

KURSPLAN

PRAKTISK FILMUTBILDNING

ÅR 1

Studietakt: Heltid
Studieort: Hägersten
Omfattning: 40 veckor

KURSER

FILMANALYS 1

OMFATTNING: 1 VECKA

FILMANALYS 1 omfattar den filmhistoriska utvecklingen i olika världsdelar och kulturer; vilka filmgenrer som förekommer, samt ett antal representativa exempel inom varje genre. Studenterna diskuterar hur denna kunskap kan användas både som källa till inspiration och som referensmaterial under det praktiska gestaltungsarbetet. Studenterna ska vidare kunna analysera en film, eller en filmsekvens, (manus, gestaltning, scenografi, rekvisita, skådespeleri, m.m.) och därmed få ökad färdigheter att utvärdera sina egna arbeten. De filmer som studeras på kursen är alla relaterade till de praktiska inspelningar som görs under året.

FILMFOTO 1

OMFATTNING: 5,5 VECKOR

FILMFOTO 1 lär grunderna i de konstnärliga och de tekniska aspekterna av filmfotografens komplexa yrke och många ansvarsområden. Kursen inleds med en genomgång av bildkomposition, bildstorlekar, rörelseriktningar och 180- gradersregeln. Genom praktiska övningar lär man sig grunderna i fokusering och exponering. Studenten lär sig ljusets funktion i studiomiljö och övar ljussättning av miljöer som påverkas av naturligt ljus. Interiört såväl som exteriört.

I kursen ingår också en grundkurs i B-foto, hur en fotograf arbetar med filter och lampor samt hur man gör en storyboard utifrån ett givet manus. Dessutom ingår grundläggande träning av olika kamerarörelser. Man tränar under kursen samarbete med regissör, producent och ljudtekniker. Filmfoto 1 ger en grundläggande kunskap om inspelningsprocessen från idé till färdig film. Under året görs flera praktiska foto- och ljussättningsövningar. Två kortfilmer produceras under läsåret.

FILMLJUD 1

OMFATTNING: 3 VECKOR

FILMLJUD 1 lär ut grunderna i de konstnärliga och de tekniska aspekterna av en ljudteknikers arbete. Studenten börjar med att lära sig grunderna i filmljudets berättarteknik. Studenterna tränar boom-teknik och inspelningsteknik. Studenten lär sig de vanligaste typerna av mikrofoner (riktade och runda) och deras användningsområden. Studenten ska lära sig att bedöma hur akustiken i en miljö kan påverka och genom den kunskapen få bättre resultat. Studenten tränar team-samarbete med producent, regissör, fotograf och lär sig att planera efterbearbetning av ljud.

Studenten lär sig att ljudlägga i redigeringsprogram och börja lära sig arbeta med professionellt ljudredigeringsystem (ProTools). Studenten lär sig att göra enkla ljudmixningar. Två kortfilmer produceras under läsåret.

FILMMANUS 1

OMFATTNING: 10,5 VECKOR

FILMANUS 1 behandlar dramats uppbyggnad: scen, sekvens, akt. Studenten börjar med att lära sig att skriva dialog och öva på att bedöma relationen mellan idé och filmlängd. Under kursen får studenten god kunskap om research-arbetes betydelse för fiktiva berättelser. Genom, textsamtal, analys och skrivövningar lär man sig grunderna i hur författaren skapar en karaktär, hur motivation byggs in, hur konflikt presenteras och trappas upp under berättelsens utveckling. Studenten övar sig i att arbeta med 'det utsagdas estetik' och grunderna i hur enstaka scener, akter samt hela filmer struktureras. Studenten får bekanta sig med och genomgå processen från idé till färdigt manus. Det skrivs och produceras två kortfilmsmanus under läsåret.

FILMPRODUKTION 1

OMFATTNING: 5 VECKOR

FILMPRODUKTION 1 lär ut grunderna i de konstnärliga och de tekniska aspekterna av filmproducentens komplexa yrke och många ansvarsområden. Kursen börjar med att presentera producentens roll i en filmproduktion. Man lär sig grunderna i produktionskunskap, som hur man bryter ner ett manus till en produktionsbudget och ett bildmanus. Studenterna lär sig grunderna i att planera en filmproduktion från idé till färdigt film. Studenterna lär sig att göra ett dagbesked och diskuterar platsletning samt hur man genomför en casting. Studenten diskuterar och tränar samarbete med regissör, fotograf, ljudtekniker samt lär sig grunderna för hur arbetsledning och ordningsregler på inspelningsplatsen fungerar. I kursen ingår kunskap av efterbearbetning fram till färdig kopia för visning. Dessutom får man grunderna i att "pitcha" (att beskriva och motivera) sina idéer för finansärer och övriga viktiga inblandade i ett filmprojekt.

FILMREDIGERING 1

OMFATTNING: 10 VECKOR

FILMREDIGERING 1 lär ut grunderna i de konstnärliga och de tekniska aspekterna av en filmklippares arbete. Kursen börjar med en praktisk klippövning som lär ut principerna i filmens berättarteknik. Studenten lär sig grunderna i hur en scen byggs upp samt erhåller teoretiska kunskaper i hur en filmsekvens klipps utifrån ett tillgängligt material

Studenten gör ett flertal praktiska klippövningar och får god vana i ett vanligt redigeringsprogram som används professionellt (Final Cut Pro). Klippövningar ger studenten kunskap och träning i klipparens konstnärliga samarbete med regissör och fotograf. Två kortfilmer produceras under läsåret.

FILMREGI 1

OMFATTNING: 5 VECKOR

FILMREGI 1 är en kurs där studenten lär sig grunderna i de konstnärliga såväl som de tekniska aspekterna av en filmregissörs arbete. Man börjar med att lära sig att analysera och bearbeta en text utifrån regissörens perspektiv. Studenten diskuterar och gör en analys av en karaktärs psykologi, vilja och motivation samt tränar på att arbeta med undertexten. Regikursen innehåller också grundläggande kunskap i bildberättande och bildkomposition utifrån den visuella berättelsens behov.

Man diskuterar och ökar förståelsen för skådespelarens arbetsprocess och studenterna får öva i personinstruktion med såväl professionella skådespelare som med amatörer. Man diskuterar sceneriläggning utifrån scenens och karaktärens behov. Vi börjar träna på regissörens roll som arbetsledare och på det konstnärliga samarbetet med andra viktiga yrken i filmskapandet (manus, foto, ljud, scenografi, producent). Flera praktiska filmövningar samt två kortfilmer produceras under läsåret.

KURSPLAN

PRAKTISK FILMUTBILDNING

ÅR 2

Studietakt: Heltid
Studieort: Hägersten
Omfattning: 40 veckor

KURSER

FILMANALYS 2

OMFATTNING: 1 VECKA

FILMANALYS 2 fördjupar studenternas kunskaper om den filmhistoriska utvecklingen i olika världsdelar och kulturer. Studenterna diskuterar utvalda filmer för att fördjupa förmågan och kompetensen i att analysera såväl innehåll (manus, konflikter, utveckling) som gestaltning i olika filmverk. På det sättet får studenterna en djupare träning i att analysera andras filmer i syfte att bättre kunna utvärdera sina egna arbeten. De filmer man ser i kursen är alla relaterade till de praktiska inspelningar som görs under året.

FILMFOTO 2

OMFATTNING: 5 VECKOR

FILMFOTO 2 fördjupar de konstnärliga och de tekniska aspekterna av filmfotografens komplexa yrkesfunktioner och många ansvarsområden. Kursen börjar med en analys av studenternas tidigare produktioner. Man diskuterar den visuella gestaltningen av filmerna för att få en fördjupad förståelse för och färdighet i hur man genom att arbeta med brännvidd, skärpedjup, ljus och färg skapar en genomtänkt estetik. Studenterna lär hantering av de proffskameror som årets filmer skall produceras med.

Studenterna ska ha fördjupad träning i ljussättning interiört såväl som exteriört. Utvidgad kunskap i dramaturgiskt berättande med fokus på bildspråk och ljus samt att kunna hantera alla de arbetsuppgifter en filmfotograf har. Flertalet praktiska foto och ljussättningsövningar görs under året och tre kortfilmer produceras.

FILMLJUD 2

OMFATTNING: 3 VECKOR

FILMLJUD 2 ger studenten fördjupade kunskaper och färdigheter i de konstnärliga såväl som de tekniska aspekterna av en ljudteknikers arbete. Studierna startar med att analysera studenternas tidigare produktioner utifrån ett ljudteknikens perspektiv. Man diskuterar och analyserar det berättartekniska och det konstnärliga ljudmässiga gestaltningen av filmen, val av mikrofon, inspelningssvårigheter, m.m. Studenterna gör fördjupade inspelningsövningar för att öka sina färdigheter på inspelningsplats och under planeringen. Studenten lär sig ny professionell inspelningsutrustning. Man fördjupar sig i kunskapen och hantering av ljudläggningsprogrammet Pro Tools. Genom de mer komplicerade filmerna som producerats under året får man en fördjupad färdighet i ljudläggning och mixning av kortfilmer. Man tränar vidare på samarbete med de andra yrkesfunktionerna.

FILMMANUS 2

OMFATTNING: 8,5 VECKOR

FILMMANUS 2 fördjupar kunskapen om och skrivfärdigheter i dramats uppbyggnad: scen, sekvens, akt. Genom olika skrivövningar får studenterna fördjupad träning i att skapa en karaktär, bygga motivation, skapa trovärdig konflikt och hur denna trappas upp under berättelsens gång. Studenten tränar och ökar sina färdigheter i att skriva dialog, i att arbeta med undertext samt hur man strukturerar ett manuskript. Studenten får också fördjupade kunskaper om olika filmgenrer för att kunna skriva ett eller två manus utifrån definierade filmgenrens karaktär. Studenterna får fördjupad övning och färdighet i att hantera den komplexa processen från idé till färdigt manus. Tre kortfilmsmanus skrivs och produceras under läsåret.

FILMPRODUKTION 2

OMFATTNING: 4 VECKOR

FILMPRODUKTION 2 fördjupar kunskaperna och färdigheterna i de konstnärliga och de tekniska aspekterna av filmproducentens yrke och ansvarsområden.

Först analyseras studenternas tidigare filmer med fokus på produktionens förutsättningar och resultat. Innehållet diskuteras i syfte att erhålla fördjupade insikter om hur man hittar berättelser som kan bli film. Studenten får fördjupad övning i att göra och använda en produktionsbok för de filmprojekt som skall produceras under kursen samt att praktiskt göra en budget och en finansieringsplan. Studenten övar sina färdigheter att pitcha projekt och förhandla med underleverantörer och andra aktörer. Flera lektioner behandlar avtal och ansökningar samt de krav en sökande producent måste uppfylla för att få ekonomiskt stöd för ett filmprojekt hos Svenska Filminstitutet. Tre kortfilmer produceras under läsåret.

FILMREDIGERING 2

OMFATTNING: 8,5 VECKOR

FILMREDIGERING 2 fördjupar färdigheterna i de konstnärliga och de tekniska aspekterna av en filmklippares arbete. Studenten gör ett flertal praktiska, tekniskt komplicerade klippövningar och får goda färdigheter i klippningsarbete samt god vana att efter inspelning organisera det filmade materialet inför klipparbetet. Erfarenheter från klipparbetet ska sedan användas vid planeringen av kommande inspelningar. Genom ett fördjupat samarbete med regissör och fotograf erhåller studenterna fördjupad förståelse för och hantverksmässig kompetens i det konstnärliga redigeringsarbetet. Tre kortfilmer klipps under läsåret.

FILMREGI 2

OMFATTNING: 5 VECKOR

FILMREGI 2 fördjupar studenternas kunskaper och färdigheter i de konstnärliga och de tekniska aspekterna av filmregissörens yrke och ansvarsområden. Studierna börjar med att analysera studenternas tidigare produktioner. Vi diskuterar och analyserar den visuella gestaltningen av berättelsen såväl som berättelsens innehåll och skådespeleriet. På det sättet erhålls en fördjupad kompetens i att analysera text och gestaltning. Studenterna gör korta övningar för att öka kunskapen om undertext, karaktär psykologi, motivation och vilja samt övar komplicerad sceneriläggning och bildberättande. Vi fördjupar träningen i samarbete med andra yrkesområden och tränar personinstruktion både med professionella skådespelare och med amatörer. Man fördjupar sig i casting-arbete inför inspelning. Flertalet praktiska filmövningar samt tre kortfilmer produceras under läsåret.

PRAKTIK

OMFATTNING: 5 VECKOR

Praktiken ger studenterna möjlighet att pröva kunskap och färdigheter i en verklig arbetsmiljö i Film/TV- branschen. Studenterna ges möjlighet att etablera kontakter med eventuella framtida arbetsgivare.

Kursen innebär praktik i en assisterande funktion kopplad till ett specifikt yrkesområde såsom produktion, regi, foto, ljud eller redigering.