar

- grotendeels een gemeenschappelijk programma
- gezamenlijke introductie op filmmaken en de verschillende disciplines
- diverse basistheorie (voornamelijk op de maandagen)
- kleine praktijkoefeningen
- bezoek aan festivals
- specialisatieprogramma eigen afstudeerrichting
- aan het eind 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 afstudeerrichting
- een aantal gemeenschappelijke praktijkoefeningen, waarin je leert samenwerken
- 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
- een kleinere en een grote gemeenschappelijke praktijkoefening
- nog een deel gemeenschappelijke basistheorie
- vakspecifieke praktijk / theorie
- excursie
- start voorbereiding eindexamenfilm

Vierde jaar: profileren en bewijzen

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

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

Programmaoverzicht jaar 3

Gemeenschappelijke praktijkoefeningen:

- Ontwikkeling derdejaars fictiefilm
in samenspraak ontwikkelen van het script en de regievisie 7 EC
- Realisering derdejaars fictiefilm
in teamverband realiseren van het ontwikkelde fictiefilmplan 27 EC
- Voorbereiding eindexamenfilm
eerste ideeën voor de eindexamenfilm 7 EC
- Commercial
realiseer een pakkend verhaal binnen de opgegeven tijd 3 EC

Vakspecifieke praktijk / theorie:

- Modules
specialistische à la carte workshops voor regie 3 EC
- Director's toolbox
voorbereiding SFO 2 EC
- Muziek en sound design
verdiepende module decoupage door middel van theorie en praktijk 1 EC
- In search for human truth in characters and relationships
workshop Denijal Hasanović 5 EC

Individuele opdrachten

- Petproject
vind je eigen stem en signatuur 5 EC

5. DETAILBESCHRIJVINGEN PROGRAMMA JAAR 3

Ontwikkeling derdejaars fictiefilm

Algemene typering en inhoud

Je ontwikkelt deels gezamenlijk een filmplan dat na goedkeuring verder wordt uitgewerkt. De studenten uit de andere vakklassen worden zo vroeg mogelijk bij de voorbereidingen betrokken. Het te realiseren filmplan moet passen binnen de ter beschikking gestelde opname- en postproductietijd, binnen het beschikbaar gestelde budget en moet realiseerbaar zijn met de op de academie aanwezige faciliteiten en apparatuur.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel heb je:

- meer ervaring opgedaan met het gezamenlijk ontwikkelen van films
- meer ervaring opgedaan met script analyse
- meer ervaring opgedaan met het schrijven van een regievisie
- geëxperimenteerd met vorm en inhoud en wellicht eerste experimenten uitgevoerd ten behoeve van je eindexamenfilm;
- meer zicht gekregen op eigen en elkaars specifieke kwaliteiten

Competenties

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

Docent/coach

Janneke van Heesch

Toets

Er wordt beoordeeld aan de hand van criteria m.b.t.:

- Het werkproces in alle stadia (samenwerking & communicatie, planmatig werken, flexibiliteit)
- De inhoud: evaluatie van de regievisie

Beoordeling

- een positieve beoordeling van de regievisie [V/O]
- een voldoende voor de gevolgde werkwijze (inzicht, samenwerking, creatieve vermogen en communicatieve vaardigheden) [V/O]

Studiebelasting

7 EC (196 uur)

Realisering derdejaars fictiefilm

Algemene typering en inhoud

Onder jouw artistieke leiding realiseer je samen met studenten van de andere vakklassen het goedgekeurde filmplan. Voor de muziek wordt (verplicht) samengewerkt met studenten van de masteropleiding Composing for Film van het Conservatorium van Amsterdam.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel heb je:

- meer ervaring opgedaan met het gezamenlijk maken van films;
- geëxperimenteerd met vorm en inhoud en wellicht eerste experimenten uitgevoerd ten behoeve van je eindexamenfilm;
- meer zicht gekregen op eigen en elkaars specifieke kwaliteiten;
- door bij te dragen aan de organisatie van de derdejaars presentaties geleerd je te presenteren aan het publiek;
- een eerste beeld gekregen over hoe je film overkomt bij vertegenwoordigers uit het werkveld.

Competenties

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

Docent/coach

Janneke van Heesch
Danyael Sugawara

Toets

- Functioneren tijdens de oefening
- Eindversie van de film
- Leer/reflectieverslag
- Zelfevaluatie verslag
- Evaluatie docent/coach

Beoordeling

- een positieve beoordeling van de eindversie van de film [V/O]
- een voldoende voor de gevolgde werkwijze (inzicht, samenwerking, creatieve vermogen en communicatieve vaardigheden) [V/O]
- een voldoende voor het schriftelijke leer/reflectieverslag [V/O]

Studiebelasting

27 EC (756 uur)

Vorbereiding eindexamenfilm

Algemene typering en inhoud

Ter voorbereiding van de eindexamenfilms zijn er vanaf eind maart lessen in muziek en filmplan- en ideeontwikkeling. De eerste ideeën voor de eindexamenfilm worden besproken. Welke ideeën leven er? In juni is er een workshop voor de verdere ontwikkeling van de eindexamenfilm. Deze workshop is in op locatie buiten Amsterdam. Je krijgt in deze week intensieve begeleiding. Op locatie worden onder leiding van twee ervaren regiedocenten/regisseurs de eerste plannen voor de eindexamenproductie besproken. Na een algemene introductie wordt plenair en per team elk plan doorgenomen met individuele begeleiders. Er wordt een route uitgestippeld voor de verdere uitwerking. Terug in Amsterdam worden de eerste plannen gepresenteerd aan jaargenoten en medewerkers van de Filmacademie. Nadere informatie over de data, indeling etc. volgen gedurende het jaar.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel heb je:

- meer ervaring opgedaan met het gezamenlijk ontwikkelen van films
- meer ervaring opgedaan met script analyse
- meer ervaring opgedaan met het schrijven van een regieviesie
- geëxperimenteerd met vorm en inhoud en wellicht eerste experimenten uitgevoerd ten behoeve van je eindexamenfilm;
- meer zicht gekregen op eigen en elkaars specifieke kwaliteiten;
- een eerste ervaring opgedaan met pitchen aan de publieke omroep en samenwerking met een dramaturg van een omroep

Competenties

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

Onderwijsvorm

Werkweek

Docenten

Danyaël Sugawara, aangevuld met (gast)docenten

Toets

Opdrachten

Beoordeling

- voor deelname aan de opdrachten is 80% aanwezigheid en actieve participatie vereist
- een voldoende beoordeling van de opdrachten [V/O beoordeling]

Studiebelasting

7 EC (196 uur)

Commercial

Algemene typering en inhoud

Aan het begin van het derde jaar wordt gestart met het maken van een commercial als gemeenschappelijke oefening. De teams hiervoor worden samengesteld door de academie. De oefening wordt digitaal opgenomen. De oefening wordt intensief begeleid door specialisten uit de reclame- en commercialwereld. Voorafgaand aan de opnamen vindt een aantal lessen plaats waarin de totstandkoming van een commercial wordt besproken. Hoe verloopt het traject vanaf het moment dat een klant zijn product wil promoten en besluit om een commercial te laten maken tot en met het moment waarop wij de commercial in de bioscoop of op de televisie te zien krijgen. Aan het einde van het blok worden de commercials vertoond aan en beoordeeld door specialisten uit de beroepspraktijk.

Leerdoelen

- het maken van een commercial met een lengte van 45 seconden op 1 draaidag
- het werken met een minimale crew

Competenties

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

Toets

- Het gemaakte werk (de commercial)
- Individueel leer/reflectieverslag

Beoordeling

- Een positieve beoordeling voor het gemaakte werk
- Een voldoende voor het (tijdig ingeleverde) verslag

Studiebelasting

3 EC (84 uur)

Modules/regieschap jaar 3 en 4

Algemene typering en inhoud

Door heel jaar 3 en 4 lopen korte workshops met verschillende thema's, onderwerpen en uitgangspunten. De workshops variëren van spelregie, mise-en-scène, pitch workshops, casting, genres tot communicatietraining.

Leerdoel

Je ontwikkelt je verder in je ambacht.

Competenties

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

- 5. Vermogen tot groei en vernieuwing
- 7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm
Werkcollege

Contacttijd
24 uur

Docent
Docenten en gastdocenten.

Toets
De docent beoordeelt op je actieve participatie en je lerend vermogen.

Beoordeling
100% aanwezigheid en actieve participatie.

Studiebelasting
3 EC (84 uur)

Director's toolbox

Algemene typering en inhoud

Als regisseur ben je bij de totstandkoming voor een film voor een groot deel ook afhankelijk van de talenten van je crew en cast. Als het goed gaat smelt alles onder de visie van de regisseur samen tot een consistent werk. Maar wat als dit niet helemaal goed gaat? Waar word je als regisseur allemaal mee geconfronteerd? Wat zijn dan de kernwaarden van het regisseurschap? Wat zijn de dingen die echt alleen regisseurs kunnen? Samen met gastdocent Sebastian Stern van HFF (Filmschool München) onderzoeken wij de alchemie van het regisseur zijn. Een combinatie van verstand en een ook beetje magie.

Leerdoel
Je toolbox als regisseur onderzoeken, verder uitbreiden en dit ook kunnen toepassen.

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

Onderwijsvorm
Werkcollege en praktijkoefeningen

Contacttijd
40 uur

Docenten
Sebastian Stern en Danyael Sugawara

Toets

De docenten beoordelen je actieve participatie.

Beoordeling

100% aanwezigheid en actieve participatie

Studiebelasting

2 EC (56 uur)

Muziek en sound design

Voor wie

Studenten Sound Design, Regie Documentaire, Regie Fictie en Montage en met muziekstudenten van het conservatorium

Algemene typering en inhoud

Aan de hand van veel voorbeelden wordt inzichtelijk hoe divers muziek in film wordt gebruikt. Er wordt een antwoord op de volgende vragen gezocht: wil je als maker muziek in je film, welk effect verwacht je van muziek of kies je voor een muzikale manier van sound design? Op welk moment in de voorbereiding treed je als maker in contact met componist en/of muzikant(en) om muziek te laten maken, hoe communiceer je je bedoelingen met de componist en hoe kan de muziek de opname, beeldmontage en geluidsmontage zodanig beïnvloeden dat ze één organisch geheel vormt met de film. Via een praktische opdracht, gegeven op de eerste dag, geeft elke student op de gezamenlijke tweede dag uiting aan een persoonlijke visie.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kan je:

- omgaan met geluid als muzikaal gegeven vanuit de vragen of het mogelijk is om het directe geluid en het geluidsontwerp vanuit een muzikaal vertrekpunt te benaderen en welke rol muziek hierin kan spelen; ontstaat er ook muzikaliteit in de combinatie van geluid en beeld zonder gebruik te maken van muziek?
- een traject kiezen dat gevolgd moet worden om bijtijds de juiste keuze te maken voor het gebruik van muziek in een film die in voorbereiding is;
- inschatten wat de praktische consequenties zijn voor muziekproductie bij film; de keuze voor een samenwerkingsvorm met een componist, de productietijd en productiemiddelen voor compositie en muziekopname.

Competenties

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

Onderwijsvorm

(Werk)college en (persoonlijke) opdracht.

Contacttijd

12 uur

Docent

Gastdocent

Toets

Opdracht (resultaat wordt gepresenteerd)

Beoordeling

- voldoende actieve participatie (voorwaarde)
- voldoende voor de gepresenteerde/ingeleverde opdracht

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

In search for human truth in characters and relationships

Voor wie

Studenten Scenario, Montage en Regie Fictie

Algemene typering en inhoud

Ter voorbereiding van de derdejaars films worden in deze workshop verschillende dramaturgische tools onderzocht voor het vormgeven van gelaagde personages en complexe, menselijke relaties.

Je werkt eerst in teams, bestaande uit een regisseur, scenarist en twee professionele acteurs. De acteurs maken actief onderdeel uit van het team en zijn daarmee partners in het onderzoek.

Je gaat samen aan de slag met een extra scène uit je derdejaars film die dus niet voorkomt in het scenario. De focus ligt op de personages, hun goede en slechte eigenschappen, hun capaciteit tot verandering, de complexe relaties tussen de personages en de dramaturgische tools waarmee dit alles in de scène kenbaar wordt gemaakt. Er wordt gewerkt vanuit onderzoek en gedraaid op locatie. Deze workshop is een onderdeel van het derdejaars filmtraject. Dit betekent dat deze workshop behaald moet zijn om deel te nemen aan dit traject.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- complexiteit aanbrengen in personages en relaties
- acteurs regisseren vanuit gelaagdheid en menselijkheid
- onderscheid maken tussen realiteit en drama
- dramaturgische tools inzetten om scènes naar een hoger niveau te tillen

Daarnaast vergaar je diepere kennis over je eigen scenario voor de derdejaars filmoefening

Competenties

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

Onderwijsvorm

Praktijkoefeningen

Contacttijd

96 uur

Docent

Denijal Hasanović

Toets

De docenten beoordelen je actieve participatie en je lerend vermogen.

Beoordeling

100% aanwezigheid en actieve participatie

Studiebelasting

6 EC (140 uur)

Pet project

Algemene typering en inhoud

Voor jouw ontwikkeling als een filmmaker is het heel belangrijk je eigen stem te vinden en te ontwikkelen. Een eigen stem geeft jou authenticiteit als maker. Dit begint met het ontdekken wie je bent, hoe jij naar de wereld kijkt en wat jouw persoonlijke visie op het leven is. Dit is puur persoonlijk en dus wat jouw films uniek maakt en van andere zal onderscheiden. Hoe ontwikkel je deze eigen stem?

Het Pet project is een persoonlijk project waarbij je als maker geheel in je eigen tempo je eigenheid ontwikkelt. Het gaat er daarbij om dat je de vrijheid krijgt deze persoonlijke ontwikkeling in alle veiligheid zelf te ontplooien. De uiteindelijke uitwerking kan variëren van een korte film(s), scène(s) of een scenario dat bijvoorbeeld na de academie verder ontwikkeld kan worden.

Leerdoel

Ontwikkelen van je eigen stem en signatuur

Competenties

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

Onderwijsvorm

Individuele en gezamenlijke sessies met docenten

Contacttijd

Variërend 28 ~ 40 uur

Docent

Danyaël Sugawara en Janneke van Heesch

Toets

De docent beoordeelt je actieve participatie

Beoordeling

100% aanwezigheid en actieve participatie

Studiebelasting
4 EC (112 uur)

BIJLAGE 1. DE EINDCOMPETENTIES VAN DE OPLEIDING

1. Creërend vermogen

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

Gedragindicatoren:

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

2. Onderzoekend vermogen

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

Gedragindicatoren:

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

3. Ambachtelijk vermogen

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

Gedragindicatoren:

- past specialistisch vaktechnisch instrumentarium toe.
- vertaalt kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van aanverwante vakdisciplines naar een optimale eigen bijdrage.
- analyseert en benoemt de mogelijke en gewenste effecten van het verhaal en zet bewust, vanuit de eigen discipline, filmische 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.

