

Studiegids 2023 – 2024
Bacheloropleiding Film en Televisie
Sound Design – Jaar 3

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding Sound Design.....	3
2. Beroep en werkveld van Sound Design.....	4
3. Team van Sound Design.....	6
4. Globaal programma Sound Design.....	7
Hoofdlijnen van het programma in jaar 1 t/m 4.....	7
Programmaoverzicht jaar 3.....	8
5. Detailbeschrijvingen programma jaar 3.....	9
Film in context 3.....	9
Commercials.....	10
Derdejaars films.....	11
Workflows en postproductie 3.....	14
Uitwisseling materiaal én geluidsmontage en mixage in 5.1 en 7.1 surround.....	15
R.I.P. workshop.....	17
R.I.P. in surround.....	18
Geluidsoptname in surround.....	19
Muziek en sound design.....	20
Geluidsmanipulatie.....	21
Excursie.....	22
Vorbereiding stage en beroepspraktijk.....	23
Apparatuur 3e jaar.....	24
Stage.....	25
OnderzoekswEEK.....	27
Vrije ruimte.....	28
Bijlage 1. De eindcompetenties van de opleiding.....	29

1. INLEIDING SOUND DESIGN

Van oudsher is de afstudeerrichting Sound Design een combinatie van de drie specialismen: geluidsopname, geluidsmontage én mixage, waarbij zowel voor documentaire als voor fictie films wordt gewerkt. Deze aanpak zorgt ervoor dat Sound Design studenten het (separate) belang van deze specialistische onderdelen ontdekken en de interactie tussen die verschillende onderdelen inhoudelijk leren gebruiken: geen enkel onderdeel staat op zichzelf, het is de samenhang die ook voor de losse onderdelen inhoud genereert.

Zo wordt een Sound Design student in principe opgeleid als multi-specialist die bovendien, dankzij de zeer intensieve samenwerkingsverbanden tijdens de praktijkoefeningen, veel kennis van en ervaring met de aansluitende vakgebieden opdoet. Gaandeweg de opleiding kan een individuele student zich, indien gewenst, meer concentreren op één van de vakspecialismen, om zo op dat gebied een (iets) hoger eindniveau te bereiken.

In de verschillende specialismen moet voldoende kennis en kunde worden opgedaan in een afwisseling tussen theorie en praktijk, waarbij de noodzakelijke kennis en kunde voor elk van de onderdelen zeer veelomvattend is. Het is onmogelijk om dit - in vier jaar - voor alle onderdelen met even grote diepgang te doen, en dat betekent dat er weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden in welke elementen voor de opleiding Sound Design prioriteit hebben. Op dit moment is er vanuit de opleiding absolute prioriteit voor een inhoudelijke benadering van geluid bij beeld, om ervoor te zorgen dat studenten Sound Design elk aspect van hun werk (zowel voor geluidsopname als voor geluidsmontage en mixage) in ieder geval relateren aan wat de vertelling, in het kader van de regievisie, inhoudelijk en emotioneel bij het publiek moet losmaken.

Er zal bovendien blijvende aandacht en energie nodig zijn om studenten van de vakklassen scenario, regie en productie een zodanig inzicht in de werking van geluid/sound design te geven, inclusief de daarvoor noodzakelijke praktische voorwaarden, dat de filmische vertellingen op de academie en in de beroepspraktijk een cinematografisch niveau krijgen vanuit de inhoudelijke toepassing van het geluid.

2. BEROEP EN WERKVELD VAN SOUND DESIGN

In film gaat het om beeld én geluid. Een Sound Designer geeft vorm aan alles wat in de film te horen is.

Van oudsher is Sound Design een combinatie van drie specialismen: geluidsopname, geluidsmontage én mixage, waarbij zowel voor het documentaire -, fictie - als animatie genre kan worden/wordt gewerkt, waarbij de geluidsinhoud varieert van foley en nasynchronisatie tot voice-over, geluidseffecten, atmosferen en soms ook muziek.

De drie specialismen staan nooit op zichzelf, het is de samenhang tussen de specialistische onderdelen die ook voor de losse onderdelen inhoud genereert. Het Sound Design, zoals waarneembaar voor het publiek, kan binnen elk van de drie specialismen ontstaan of worden gemaakt, het is de specifieke scène/film inhoud (onafhankelijk van het genre) die bepaalt hoe en in welke mate de drie Sound Design onderdelen samenwerken voor het beste resultaat, in combinatie en synthese met het (gemonteerde) beeld.

Vanwege de opmerkelijke en fundamentele verschillen tussen beeld en geluid (beeld wordt geprojecteerd via stilstaande beelden, geluid beweegt altijd; beeld wordt geprojecteerd op een projectievlak, geluid wordt driedimensionaal geprojecteerd in de ruimte) is de manier van opnemen, manipuleren, representeren en presenteren van geluid heel anders dan bij beeld, en dat vraagt om een geheel eigen expertise.

Een belangrijk (historisch) gegeven voor de Sound Designer is dat alle andere vakspecialisten in het werkproces meestentijds bezig zijn met de vertelling van het verhaal 'in beeld', terwijl de Sound Designer zich (vaak als enkeling) richt op de vertelling van het verhaal 'in geluid'. Vanwege het fundamentele verschil in beeld en geluid is voor een optimale aanpak en de samenwerking en synthese van beeld én geluid, veel aandacht nodig van alle samenwerkende filmmakers. Dit betekent dat een inhoudsvol Sound Design pas mogelijk wordt wanneer scenario/plan van aanpak, regie en productie hiervoor voldoende intrinsieke mogelijkheden scheppen en alle andere vakspecialisten deze mogelijkheden onderkennen, ondersteunen en uitbuiten.

In het algemeen is het gedurende het productieproces belangrijk dat het geluidsteam 'onzichtbaar' z'n werk doet en het beeldteam 'onhoorbaar'. Het laatste is in de praktijk (extreem veel) moeilijker te bereiken dan het eerste omdat de geluidswereld buiten 'het beeld' net zo aanwezig zal zijn/is als de geluidswereld in beeld: geluid beperkt zich niet tot wat er in het filmkader te zien is. Controle over de uiteindelijk in de film hoorbare geluidswereld is alleen bereikbaar als alle filmmakers daar gezamenlijk de inspanning voor willen leveren.

In het 'topsegment' van de beroepspraktijk (bioscoopfilm) is een zekere mate van specialisatie gebruikelijk, vooral set en post zijn vaak een apart werkgebied. De productiemiddelen voor geluidsopname, geluidsmontage en mixage zijn zeer verschillend en binnen het 'topsegment' buitengewoon omvangrijk en (nog steeds) kostbaar. De kennis en kunde die nodig zijn voor het beheersen van de productiemiddelen voor het geluid zijn logischerwijs slechts bereikbaar na langdurige training en komen vaak pas echt tot hun recht met zeer veel werkervaring. Het is daarom minder gebruikelijk dat een Sound Designer in het topsegment excelleert in alle drie de specialismen; economische motieven spelen hierbij ook een rol.

De voortschrijdende techniek en digitalisering hebben er echter wel voor gezorgd dat bijna alle productiemiddelen sterk in prijs zijn gedaald, de mogelijkheden extreem zijn toegenomen en de bereikbare geluidskwaliteit ongekend hoog is.

Direct ónder het topsegment zijn de mogelijkheden voor het combineren van specialistische taken binnen Sound Design zodoende behoorlijk groot: de ene Sound Designer draait een kleine documentaire om op het volgende moment de synchrone geluidsmontage te verzorgen van de grote fictie film die daarvóór gedraaid is, een andere Sound Designer mixt een gecompliceerde documentaire met zelf in surround opgenomen atmosferen, voor de internationale première in Venetië.

Digitale camera's, van het allerhoogste topsegment tot ver daaronder (deze camera's zijn inmiddels in elke prijsklasse beschikbaar), vormen al langere tijd een kolossale uitdaging voor Sound Designers:

- Het tegelijk draaien met meerdere camera's neemt toe, waarbij de tweede camera op het laatste moment en met-groot-gemak wordt ingezet voor second-unit opnamen, zonder dat er een tweede geluidspersoon/geluidscrew beschikbaar is
- De toegenomen 'gevoeligheid' van digitale camera's in combinatie met (zeer) lichtgevoelige lenzen en een adequate keuze voor locatie('s) zorgt ervoor dat 'uitlichttijd' indien gewenst tot een minimum kan worden beperkt zonder onoverkomelijk kwaliteitsverlies. Een veel hogere werksnelheid komt zo binnen bereik, mede omdat grootte en gewicht van de camera afnemen en stabilisering van de hand-held camera op verschillende manieren mogelijk is: fictie films kunnen qua werksnelheid gaan lijken op documentaire, een gedegen voorbereiding wordt essentieel voor geluid: 'pre-light' zou 'pre-sound' kunnen worden
- De beeldkwaliteit van digitale camera's neemt toe evenals de mogelijkheden voor nabewerking van het digitale beeld. De inhoud van het beeld is zodoende tijdens het draaien niet definitief; in de postproductie wordt het ruime medium een close-up, een beeld-verstorende snelweg verdwijnt via visual effects; in beeld met meer of minder moeite snel weg, in geluid een blijvende bron van inhoudsloze aanwezigheid.

3. TEAM VAN SOUND DESIGN

Het onderwijs wordt verzorgd door een vast team aangevuld met een beperkt 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:

- Andréa Seligmann-Silva – studieleider sound design
- Tessa Fransen – docent sound design
- Jillis Molenaar – docent sound design
- Kaveh Vares – docent sound design
- Karin van den Heuvel – coördinatie en ondersteuning (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
- het selecteren en begeleiden van geschikte gastdocenten
- het bijhouden en bewaken van de studievoortgang van studenten
- overleg 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 oefeningen.

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

- Freek Vrijhof
- Bert Kraaijpoel
- Vladimir Rakic,
- Frank van der Weij,
- Evelien van der Molen
- Vincent Sinceretti
- Tijn Hazen
- Luuk Hoogstraten
- Taco Drijfhout e.a.

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 SOUND DESIGN

Hoofdpijnen van het programma in jaar 1 t/m 4

Propedeuse: basisjaar

- Grotendeels een gemeenschappelijk programma
- Gezamenlijke introductie op filmmaken en basistheorie van de verschillende disciplines
- Kleine praktijkoefeningen
- Bezoek aan festivals
- Specialisatieprogramma van de eigen afstudeerrichting
- Aan het eind van het 1e jaar wordt vastgesteld of de student geschikt is om door te gaan naar de hoofdfase van de afstudeerrichting

Tweede jaar: ambacht en samenwerken

- Vanaf nu werken studenten vooral vanuit de eigen afstudeerrichting
- Gemeenschappelijke praktijkoefeningen, waarin de focus ligt op samenwerken
- Vakinhoudelijke voorbereiding op deze oefeningen met veel aandacht voor de ambachtelijke kant
- Verdieping van de gemeenschappelijke basistheorie
- Vakspecifieke praktijk/theorie
- Aandacht voor formuleren van, en reflectie op inhoud, samenwerking en leerproces

Derde jaar: verdiepen en onderzoeken

- Focus op verdiepen en onderzoeken van filmische mogelijkheden
- Twee gemeenschappelijke praktijkoefeningen
- Vakspecifieke praktijk/theorie
- Onderzoeken van de persoonlijke artistieke en ambachtelijke mogelijkheden en ambities
- Ruimte voor delen van individuele artistieke ontdekkingen
- Voorbereiding eindexamenfilm(s)
- Stage
- Excursie

Vierde jaar: profileren en bewijzen

- Voornamelijk in het teken van de eindexamenfilm(s)
- Excursie
- Stage
- Scriptie
- 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 basistheorie:

- Film in context jaar 3 4 EC
onderzoeken van filmmakers als “auteurs” in brede zin, evenals verstevigen en verbreden van het referentiekader (filmlijst)

Gemeenschappelijke praktijkoefeningen:

- Commercials 2 EC
realiseer een pakkend verhaal binnen 45 seconden
- Derdejaars films 24 EC
kennis toetsen in de praktijk
- Workflows en postproductie 1 EC
Verwerven van basiskennis van technische realisatie van film: wat komt er allemaal bij kijken, wat gebeurt er zoal in de postproductie en hoe werken de verschillende departementen samen om tot een goede ‘workflow’ te komen?

Vakspecifieke praktijk / theorie:

- Uitwisseling materiaal en geluidsmontage en mixage in 5.1 en 7.1 surround 1 EC
aanleveren van geluid en controle over de immersiviteit van geluid
- R.I.P. workshop 2 EC
nieuwe filmverhalen creëren
- R.I.P. in surround 3 EC
nieuw leven voor ouder beeld
- Geluidsofname in surround 2 EC
geluid omhult de luisteraar
- Muziek en sound design 1 EC
welke rol speelt muziek?
- Geluidsm manipulatie 1 EC
een nieuwe inhoudelijke functie voor alledaags geluid

Individuele opdrachten

- Apparatuur derde jaar 2 EC
het geluidsinstrumentarium beheersen en bedienen
- Stage 10 EC
participeren in een professionele beroepspraktijk
- OnderzoekswEEK 1 EC
onderwerp kiezen en een opzet maken voor artistiek onderzoek in het 4^e jaar
- Vrije ruimte EC 2 EC
leren en experimenteren door zelf nuttige activiteiten te kiezen/ bedenken en uit te voeren

Excursie / voorbereiding beroepspraktijk

- Voorbereiding stage en beroepspraktijk 2 EC
normen en waarden voor een professionele praktijk
- Excursie 2 EC
reflecteren op het niveau van de eigen opleiding in vergelijking met buitenlandse opleidingen

5. DETAILBESCHRIJVINGEN PROGRAMMA JAAR 3

Film in context 3

Algemene typering en inhoud

In het eerste jaar heb je een globaal overzicht ontwikkeld met betrekking tot de geschiedenis van film als kunstvorm in relatie tot sociaal-maatschappelijke en artistieke ontwikkelingen in de achterliggende perioden. Hierop aansluitend heb je in het tweede jaar dit globale overzicht verbreed en verdiept door middel van het analyseren van films en het onderzoeken van de context van deze films met als vertrekpunt “filmgenre”.

In het derde jaar verdiep je deze kennis door onderzoek te doen naar een zelf-gekozen auteur in de brede zin van het woord: filmmakers van uiteenlopende beroepsvelden, of kunstenaars die hun stempel in de filmwereld hebben achtergelaten. Gedurende het onderzoek leg je verbanden tussen de persoonlijke achtergrond van de auteur en diens oeuvre, ontrafel je de signatuur van de maker, met aandacht voor de historische, culturele, politieke en/of maatschappelijke contexten. Tevens reflecteer je hoe de keuze voor de betreffende maker zich verhoudt tot je eigen identiteit en makerschap.

Je past je kennis van de filmgeschiedenis en -theorie toe in vorm van een onderzoeksopdracht (een eigen ontwerp en een video-essay), waar je individueel aan werkt. Daarbij kan je voor een belangrijk deel je eigen interesse en fascinatie volgen. Een selectie van de onderzoeken zal voor de hele academie inzichtelijk zijn via Kaltura.

Leerdoelen

Na afloop:

- kan je verbanden leggen tussen de biografie van een auteur en diens oeuvre en die in bredere politieke, maatschappelijke en historische context plaatsen;
- kun je de signatuur van een auteur herkennen;
- kun je zelfstandig relevant onderzoek opzetten en doen door middel van filmanalyse en bronnenonderzoek (in de Mediatheek, openbare archieven en online);
- kun je het onderzoek presenteren in een vorm die aansluit bij je eigen expertise;
- ben je je bewust van je eigen (gekleurde) blik op film en de context van films;
- kun je met een kritische en analytische blik naar film en filmmakers of kunstenaars kijken;
- heb je je eigen visie en handtekening verder ontwikkeld.

Competenties

1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

- Hoor- en kijkcolleges, waarbij de basistheorie wordt uitgelegd, inspirerende en maatschappelijk relevante onderwerpen bod komen en voorbeelden van films en filmfragmenten besproken worden;
- Opdracht (individueel), waarbij je de ontdekkingen van je onderzoek presenteert in een eigen ontwerp dat aansluit bij je vaardigheden en vakgebied; dit ontwerp is uitgangspunt voor je video-essay;
- Zelfstudie, deels onder begeleiding van de docent.

Contacttijd

60 uur

Docenten

Menno Otten, Kathleen Lotze en gastdocenten

Toets

Presentatie onderzoek in vorm van een eigen ontwerp en een video-essay.

Beoordeling

- 80% aanwezigheid (voorwaarde)
- Een voldoende resultaat voor de toets.

Studiebelasting

4 EC (112 uur)

Commercials

Algemene typering en inhoud

Je verzorgt de geluidsopname, geluidsmontage en mixage van de commercials van de vakklas cinematography van het vierde jaar. Je doet ervaring op in de 'snelle en perfecte' wereld van de commercial, waar een maximaal resultaat in een minimale tijd telt. Studenten ontdekken de mogelijkheden van geluid binnen een korte en bondige vertelling met een 'kleinere' dynamiek, bedoeld voor een grote impact in een bioscoop.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- een inhoudelijke korte en snelle vertelling vertalen in een adequaat sound design
- in zeer beperkte tijd een voldoende inhoudelijk resultaat bereiken in de context van een 'commerciële' vertelling
- een in dynamiek beperkte mixage verzorgen die voldoet aan de gebruikelijke professionele normen

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

Praktijkoefening

Contacttijd

4 uur

Docent

Freek Vrijhof, Tessa Fransen e.a.

Toets

- actieve participatie
- werken binnen een beperkt tijdsbeslag
- kwaliteit geluidsopnamen
- kwaliteit geluidsmontage en mixage

Beoordeling

[V / O] beoordeling voor:

- actieve participatie
- werken binnen tijdsbeslag
- kwaliteit geluidopname
- geluidsmontage en mixage

Studiebelasting

2 EC (56 uur)

Derdejaars films

Voor wie

Studenten van alle vakklassen. Voor de muziek wordt (verplicht) samengewerkt met studenten van de masteropleiding Composing for Film van het Conservatorium van Amsterdam.

Algemene typering en inhoud

De derdejaars oefeningen zijn projecten op film of video die, afhankelijk van inhoud, stijl en facilitaire mogelijkheden, gebruik maken van surround geluid. Elke geluidsstudent is verantwoordelijk voor de geluidsopname, geluidsmontage en mixage van minimaal één productie, assisteert de klasgenoten bij andere producties en is verder maximaal beschikbaar om de derdejaarsproducties tot een goed einde te brengen. Het is belangrijk om met zo veel mogelijk verschillende regisseurs te leren werken, vandaar dat samenwerking met een 'onbekende' regisseur wordt bevorderd. De vakklas streeft naar een evenwichtig aanbod van documentaire- en fictieprojecten gedurende de hele opleiding en daar houdt de indeling van de studenten op de verschillende producties - zoveel als mogelijk - rekening mee.

Literatuur

- script, plan van aanpak.
- geluidsconcept, gebruiksaanwijzingen, behandelde literatuur.
- scenario, draaiboek.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- de samenwerkingsverbanden verder verdiepen
- alle in het derde jaar opgedane theoretische, technische en praktische kennis gericht toepassen voor een optimaal inhoudelijk resultaat
- een persoonlijke en diepgaande visie op geluid bij beeld formuleren en toepassen
- creativiteit gebruiken met technisch en inhoudelijk inzicht waarbij sociale en communicatieve vaardigheden optimaal worden ingezet
- gemaakte afspraken nakomen en wijzigingen in planning adequaat communiceren
- vanuit een gegeven script/plan van aanpak binnen een zeer hecht samenwerkingsverband met alle betrokken vakklassen een geluidsconcept schrijven, waarbij geluidsmechanismen worden geïncorporeerd binnen het concept

- op basis van het geluidskoncept, de stijlbespreking en het plan van aanpak een pro-forma offerte maken en op basis van daadwerkelijk ingezette middelen en uren een pro-forma factuur opmaken en inhoudelijk toelichten
- in nauwe samenwerking met de bij de oefening betrokken componist van de Master Composing for Film muziekstructuren opnemen in het geluidskoncept
- de inhoud van het geluidskoncept aan crewleden communiceren via het maken en presenteren van geluidsvoorbeelden
- de inhoud vanuit het geluidskoncept vertalen in praktische voorwaarden voor het opnemen van het geluid tijdens de draaiperiode en deze voorwaarden communiceren met de betreffende departementen
- synchrone en niet-synchrone geluidsofname in surround maken, waarbij de techniek ten dienste staat van de inhoud
- door de keuze van een toepasselijke microfoontechniek de representatieve eigenschappen van (surround) geluidsofname erkennen en toepassen
- de in het derde en vierde jaar gebruikelijke (geluids)apparatuur adequaat en efficiënt bedienen
- als assistent functioneren voor derde- en vierdejaars Filmacademie producties of in de beroepspraktijk, op de set en/of tijdens de geluidsmontage en mixage
- de door de montagestudent afgeleverde montage organiseren in een ProTools sessie die geschikt is voor het werken in surround en in deze sessie het synchrone geluid zodanig monteren dat deze geluidsmontage voldoet aan de gangbare eisen van een professionele re-recording mixer voor een 5.1 of 7.1 aflever formaat
- de inhoud van de film representeren in een toepasselijk sound design, gebaseerd op het met de regisseur en componist overeengekomen geluidskoncept
- een inhoudelijke mixage van de geluidsmontage maken, gericht op een 5.1 of 7.1 discreet surround uitbrengformaat die voldoet aan de geldende normen
- de surround mix vertalen in een Dolby stereo compatible LtRt mix en een LtRt televisie mix die voldoen aan de daarvoor geldende normen
- een logboek bijhouden dat inzicht geeft in het werkproces, keuzemomenten en creatief-inhoudelijke keuzes
- aan de hand van goed gekozen voorbeelden inzicht geven in cruciale beslissingen tijdens het creatieve proces van montage, geluidsmontage en mixage, die hebben geleid tot de uiteindelijke film, d.m.v. een presentatie aan een brede groep medestudenten en docenten
- kritisch kijken en luisteren naar de gerealiseerde films met als doel een analyserend inzicht te ontwikkelen als professionele maker
- omgaan met kritiek van collega studenten en begeleiders en reflecteren op het eigen handelen
- tijdens een evaluatie met externe deskundigen inzicht krijgen in hoe het derdejaars werk zich verhoudt tot de professionele beroepspraktijk
- omgaan met de mening van professionele filmmakers
- de reflectie op het eigen functioneren formuleren en communiceren in een verslag over het meegemaakte filmproces

Competenties

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

Onderwijsvorm

Zelfstudie, (praktijk) oefeningen, praktijkevaluatie

Contacttijd

- 10 uur per film
- 24 uur evaluatie postproductie
- 12 uur externe evaluatie

Coördinatie, begeleiding en coaching

Marit Gerritsen (hoofd Producties) is eerste aanspreekpunt voor alle productionele zaken die (de organisatie van) de projecten beïnvloeden.

Ieder project wordt begeleid door een productiecoach en een post-productiecoach. Voor alle zaken die het project beïnvloeden (preproductie, opname en postproductie) zijn zij aanspreekpunt. Deze coaches dragen intern zorg voor verspreiding van de informatie. Daarnaast dragen coaches van de verschillende vakklassen zorg voor coaching van hun studenten bij de uitvoering van de eigen discipline. Vanuit de vakklas Sound Design zijn dit: Michel Schöpping, Jillis Molenaar, Freek Vrijhof, Kaveh Vares en externe deskundigen.

Toets

In deze omvangrijke oefeningen wordt uiteindelijk het volgende beoordeeld:

- Geluidsconcept (Jillis Molenaar)
- Auralisatie (Jillis Molenaar)
- Geluidsopname
- Geluidsmontage en Sound Design (Andréa Seligmann-Silva)
- Mixage (Gastdocent)
- Samenwerking (Andréa Seligmann-Silva)
- Pro-forma offerte en factuur (Andréa Seligmann-Silva)
- Presentatie sound design (tijdens postproductie evaluatie) (Andréa Seligmann-Silva, Tessa Fransen, Freek Vrijhof)
- Leer/evaluatieverslag (Andréa Seligmann-Silva)

Beoordeling

Je krijgt de studiepunten toegekend indien:

- Er voldoende actief geparticipeerd is, ook tijdens evaluaties (voorwaarde)
- het geluidsconcept de inhoud van de film voldoende representeert
- het geluidsconcept voldoende is voorzien van geluidsvoorbeelden (auralisaties)
- de kwaliteit van de geluidsopnamen voldoet aan professionele normen (inclusief representatie eigenschappen)
- de geluidsmontage voldoet aan de (geldende) normen en 'overdraagbaar' is
- de vertaling van de 5.1 of 7.1 surround mix naar een Lt-Rt en TV mix aan de internationale normen voldoet
- de geluidsassistentietaken naar behoren zijn uitgevoerd
- op positieve wijze is bijgedragen aan de samenwerking
- de postproductie presentatie (van het sound design) voldoende inzicht biedt in het tot stand komen van het geluidsontwerp
- het leer/evaluatieverslag voldoet aan de vereisten en minimaal het volgende bevat:
 - een kernachtige weergave van het verloop van het project
 - een analyse en reflectie op het verloop van het proces
 - een korte schets van de concreet uitgevoerde werkzaamheden
 - een analyse van en reflectie op de uitgevoerde werkzaamheden
 - een analyse van en reflectie op het resultaat
 - een analyse van de samenwerking en de eigen rol daarin
 - een reflectie op het leerproces (wat heb je geleerd?)

- (terugblikkend: geef aan wat je hebt geleerd. Heb je je leerdoelen gehaald? Andere, onverwachte dingen geleerd? Iets (nieuws) ontdekt bij jezelf? Of nuttige verbanden kunnen leggen met eerdere of nieuwe theorie?)
- (eind)conclusies (vanuit bovenstaande)
- het persoonlijke logboek (in de bijlage van het leer/evaluatieverslag),
- evaluatie voorbeelden (in de bijlage van het leer/evaluatieverslag),
- een volledig ingevulde beoordelings- competentiematrix (in de bijlage van het leer/evaluatieverslag).

Studiebelasting
24 EC (672 uur)

Workflows en postproductie 3

Algemene typering en inhoud

Het maken van een film stopt niet na het draaien. Sterker nog, sommigen zullen beweren dat filmmaken dan pas echt begint. Daar komt nog bij dat, met de transitie van analoge opname- en vertoningsformaten naar digitaal, het vak van filmmakers de afgelopen decennia steeds technischer is geworden.

In het tweede jaar heb je een start gemaakt met het opbouwen van een vocabulaire om over postproductie en technische realisatie te kunnen spreken met andere departementen. In het derde jaar ga je hier mee verder, en bouw je ook de complexiteit van de workflows uit in de aanloop naar de 3e jaars film.

Dit programmaonderdeel bestaat uit twee delen:

- Theorie: Production Workflows Basics lessenreeks
- Praktijk: Workflowtests voorafgaand aan de 3e jaars film

In de lessenreeks Production Workflows Basics leer je over de basisbeginselen van alle techniek die nodig is om film te maken, van pre-productie tot uiteindelijke vertoning van je film. Je zult kijken naar hoe de verschillende departementen op de set en in postproductie met elkaar samenwerken en afhankelijk zijn van technische keuzes en communicatie. Verspreid over het jaar volg je lessen over onderwerpen zoals: - het maken van een postproductie planning en workflow diagram;

- het beleggen van een postproductie meeting waarin de volledige workflow wordt vastgesteld door alle betrokken departementen;
- het gebruik van graphics, titels en archiefmateriaal;
- wat er nog komt kijken nadat een film echt afgerond is (localisatie en publiciteit);

Aan de hand van een generieke postproductie planning en workflow diagram leer je gaandeweg hoe alle verschillende taken en onderdelen zich tot elkaar verhouden.

In de Workflowtest voorafgaand aan de 3e jaars film breng je met elkaar het geleerde in de praktijk. Je maakt met de crew van de films een plan hoe de verschillende technische elementen van het filmmaken getest kunnen worden, wie verantwoordelijk is voor welk gedeelte en wie het geheel overziet en zorgt voor tijdige oplevering van de testbevindingen. De workflow die je test ga je vervolgens op de 3e jaars film in de praktijk brengen.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- heb je diepere kennis van welke stappen de technische realisatie van een film doorloopt;

- weet je welke verantwoordelijkheid de verschillende departementen van een filmcrew dragen t.a.v. de technische realisatie;
- kan je als crew een complexe workflow uitdenken, uitwerken, testen en evalueren;
- heb je kennis van alle benodigde technische kernbegrippen en hoe ze zich tot elkaar verhouden;
- spreek je de taal van je mede-crewleden in andere departementen voldoende om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven over uitdagingen tijdens de postproductie;

Competenties

3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
6. Organiserend en ondernemend vermogen
7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

- Hoorcolleges waarbij de basistheorie wordt uitgelegd.
- Praktijk opdracht waarin de volledige workflow van een film doorlopen wordt met een beperkte hoeveelheid zelf gedraaid filmmateriaal.

Docenten

Miga Bär en gastdocenten

Toets

- Overhoring van de geleerde theorie tijdens de lessen in de vorm van een quiz
- Terugkoppeling van de uitkomsten van de workflowtest en postproductie meeting, zowel mondeling als in geschreven vorm

Beoordeling

- verplichte aanwezigheid bij alle relevante theorie lessen (dit verschilt per vakklas)
- zichtbaar actieve participatie in de lessen blijktens de resultaten van de quizzes
- zichtbaar actieve deelname aan workflowtest d.m.v. de mondelinge terugkoppeling en het aan te leveren logboek/reflectieverslag

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

Uitwisseling materiaal én geluidsmontage en mixage in 5.1 en 7.1 surround

Algemene typering en inhoud

Je bestudeert de theoretische, technische, praktische en inhoudelijke mogelijkheden van de verwerking van verschillende geluidsoptnamen (van mono tot 5.1 discreet) binnen een 5.1 surround montage en mixage, met aandacht voor een inhoudsvolle vertaling van de Bioscoop mix naar stereo 'TV' of 'youtube' geluid en de daarbij behorende uitwisselingsaspecten die van belang zijn voor de samenwerking met de afdelingen montage en vfx

Er wordt uitgebreid geoefend met het weergeven en uitwisselen van de verschillende voor surround geluid geschikte opnameformaten in volledig 5.1 of 7.1 surround, in stereo via drie of twee luidsprekers of monauraal, mede afhankelijk van de 'soort' van geluidsmateriaal (sync met of zonder spraak, atmosferen, effecten etc.). Er wordt ingegaan op en geoefend met de theorie en praktijk van op Impuls Respons gebaseerde convolutiegalm inclusief de bijbehorende plug-ins.

Literatuur

- handleiding ProTools
- P&E Wing-SurroundRecommendations
- Dolby-Surround_Mixing_Manual
- Dolby-5.1-Channel Music Production Guidelines
- EBU-tech3343_practical guidelines R128

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- een inschatting maken voor het gebruik van surround geluid tijdens de geluidsmontage en mixage voor documentaire film en fictiefilm
- voor het gebruik van surround geluid inhoudelijke argumenten gebruiken
- binnen een surround geluidsmontage en mixage geluidsmateriaal in alle gangbare formaten (van mono opgenomen geluid tot 5.1 discrete geluidsopnamen) op een adequate manier verwerken
- het dramatische verschil tussen een perfecte geluidsstudio en een prima bioscoop onderscheiden en dit verschil vertalen in een voor de film geschikte aanpak van het geluid.
- afhankelijk van afleverformaat en vertoningsplek inschatten welke aanpak voor de mixage het beste past.
- het geluidsmateriaal op adequate wijze uitwisselen met en overdragen aan montage en vfx studenten

Competenties

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

Onderwijsvorm

Werkcollege, zelfstudie en oefeningen

Contacttijd

27 uur

Docenten

Freek Vrijhof en gastdocent Michel Schöpping

Toets

- bedieningsvaardigheid studio apparatuur
- actieve participatie
- technisch resultaat van de oefening
- inhoudelijk resultaat van de oefening

Beoordeling

[V / O] beoordeling voor de actieve participatie, de bedieningsvaardigheid en het resultaat van de oefeningen.

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

R.I.P. workshop

Voor wie

Studenten Sound Design en Montage.

Algemene typering en inhoud

De studenten uit de vakklas montage monteren in nauwe samenwerking met een sound design student en een student van de CvA Master Composing for Film een korte film van bestaande rushes van een film die zonder geluid is gedraaid: op basis van het bekijken en bestuderen van de rushes bedenken montage en sound design student een filmische vertelling die allereerst in geluid wordt opgezet. De studenten Composing for Film worden in het creatief proces betrokken.

De filmische constructie wordt verder uitgewerkt in een proces van intensieve samenwerking en uitwisseling tussen beeld- en geluidsmontage en bijdragen van de studenten Composing for Film. Montage, sound design en muziek vragen om een aanpak die aansluit bij de toon, volgorde en (nieuwe) interpretatie van het beeldmateriaal. Tempo en effectiviteit van het verhaal staan of vallen met de keuze van geluidseffecten, manipulatie van het geluid, toepassing van synchrese en het gebruik van muziek.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- zeer nauw samenwerken voor het bereiken van een filmische kwaliteit
- de onlosmakelijke samenhang tussen beeld en geluid en de ruimte die beiden nodig hebben voor een optimaal resultaat, herkennen en vertalen naar een inhoudelijke beeld- en geluidsmontage en mixage
- gegeven beeldmateriaal vertalen naar een subjectieve of objectieve vertelling.
- onderling inhoudelijke feedback geven en adequaat communiceren
- beeld- en geluidsmontages uitwisselen t.b.v. een gezamenlijk maakproces
- intensief onderzoek doen naar mogelijkheden en werking van toegepaste synchrese
- planmatig en resultaatgericht werken, aangezien al het geluid voor de te monteren film opnieuw gemaakt dient te worden

Competenties

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

Onderwijsvorm

Zelfstudie en praktijkoefening

Contacttijd

9 uur

Docenten

René van Uffelen, Faye de Wilde, Tessa Fransen en Kaveh Vares

Toets

- actieve participatie (voorwaardelijk)
- samenwerking en communicatie (tussen studenten montage en sound design)
- uitwisseling beeld- en geluidsmontage
- inhoudelijk resultaat van de opdracht

Beoordeling

Voldoende voor samenwerking, uitwisseling en inhoudelijk resultaat

Studiebelasting

2 EC (56 uur)

R.I.P. in surround

Algemene typering en inhoud

De tijdens de workshop montage en sound design geproduceerde geluidsmontage wordt verder vervolmaakt en gebruikt om een surroundmix uit te werken in 5.1, 7.1 of Dolby Atmos formaat. De eerste week van deze periode bestaat uit een inleiding 'Musique Concrète' door Kaveh Vares waarna de studenten van de Master Composing for Film en Sound Design werken aan de uitwerking van de muziek als 'Fysical Music': Met eigen opnames van 'alledaagse' geluiden wordt de muziek voor de surround uitwerking van de R.I.P. montage gecomponeerd.

Je 'vertaalt' de surroundmix naar een DVD surroundmix (verschil in dynamiek en surroundlevel), een dynamische Dolby surroundmix en een stereo televisiemix met verminderde dynamiek (eventueel in Dolby surround) en geïntegreerde luidheid die voldoet aan de EBU R128 richtlijn. De 5.1, 7.1 of Dolby Atmos versies van de verschillende films worden gezamenlijk bekeken en besproken.

Literatuur

- handleiding ProTools
- P&E Wing-SurroundRecommendations
- Dolby-Surround_Mixing_Manual
- Dolby-5.1-Channel Music Production Guidelines
- EBU-tech3343_practical guidelines R128

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- de kracht van een inhoudelijk overtuigende geluidsmontage en mixage in 5.1 of 7.1 surround geluid herkennen, benoemen en toepassen
- de ter beschikking staande studio-apparatuur adequaat gebruiken en bedienen
- een mixage maken die voldoet aan de eisen van de verschillende uitbrengformaten (Bioscoop, DVD, TV etc.)

Competenties

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

Onderwijsvorm

Zelfstudie en praktijkoefeningen.

Contacttijd

9 uur

Docenten

Freek Vrijhof, Tessa Fransen, Kaveh Vares en gastdocent Michel Schöpping

Toets

- technische uitvoering van de 5.1 of 7.1 montage en mixage
- inhoudelijke uitvoering van de 5.1 of 7.1 montage en mixage
- vertaling van de 5.1 of 7.1 mix voor DVD en TV

Beoordeling

- voldoende beoordeling voor de actieve participatie (voorwaardelijk) (V/O)
- voldoende beoordeling van de inhoudelijke 5.1/7.1 mix, de techniek van de 5.1/7.1 mix en de 'vertalingen' van de mix (V/O)

Studiebelasting

3 EC (84 uur)

Geluidsoptname in surround

Algemene typering en inhoud

Je bestudeert de theoretische en praktische mogelijkheden van geluidsoptname in surround - op minimaal drie en maximaal zes sporen -, met verschillende aanpak tussen fictie en docu, en maken uitgebreid kennis met de noodzakelijke eisen voor het directe geluid. In een geschikte geluidsomgeving maak je proefopnamen die in klank, plaatsing en ruimtelijkheid worden vergeleken in een mixage studio en de bioscoop. De proefopnamen zijn geschikt (en gemaakt met beeldmateriaal en tijdcode) om te gebruiken tijdens de uitwisseling van materiaal in samenwerking met de montage studenten. De oefening sluit nauw aan bij de lessen 'uitwisseling én mixage en montage in surround'.

Literatuur

- gebruiksaanwijzingen apparatuur
- Helmut Wittek, Christopher Haut, Daniel Keinath, Double M/S – a Surround recording technique put to test
- aanwijzingen testopnamen van Ben Zijlstra

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- een keuze maken uit de mogelijkheden van discrete 'Surround' geluidsoptnames voor documentaire en fictiefilm
- op basis van verworven praktische en theoretische kennis belangrijke beslissingen nemen ten aanzien het maken en inhoudelijk gebruiken van de diverse formaten van surround opnames, inclusief de inhoudelijke overwegingen die daaraan ten grondslag liggen
- het cruciale belang van 'werkende' apparatuur onderkennen en daar adequate keuzes in maken

Competenties

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

Onderwijsvorm

Zelfstudie, werkcollege en oefeningen

Contacttijd

15 uur

Docenten

Jillis Molenaar en gastdocent Taco Drijfhout

Toets

- actieve participatie
- bedieningsvaardigheid (geluids)apparatuur

Beoordeling

[V / O] beoordeling voor de bedieningstechniek, voorbereiding van de proefopnamen, kwaliteit van de proefopnamen, actieve participatie

Studiebelasting

2 EC (56 uur)

Muziek en sound design

Voor wie

Studenten Sound Design, Regie Documentaire, Regie Fictie en Montage en met de Componisten van het Conservatorium van Amsterdam.

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 kun 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 kan 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

1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing

7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

(Werk)college en (persoonlijke) opdracht.

Contacttijd

16 uur

Docenten

Frank van der Weij en Kaveh Vares

Toets

Opdracht (resultaat wordt gepresenteerd)

Beoordeling

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

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

Geluidsmanipulatie

Algemene typering en inhoud:

Je verdiept je kennis in geluidsmanipulatie door een aantal korte (geanimeerde) filmfragmenten te voorzien van een sound design. Door digitale bewerking en manipulatie, krijgt het door jou opgenomen alledaagse geluid een nieuwe en inhoudelijke functie.

Je krijgt instructie over de werking van lfo's, envelopes, ringmodulatoren, midi, looping, sample randomization en diverse effecten in Soundminer's Radium Sampler. In combinatie met Protools maak je door synchrese een overtuigend en inhoudelijk sterk geluidsbeeld.

Je neemt in of om het huis 'op eigen gelegenheid' vijf geluiden op. Het opgenomen geluid voldoet aan de volgende voorwaarden:

- mono of stereo geluidsopname
- sample frequentie 96 kHz, woordlengte 24 bit
- elk geluid is op lengte gemonteerd
- elk geluid is onbewerkt
- het geluid bevat geen muzikale elementen
- het geluid is vrij van 'verstorende' elementen
- elk geluid is uniek en geen variant van een ander geluid

De geluiden van alle studenten worden verzameld, dit is het bronmateriaal waarmee door alle studenten meerdere sound designs worden gemaakt.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- op basis van analyse van zowel beeld- als geluidsmateriaal meerdere geluidsconcepten en uitvoeringsvormen bedenken
- 'kwalitatief' luisteren tijdens geluidsopname gefocust op inhoud, kleur, textuur, dynamiek en potentiële bruikbaarheid als component tijdens het ontwerp
- de technische en inhoudelijke vaardigheid in Protools vergroten

- de technische en inhoudelijke vaardigheid in Soundminer's Radium Sampler, Ifo's en envelopes i.s.m. effect automatisering vergroten
- door de combinatie van meerdere geluidselementen nieuwe, niet aan het origineel te relateren, geluiden creëren
- de filmische relatie tussen beeld en geluid onderzoeken, inclusief de creatieve ruimte binnen die relatie
- de technische, creatieve en inhoudelijke vaardigheden van medestudenten stimuleren door peer feedback;
- het maakproces van een sound design aanscherpen; concept, ontwerp, experiment, geluidsmontage en mixage
- de relatie tussen persoonlijke ervaringen en 'collectieve ervaringen' (conventies) verder onderzoeken inclusief de (emotionele) inhoud en betekenis van geluid (in film)
- de kracht van een inhoudelijk overtuigende - stereo - geluidsmontage en mixage herkennen, benoemen en toepassen

Competenties

1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing

Onderwijsvorm

Instructie, zelfstudie en praktijkoefeningen.

Contacttijd

24 uur

Docent

Gastdocent

Toets

- inhoudelijke uitvoering van de stereo geluidsmontage en mixage
- technische uitvoering van de stereo geluidsmontage en mixage

Beoordeling

[V / O] beoordeling voor de actieve participatie, de inhoudelijke stereo mixage en de toegepaste techniek voor de stereo mixage.

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

Excursie

Voor wie

Studenten Sound Design, Montage, Regie Documentaire, Regie Fictie en Productie

Algemene typering en inhoud

Het "Sehsüchte International Student Film Festival" vindt plaats in Potsdam (Berlijn, Duitsland). Dit studentenfilmfestival wordt jaarlijks georganiseerd door studenten van de Konrad Wolf Film en Televisie Academie in Potsdam (HFF), en presenteert meer dan 150 films uit verschillende landen in diverse genres. Je bezoekt het festival en schrijft een kort verslag van je bevindingen

waarin je een duidelijke vergelijking maakt tussen het eigen niveau en het waargenomen niveau van buitenlandse producties voor wat betreft inhoud en montage.

In de aanloop naar de excursie wordt een lesprogramma georganiseerd over de cultuurhistorische achtergrond van Berlijn in het algemeen en van filmpark Babelsberg in het bijzonder, en over één of meerdere exposities die tijdens de excursie in Berlijnse musea worden bezocht.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- het niveau van buitenlandse filmopleidingen vergelijken met dat van de Nederlandse Filmacademie
- ervaringen en denkbeelden uitwisselen met internationale collega filmstudenten
- eigen 'kennis en kunde' ten opzichte van studenten uit andere landen herkennen en benoemen

Competenties

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

Onderwijsvorm

Excursie met studenten uit andere vakklassen

Docent

Andréa Seligmann-Silva, Jillis Molenaar, Tessa Fransen, Kaveh Vares

Beoordeling

De studieleider beoordeelt je actieve participatie aan de excursie en de opdracht die je hebt ingeleverd op de genoemde leerdoelen.

Om te kunnen worden beoordeeld is 100% aanwezigheid bij de excursie vereist.

Studiebelasting

2 EC (56 uur)

Voorbereiding stage en beroepspraktijk

Algemene typering en inhoud

Gastdocenten uit de sector en docenten van de filmacademie vertellen over hun werk en carrière. Hoe kom je aan werk, waar moet je op letten, hoe laat je je verlonen, wat voor factuur maak je? Tips en trucs komen uitgebreid aan de orde. Je schrijft een verslag met daarin een visie op de persoonlijk gewenste beroepspraktijk en de aanpak die daarvoor noodzakelijk is.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- reflecteren op belangrijke aspecten met betrekking tot de stageperiode:
 - studenten representeren de Filmacademie
 - stage voorwaarden
 - plan van aanpak
 - leerdoelen
 - stage verslagen
 - stage contracten
- zoeken op 'beroep kunstenaar'

- belangrijke aspecten van een CV herkennen en gebruiken voor een eigen CV
- het zicht op de beroepspraktijk formuleren:
 - hoe ziet de sector er uit
 - waar kun je als sound designer terecht komen
 - hoe positioneer je jezelf en hoe maak je een contract voor de eventuele arbeidsrelatie
 - waar moet je rekening mee houden als je een bedrijf wilt starten: welke factoren betrek je in het opstellen van een bedrijfsplan
- een persoonlijk gewenste beroepspraktijk omschrijven en de stappen die daarvoor gezet moeten worden helder formuleren

Competenties

7. Communicatief vermogen

Onderwijsvorm

Zelfstudie en werkcollege

Contacttijd

18 uur

Docenten

Gastdocent(en)

Toets

- actieve participatie
- verslag 'gewenste' persoonlijk beroepspraktijk

Beoordeling

[V / O] beoordeling door studieleider voor de actieve participatie en het ingeleverde verslag.

Studiebelasting

2 EC (56 uur)

Apparatuur 3e jaar

Algemene typering en inhoud

Vanuit een persoonlijke planning raken studenten verder bekend met de apparatuur zoals die gangbaar is in het derde en vierde jaar van de Filmacademie. De manuals van de diverse apparatuur zijn vooraf uitgereikt en dienen bestudeerd te worden tijdens deze periode. Gekeken wordt naar de Aaton X3, de Sound Devices 788T met faderpack, de Sonosax SX-R4+, de Sonosax mixer SX-ST 8D, Schoeps dubbel M-S set, surroundmicrofoons: o.a. Ambeo en Soundfield, dubbel M-S, zendermicrofoons van: Sound Devices, Lectrosonic, Wisycom, draadloze af luistering, oortjes, de geluidskar, hengel aansluitingen met multikabel, de video-assist met mogelijkheden van aansluiten, etc.

Tevens wordt er uitgebreid ingegaan op de rol van de Production Sound Mixer m.b.t het maken van inhoudelijke mixdowns op de set.

Literatuur

Diverse manuals

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kun je:

- op basis van een scenario of een filmpun belangrijke beslissingen ten aanzien van werkmethode en geluidsapparatuur en microfoons nemen, inclusief de inhoudelijke overwegingen die daaraan ten grondslag liggen
- de in het derde en vierde jaar gangbare geluidsopname apparatuur aansluiten, instellen en bedienen
- door het verkregen begrip in de hardware en software van professionele opnameapparatuur, inzicht verwerven over toekomstige ontwikkelingen

Competenties

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

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Docenten

Jillis Molenaar en gastdocent Oliver Pattinama

Toets

- actieve participatie
- bedieningsvaardigheid (geluids)apparatuur

Beoordeling

[V / O] beoordeling voor actieve participatie en bedieningsvaardigheid

Studiebelasting

2 EC (56 uur)

Stage

Algemene typering en inhoud

Stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding waarin je niet binnen de academie maar in de beroepspraktijk oefent en leert. De stage is voor veel studenten bovendien belangrijk omdat die toegang kan verschaffen tot betaald werk na de opleiding

Je kan met de keuze voor een bepaalde stageplaats zelf veel richting geven aan het leerproces. Daardoor krijg je extra mogelijkheden om meer over het vak en over jezelf te leren en te ondervinden wat je in de praktijk waard zult zijn.

De stageplaats en de inhoud van de stage moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarom maak je vooraf een stageplan dat door je studieleider goedgekeurd moet worden. Na de stage schrijf je een stageverslag. Je doet er goed aan gedurende de stage een logboek bij te houden.

Algemene stagedoelen

Je:

- laat zien dat je in de relevante beroepspraktijk adequaat kunt functioneren;
- hebt inzicht in verschillen tussen de Filmacademie en de beroepspraktijk;
- kunt reflecteren op je eigen 'professioneel' handelen;
- kunt (samen)werken in een bedrijfscultuur en daarmee het professionele netwerk verder uitbreiden;
- kunt je eventueel verdiepen in een bepaald aspect van het vakgebied.

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

Praktijkleren

Wanneer

Je loopt stage vanaf ongeveer half mei in het derde jaar tot en met september in het vierde jaar. Wenselijk is dat één stage adres wordt gekozen. Eventueel is het ook mogelijk twee adressen te kiezen. Dit dient in overleg te gaan met de studieleider. De stageperiode loopt door in het vierde jaar en wordt in dat jaar afgerond met een stageverslag en een zelfreflectie op deze stageperiode in verband met de eigen gestelde leerdoelen.

Goedkeuring van de stage

Je mag pas met je stage beginnen als:

- je studieleider je stageplan heeft goedgekeurd
- als de stageovereenkomst met het stagebiedende bedrijf of instelling door alle partijen is ondertekend (je wordt nadrukkelijk afgeraden een contract met een bedrijf of instelling te (laten) ondertekenen vóórdat je stageplan is goedgekeurd)

Toets

Eindoordeel van je studieleider of stagedocent over je functioneren tijdens de stage op basis van:

- je stageverslag
- eindgesprek met je studieleider of stagedocent

Beoordeling

Je krijgt de studiepunten toegekend door de studieleider indien:

- aan de formele vereisten is voldaan (bv aantal uren, eindgesprek gehad, e.d.)
- je stageverslag is ingeleverd, voldoet aan het format, volledig en aan de maat bevonden is;
- uit je stageverslag en het eindgesprek blijkt dat je voldoende goed hebt gefunctioneerd tijdens de stage.

Studiebelasting

10 EC (228 uur)

Meer informatie over de stage vind je op het intranet van de Filmacademie (MyAHK):

[MyAHK → Academies → Nederlandse Filmacademie → Informatie Stages \(parse knop\)](#)

OnderzoekswEEK

Voor wie

3^e jaars studenten Cinematography, Montage, Production Design en Sound Design

Algemene typering en inhoud

Studenten van de bacheloropleiding van de Filmacademie doen in het 4e jaar een vorm van gericht artistiek onderzoek. Soms hebben studenten er moeite mee om tot een geschikt onderwerp te komen, een goede onderzoeksvraag te formuleren en/of een passende onderzoeksopzet te maken. Ook de verschillen in ideeën en (onderzoeks)vaardigheden tussen de studenten kan soms vrij groot zijn.

De onderzoekswEEK in het 3e jaar is bedoeld om het bedenken van het onderwerp en de opzet een impuls te geven. Het is voor de studenten een gelegenheid om in een compacte vorm met wat extra ondersteuning tot een eerste opzet voor hun onderzoek te komen. Daarbij leren ze bovendien hoe ze elkaar kunnen ondersteunen en stimuleren.

Centraal uitgangspunt: Er wordt in de eerste plaats gewerkt vanuit de fascinaties van de studenten om van daaruit de verbinding met onderzoek te leggen.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- heb je een duidelijker en rijker beeld van:
 - wat onderzoek voor jou als filmmaker kan inhouden
 - wat je vanuit je persoonlijke fascinatie zou willen onderzoeken
 - hoe je het verder aan kan pakken
- zie je:
 - het onderzoek als een logisch onderdeel van je huidige leerpraktijk en je toekomstige beroepspraktijk
 - het onderzoek minder als een moetje en meer als een kans om jezelf als maker verder te ontwikkelen
 - de meerwaarde van het samen bespreken en uitwisselen van onderzoek ideeën en – ervaringen (hoe kun je elkaar gebruiken om verder te komen?)
- heb je concrete aanknopingspunten voor het vervolg van je onderzoek
- heb je er zin in!

Competenties

2. Onderzoekend vermogen

5. Vermogen tot groei en vernieuwing

Docenten

Kathleen Lotze, Andréa Seligmann-Silva e.a.

Toets

De geschreven onderzoeksopzet is tevens de toets.

Beoordeling

- De onderzoeksopzet wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
 - Het onderwerp is helder en voldoende afgebakend
 - Het onderwerp is betekenisvol voor de student
 - Het onderwerp is relevant voor de professionele ontwikkeling van de student
 - De onderzoeksvraag is helder en eenduidig geformuleerd
 - De onderzoeksvraag is onderzoekbaar
- De voorgestelde onderzoeksmethode past bij de aard van het onderzoek en de onderzoeksvraag
- De voorgestelde onderzoeksmethode is uitvoerbaar

- De voorgestelde vorm van presentatie past bij de aard van het onderzoek

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

Vrije ruimte

Algemene typering en inhoud

Binnen de vrije ruimte kan je bijvoorbeeld een eigen project initiëren en uitvoeren, ergens een specifiek keuzevak bij een andere afstudeerrichting of een andere opleiding volgen of ergens een kleine stage lopen. Iets wat je zelf graag wil. Als de invulling maar een bijdrage levert aan je persoonlijke (artistieke) ontwikkeling. In praktische zin moet het passen binnen het rooster en het reguliere onderwijs mag er niet onder lijden.

Initiatief en keuze liggen bij jou, de student. Je legt aan het begin van het jaar een voorstel voor invulling van de vrije ruimte ter goedkeuring voor aan de studieleider.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel heb je:

- bewust vormgegeven aan een specifiek, nuttig leertraject
- gericht gewerkt aan specifieke, nuttige leeractiviteiten

Voorwaarden eigen project

Bij een eigen project schrijf je een uitgebreider (project)voorstel met minimaal de volgende onderdelen:

- inhoud (het idee, het concept)
- leerdoel(en)
- realistische planning in relatie tot het onderwijsprogramma
- tijdsbesteding en te behalen EC's (1 EC = 28 uur)
- criteria waaraan het project moet voldoen (mate van uitwerking, lengte van verslag of onderzoek etc)
- eindproduct (film, vrij werk, concept, presentatie, verslag, onderzoek) bespreek je altijd met je studieleider en het moet door hem goedgekeurd worden.

Toets

- In elk geval een leer/reflectieverslag.
- Eventueel als illustratie bij het verslag: het (project)resultaat of een presentatie

Beoordelaar

De studieleider

Beoordeling

Je krijgt de EC's toegekend indien:

- volgens overeengekomen afspraak is gewerkt, d.w.z. (leer)doelen, werkwijze resultaten en planning zijn in voldoende mate gerealiseerd
- je leer/reflectieverslag met een voldoende wordt beoordeeld.

Studiebelasting

2 EC (56 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.

