

Studiegids 2024 – 2025
Bacheloropleiding Film en Televisie
Cinematography – Jaar 3

Nederlandse Filmacademie
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding Cinematography.....	3
2. Beroep en werkveld van Cinematography.....	4
3. Team van Cinematography.....	6
4. Globaal programma Cinematography.....	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
Assistentie 4 ^e jaars commercial	11
3 ^e jaars film.....	11
Nachtlicht op locatie.....	13
Decoupage fictie 3	14
Decoupage documentaire 2	14
Stuntweek.....	15
Lenzenweek	16
Digitale cameratechniek 4: Look development.....	17
Workflows en postproductie	18
Stage	19
Opdracht vakliteratuur: a man with a camera.....	20
30 meter oefening.....	21
Bijlage 1. De eindcompetenties van de opleiding	23

1. INLEIDING CINEMATOGRAPHY

De afstudeerrichting Cinematography ambieert cinematographers op te leiden die in staat zijn om de visuele kant van een productie - dat wil zeggen een constructie in beeld - daadwerkelijk vorm te geven met alle ten dienste staande middelen, zodat er een samenhangend geheel ontstaat dat communiceert met het publiek.

In de eerste plaats kiest de afstudeerrichting ervoor specialisten op te leiden die aan de opname kant van een productie een breed arsenaal aan mogelijkheden ter beschikking hebben, zowel in fictie/commercial als in documentaire vertellingen. Daarnaast zijn deze specialisten in staat om met licht en cadrage, kleur en beweging vrijwel alles vorm te geven dat binnen de gegeven kaders van tijd en budget past. Daarbij sluit de studierichting zoveel als mogelijk aan bij de wensen van, en de gewoontes in het werkveld. Bovendien verwachten wij dat onze studenten de visuele stijl van een productie ook kunnen bewaken en waar nodig verbeteren tot en met postproductie.

De afstudeerrichting Cinematography wil zich vooral onderscheiden in het opleiden van mensen die, zo nodig, de collectieve prestatie boven de individuele prestatie kunnen en durven stellen. De prioriteit ligt dus altijd bij de inhoud van productie die wordt gedragen door de vorm. De inhoudelijke kant van een productie ligt besloten in het scenario en de regievisie. Die elementen zijn samen leidend voor de cinematografie.

Zowel voor, tijdens, als na de opnameperiode van een productie, is de rol van de cinematographystudent erop gericht een visuele invulling van de inhoud te bewerkstelligen.

2. BEROEP EN WERKVELD VAN CINEMATOGRAPHY

Een cinematografer organiseert de waarneming van de toeschouwer door middel van licht en kleur, vorm en beweging.

In het geval van een fictieproductie of commercial integreert de cinematografer de gegevens en de mogelijkheden van sound design, montage, production design en visual effects in de visuele aanpak. Cinematografers werken vooral als zelfstandig ondernemer in het beroepsveld. Nog steeds is het opnemen van beeld de kerntaak van dit beroep. Dat betekent dat de cinematografer in de voorbereiding van de opnamen uitgebreide besprekingen voert met de regisseur, de production designer en de vfx-supervisor, met de producent en de postproductie-coördinator en vaak ook met de editor en de sound designer. Vervolgens maken de regisseur en de cinematografer een decoupage-opzet en leggen daarmee de basis voor de shotlist. Daarnaast bedenkt de cinematografer in overleg met de gaffer (hoofd-belichter) de stijl en de aanpak voor het licht, zowel op productionniveau als op scèneniveau. De logistiek van de productie wordt doorgenomen met de 1st assistant-director, de uitvoerend producent en het licht-departement onder aanvoering van de gaffer.

Tijdens de draaiperiode is de cinematografer één van de vaste punten op een set. Naast de regisseur en de 1st assistant-director is de cinematografer verantwoordelijk voor de voortgang op de set. Alles wat van tevoren is besproken, moet tijdens de opnameperiode worden gerealiseerd en daarbij is de cinematografer van cruciaal belang. Tenslotte is er een aanzienlijk digitaal postproductietraject dat zich over een flinke periode kan uitstreken. Na de beeldmontage is de cinematografer weer present om het beeld de glans en glorie te verschaffen, in samenwerking met een geoefend colorist. Sinds de mogelijkheden tot beeldbeïnvloeding in het digitale domein sinds het begin van deze eeuw exponentieel zijn toegenomen, geldt dat ook voor de tijd die aan de beeldbewerking moet worden besteed door de cinematografer. Dat stelt weer andere en nieuwe eisen aan de beroepsbeoefenaar, die zich ook meer moet bezighouden met de digitale afwerking. Waarschijnlijk leidt dit in de toekomst tot een nieuw specialisme, dat is afgeleid van de cinematography en daar nauwe banden mee onderhoudt. Wij zullen ons daar zowel technisch als inhoudelijk meer mee bezig moeten gaan houden.

Onze alumni zijn doorgaans op hoog niveau aan de slag met de verwezenlijking van allerhande fictieprojecten in een groot aantal genres. Diverse cinematographystudenten uit voorgaande jaren hebben een uitstekend bestaan opgebouwd als gaffer bij interessante producties.

Verder is er een aan fictie verwante tak van sport waar serieus geld wordt verdiend en waar menig cinematografer een goed belegde boterham verdient. Commercials zijn het reddingsvlot van de Nederlandse filmindustrie. Zoals gezegd, veel cinematografers van naam draaien schitterend vormgegeven commercials voor de meest uiteenlopende producten. Veel Nederlandse cinematografers zijn graag geziene verschijningen op buitenlandse commercialsets.

De documentaire routine is onder invloed van de beschikbare en betaalbare apparatuur ook sterk aan het veranderen. Omdat de budgetten voor documentaires toch al niet erg hoog waren, is er een trend ontstaan om documentaires door een eenpersoonscrew te laten maken. Daaraan willen we niet meedoen, omdat de kwaliteit te zeer onder druk komt te staan. Juist de samenwerking en de inherente tegenspraak die een meerpersoonscrew oproept, kan alleen maar ten goede komen aan de productie. De cinematografer is, een enkele uitzondering daargelaten, niet in staat om zowel geluid als camera te bedienen. Daar hebben zowel de cameravoering als het geluidsconcept onder te lijden. Verder is het juist in een documentaire situatie buitengewoon gunstig als de regisseur niet gehinderd wordt door

technische besognes en het overzicht kan bewaren over de inhoud. Een documentaire crew bestaat bij voorkeur uit minimaal drie personen. De studierichting cinematography richt zich dus op de cinematografisch vormgegeven documentaire, waarbij de synthese tussen geluid en beeld een beleving doet ontstaan bij de toeschouwer die uitstijgt boven het alledaagse. Ook bij documentaires is een goede voorbereiding noodzakelijk. Die voorbereiding is vaak minder langdurig dan bij fictie, maar zeker niet minder intensief, omdat de cinematografer zich de visie van de regisseur op het onderwerp eigen moet maken. Daardoor kan de cinematografer adequaat reageren wanneer er een onverwachte keuze opdoemt tijdens het opnemen. Bovendien moet de cinematografer tijdens de opnameperiode geregeld met de andere crewleden evalueren of het gedraaide materiaal voldoet aan de gestelde norm. Tenslotte moet ook hier in het nabewerkingstraject de nodige tijd worden besteed aan de kleurafwerking en het digitaal gladstrijken van oneffenheden.

3. TEAM VAN CINEMATOGRAPHY

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:

- Mick van Rossum - studieleider cinematography
- Marc Kniphorst – docent licht
- Marc Matze – docent cinematography
- Mies Rogmans - docent fotografie / cinematography voor documentaire
- Dirk Achten– 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
- Het selecteren en begeleiden van geschikte gastdocenten
- Het bijhouden en bewaken van de studievoortgang van studenten
- Het 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 bepaalde onderdelen van het programma. Enkele regelmatig terugkerende namen zijn:

- Niels Boon,
- Daan Dillo,
- Chris Hacken,
- Onno Petersen,
- Wim van der Aar.
- Marc Kniphorst

Medewerkers van het onderwijsbureau ondersteunen de studieleider en (gast)docenten bij de organisatie en de uitvoering van het onderwijs. Zij zorgen ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt.

4. GLOBAAL PROGRAMMA CINEMATOGRAPHY

Hoofdpijnen van het programma in jaar 1 t/m 4

Propedeuse: basisjaar

- de propedeuse bestaat grotendeels uit een gemeenschappelijk programma
- het biedt een (gezamenlijke) introductie op filmmaken en de verschillende disciplines
- er zijn diverse basis-theoretische vakken opgenomen (voornamelijk op de maandagen)
- in het programma spelen kleine praktijkoefeningen een belangrijke rol
- drie grote filmfestivals worden bezocht, met opdrachten
- er is een specialisatieprogramma van de eigen afstudeerrichting
- aan het eind van de propedeuse wordt vastgesteld of je geschikt bent om door te gaan naar de hoofdfase van de afstudeerrichting

Tweede jaar: ambacht en samenwerken

- vanaf nu werken studenten vooral vanuit de eigen afstudeerrichting
- een aantal gemeenschappelijke praktijkoefeningen, waarin je leert samenwerken, staan centraal
- 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
- stage
- start voorbereiding 4^e jaars films

Vierde jaar: profileren en bewijzen

- voornamelijk in het teken van de 4^e jaars films
- commercial
- onderzoek
- voorbereiding beroepspraktijk
- ruimte voor individuele invulling

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 4 EC
realiseer een pakkend verhaal binnen 45 seconden
- Assistentie 4^e jaars commercial 2 EC
camera assistentie of gafferen bij een 4e jaars 35mm commercial
- 3^e jaars films (EC's verdeeld over vier onderdelen) 25 EC
verzorg licht en beeld

Vakspecifieke praktijk / theorie:

- Nachtlucht op locatie 2 EC
hoe licht je een nachtsituatie uit?
- Decoupage fictie 3 3 EC
geschreven tekst omzetten in decoupage en kadrering en mise-en-scene
- Decoupage documentaire 2 1 EC
verder onderzoeken van stijlvormen die de beeldende kracht van een documentaire kunnen versterken
- Stuntweek 1 EC
kennismaking en introductie van werken met stunts
- Lenzenweek 1 EC
onderscheid maken tussen verschillende soorten lenzen
- Digitale cameratechniek 4: Look development 1 EC
kleurenleer en gebruik leren maken van LUTS bij gebruik van LOG materiaal en de daarbij passende workflow
- Workflows en postproductie 2 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?

Individuele opdrachten / stage

- Stage (EC's verdeeld over vier onderdelen) 10 EC
participeren in de professionele beroepspraktijk
- Opdracht vakliteratuur: a man with a camera 1 EC
zelfstandig verder ontwikkelen van een cinematografisch referentiekader
- 30 meter oefening 3 EC
16mm zwart-wit met 30 meter analoog materiaal

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 3^e 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 (mits je daar toestemming voor geeft).

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 of je eindportfolio;
- 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 (met toelichting) en/of een video-essay.

Beoordeling

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

Studiebelasting

4 EC (112 uur)

Commercials

Algemene typering en inhoud

Aan het begin van het 3^e 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. Voorafgaande 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 toepassen van draaien in Log op de Sony FX9
- het werken met een minimale crew
- de grading van de afgewerkte commercial

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
4 EC (112 uur)

Assistentie 4e jaars commercial

Algemene typering en inhoud

In de voorbereiding van de eigen 4e jaars commercial oefening is het zaak om al met 35mm materiaal in een korte oefening aan de slag te gaan. De student kiest minimaal één project uit de 4e jaars commercials waarbij naar keuze gegafferd of geassisteerd wordt bij een 4e jaars student.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- kan de student met een 35mm camera overweg.
- kan de student technisch en logistiek de 4e jaars camera student assisteren en uitvoeren naar de wensen van de productie.

Competenties

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

Onderwijsvorm

Werkcolleges binnen en buiten de academie

Contacttijd

8 uur

Docenten

Marc Matze en gastdocenten

Toets

Werk

Beoordeling

Actieve participatie

Studiebelasting

2 EC (56 uur)

3^e jaars film

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 studenten Cinematography werken aan meerdere films, waarbij elke student tenminste eenmaal hoofd camera en eenmaal gaffer is. Bovendien is de student minimaal eenmaal camera- en eventueel eenmaal lichtassistent bij een 3^e jaars oefening en een eindexamenproductie, en zoveel vaker als noodzakelijk om alle producties tot een goed einde te brengen. De indeling bij de diverse projecten geschiedt door de studieleider die hierbij rekening kan houden met voorkeur van de student en eerdere samenwerkingsverbanden. Het is belangrijk dat de studenten met veel verschillende regisseurs leren samen te werken, en hierbij kan rekening worden gehouden bij de indeling. Daarnaast wordt de student geacht de grading van een niet door de student gedraaide film te verzorgen. Het werken aan de 3^e jaars films kan worden gezien als een generale repetitie voor de eindexamenfilms.

Leerdoelen

Na afloop heeft de student:

- zijn creativiteit en vakkennis verder vergroot
- de samenwerkingsverbanden met andere vakdisciplines verder verdiept

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

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.

Toets

- Functioneren tijdens de oefening(en)
- Evaluatie en leer/reflectieverslag

Beoordeling

De student wordt beoordeeld op de volgende aspecten:

Preproductie (8 EC):

- Technische voorbereiding
- Inhoudelijke voorbereiding
- Organisatie van het werk
- Omgaan met de crew (bij het voorbereiden)
- Punctualiteit (nakomen afspraken)

Licht en/of camera assistentie (2 EC)

- Gafferen of assisteren bij een 3^e jaars fictiefilm van een mede student

Draaiperiode (14 EC):

- Inhoudelijke en technische keuzes

- Omgaan met de crew op de set

Viewing rushes (1 EC):

- Het bekijken van het geschoten materiaal met de camera coach

Studiebelasting

25 EC (700 uur)

Nachtlicht op locatie

Algemene typering en inhoud

Naar aanleiding van de ervaringen tijdens voorgaande oefeningen volgt een verdieping van wat reeds in eerdere workshops is behandeld. De opgedane kennis wordt in praktijk gebracht in een aantal fictieve situaties. De workshop vindt op locatie en buiten de gangbare lesuren (in de avond) plaats.

Je wordt in deze workshop wederom beoordeeld op het omgaan met de veiligheid m.b.t. elektrische installaties volgens de VOP-LS cursus uit het eerste jaar. Daarnaast wordt de techniek van de camera nogmaals behandeld met betrekking tot de uitgevoerde lichtopdracht.

Leerdoel

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- kun je nachtsituaties op locatie uitlichten;
- kun je technisch en logistiek een overzichtelijke locatie van elektrisch vermogen voorzien;
- heb je laten zien dat je in de praktijk veilig kan werken volgens de VOP-LS;
- kun je een zekere vorm van lichtcontinuïteit bereiken.

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

Werkcolleges binnen en buiten de academie

Docenten

gastdocenten

Toets

Verslag

Beoordeling

- actieve participatie
- voldoende voor het werken volgens de VOP-LS
- voldoende voor het verslag(O/V)

Studiebelasting

2 EC (56 uur)

Decoupage fictie 3

Algemene typering en inhoud

Aan de hand van (scènes uit) een scenario, wordt nagegaan hoe de interpretatie van een scenario leidt tot decoupage en kadrering. In de eerste week acteren de studenten zelf, in de tweede week wordt gebruik gemaakt van professionele acteurs.

Leerdoel

Na afloop van dit programmaonderdeel kan de student een geschreven tekst in uitvoerbare en zinvolle decoupage en mise-en-scene omzetten en communiceren met crew en cast.

Studiemateriaal wordt verstrekt bij aanvang van de workshop.

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

56 uur

Docent

Gastdocent

Toets

Vorbereiding, opdrachten en verslag

Beoordeling

De student krijgt de studiepunten toegekend indien:

- voor aanvang van de workshop de scenario's bestudeerd zijn;
- actieve participatie tijdens de workshop
- een voldoende voor de opdrachten;
- een voldoende voor het verslag.

Studiebelasting

3 EC (84 uur)

Decoupage documentaire 2

Voor wie

Studenten Cinematography en Regie Documentaire

Algemene typering en inhoud

Deze lessen borduren voort op de workshop Decoupage documentaire 1 uit het tweede jaar. Door middel van analyses van documentaires en door eigen filmisch onderzoek wordt gezocht naar stijlvormen die de beeldende kracht van een documentaire kunnen versterken. Deze lessen worden samen met de regie- docuklas gevolgd.

Leerdoel

Na afloop heeft de student nieuwe inzichten verworven in vormtechnische aspecten van de documentaire, waardoor communicatie tussen regie en camera geoptimaliseerd kan worden.

Competenties

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

Onderwijsvorm

Werkcollege

Contacttijd

30 uur

Docenten

Gastdocenten

Toets

Opdrachten

Beoordeling

- 80% aanwezigheid en actieve participatie
- Een voldoende beoordeling voor de opdrachten [V/O beoordeling]

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

Stuntweek

Algemene typering en inhoud

Samenwerkingsproject van Productie en Cinematography. De studenten bedenken, produceren en filmen een korte scène waarin diverse stunts aan de orde komen. Dit wordt gerealiseerd op locatie en opgenomen met meerdere camera's.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kan de student:

- Mogelijkheden en risico's inschatten die bij het bedenken en uitvoeren van stuntscènes komen kijken.
- Een meer camera decoupage maken van een stuntscène.
- Communiceren met professionele stuntmensen.

Competenties

1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen

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

Onderwijsvorm
Praktijkcoëfening

Contacttijd
24 uur

Docenten
Mick van Rossum en gastdocenten

Toets
(presentatie van) het gemaakte werk (de scène)

Beoordeling
De student krijgt de studiepunt toegekend als:

- Voldoende actieve deelname (voorwaarde)
- Een voldoende voor het gemaakte werk

Studiebelasting
1 EC (28 uur)

Lenzenweek

Algemene typering en inhoud

door middel van het testen van verschillende lenzen krijgt de student inzicht in gebruik van verschillende lensmerken en -types en kan de student door het draaien van een grote test onderscheid maken tussen de verschillende lenzen in karakter, lichtgevoeligheid en bokeh.

Leerdoel

Na afloop van dit programmaonderdeel kan de student sneller onderscheid maken en vinden om zodoende een evenwichtige lenskeuze te maken.

Competenties

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

Onderwijsvorm
Werkcollege

Contacttijd
24 uur

Docent
Mick van Rossum en Maarten van Waning

Toets
Verslag

Beoordeling

- Voldoende actieve participatie (voorwaarde)
- Een voldoende voor het verslag

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

Digitale cameratechniek 4: Look development

Algemene typering en inhoud

Na de voorgaande lessen digitale videotechniek gaan we aandacht besteden aan het gebruik van Luts in de workflow. Bij de opname van je materiaal is het belangrijk dat wat op de set op monitoren te zien was op dezelfde wijze zichtbaar wordt in de montage en in het eindproduct. In deze lessenreeks maak je testen met verschillende camera's en loop je de gehele workflow door van opname tot aflevering.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- kan de student testsituaties opzetten en beoordelen.
- kan de student Luts inzetten om maximale controle over het beeld op te bouwen.
- begrijpt de student de werking van Log en krijgt inzicht in kleurtheorie en gamma.
- begrijpt de student de noodzakelijke stappen die nodig zijn om tot een optimale workflow te komen.

Competenties

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

Onderwijsvorm

Werkcolleges binnen en buiten de academie

Contacttijd

24 uur

Docenten

Miga Bär en gastdocenten

Toets

Tentamen

Beoordeling:

Actieve participatie

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

Workflows en postproductie

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 quizen
- zichtbaar actieve deelname aan workflowtest d.m.v. de mondelinge terugkoppeling en het aan te leveren logboek/reflectieverslag

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 in het derde studiejaar. De precieze periode is afhankelijk van de geroosterde lessen en workshops en van de planning van de projecten waaraan je meewerkt. Als je je stage (deels) gedurende de zomervakantieperiode uitvoert, doe je er goed aan ervoor te zorgen dat je een (korte) vakantie kunt nemen vóór het nieuwe schooljaar zodat je uitgerust kunt beginnen.

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.

Beoordeling

Je krijgt de studiepunten toegekend door de studieleider indien:

- je stageplan is ingeleverd en voldoende bevonden is (1 EC);
- aan de formele stagevereisten is voldaan (bv aantal uren e.d.)
- uit je stageverslag en het eindgesprek blijkt dat je voldoende goed hebt gefunctioneerd op de volgende onderdelen tijdens de stage:
 - Setstage (7 EC)
 - Rental-stage (1 EC)
 - Grading-stage (1 EC)

Studiebelasting

10 EC (280 uur)

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

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

Opdracht vakliteratuur: a man with a camera

Algemene typering en inhoud

Van de Cinematography literatuurlijst dient de student het boek 'A man with a camera' van Nestor Almendros te hebben gelezen en dient daar een verslag van te worden gemaakt.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel kan de student specifieke cameratechnieken benoemen, uitleggen en toepassen

Competenties

5. Vermogen tot groei en vernieuwing

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Contacttijd

Geen

Docent/beoordelaar

Mick van Rossum

Toets

Verslag

Beoordeling

Een voldoende voor het verslag (V/O)

Studiebelasting

1 EC (28 uur)

30 meter oefening

algemene typering en inhoud

In deze oefening krijgt elke student 30 meter zwart-wit materiaal om een korte film te maken naar eigen inzicht. Er kan geen live/direct geluid worden opgenomen. Studenten wordt gevraagd naar zwart wit inspiratie waarna een test wordt gedraaid om het filmmateriaal te leren kennen. Studenten Sound Design creëren een eigen sound design naar keuze bij gekozen films.

Leerdoelen

Na afloop van dit programmaonderdeel:

- kan de student met de Bolex 16mm camera werken.
- kan de student zwart wit als medium doorgronden.
- krijgt de student inzicht in het zelf ontwikkelen van zwart wit filmmateriaal
- heeft de student een eigen kleine productie van begin tot einde opgezet
- heeft de student zijn klasgenoten geholpen met elkaars projecten
- kan de student met de beperking van een kleine drie minuten materiaal inhoudelijke en visuele keuzes maken

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

werkcolleges binnen en buiten de academie

Contacttijd

56 uur

Docenten

Mick van Rossum en gastdocenten

Toets

Werk

Beoordeling

- Actieve participatie
- Werk

Studiebelasting

3 EC (84 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.

