

Minorregeling Audiovisual Storytelling (AVS)

Studiejaar 2020 – 2021

1. Naam minor: Audiovisual storytelling

2. Engelse benaming: Audiovisual storytelling

3. Inhoud minor

“Every picture tells a story. What's yours?”, is het motto van de minor Audiovisual Storytelling. Een uiterst relevante vraag in een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door beelden. Wie zich wil handhaven of onderscheiden, dient tegenwoordig niet alleen verbaal en schriftelijk geletterd te zijn, maar moet ook de beeldtaal beheersen. Dat geldt niet alleen voor aankomende journalisten, maar bijvoorbeeld ook voor studenten die zich bezig gaan houden met communicatie, entertainment, media, vormgeving en kunst. De minor Audiovisual Storytelling richt zich op die beeldtaal en maakt met zijn bijzondere aandacht voor portretten en (televisie)documentaires een terrein toegankelijk dat voorheen alleen aan een zeer selecte groep studenten van de filmacademie werd onderwezen.

Verhalen vertellen is natuurlijk van alle tijden. Eerst mondeling, later schriftelijk. Verhalen zijn een indringende manier om te communiceren, het is een oervertelvorm die in alle culturen voorkomt. Met een aansprekend verhaal kun je niet alleen informeren, maar ook je publiek meenemen, inspireren, overtuigen en ontroeren.

Verhalen kennen narratieve constanten, structuurelementen die al in de klassieke oudheid ontwikkeld zijn. Ze hebben een begin, een midden en een eind en gaan bijna altijd over mensen, personages die een droom hebben, die iets willen of vinden, die obstakels op hun weg vinden die overwonnen moeten worden. Conflict en tegenstelling zijn de motor van vrijwel ieder verhaal, in fictie en non-fictie.

Audiovisuele journalistiek en audiovisuele verhalen voegen daar een dimensie aan toe: beeld en geluid. Audiovisuele media (film, televisie, fotografie) hebben daarbij een eigen taal (beeldtaal) met een eigen grammatica (montage) en eigen vertelvormen (genres) ontwikkeld. Met als motto: ‘show, don’t tell’.

Wie zich wil bekwamen in het maken van (journalistieke) audiovisuele verhalen moet kennis hebben van de audiovisuele vertelmethoden, de kenmerken, de wetmatigheden, de mogelijkheden en beperkingen. Want niet alleen de inhoud, maar ook de vertelvorm bepaalt hoe de kijker een verhaal beleeft.

Na afronding van de minor beschikt de student over de volgende competenties:

Een student heeft inzicht in de manier waarop je met beeld, geluid en tekst verhalen kunt vertellen:

- de student kent de specifieke eigenschappen van beeldtaal
- de student kent de narratieve constanten en genrewetmatigheden in beeldverhalen met betrekking tot verhaalelementen, verhaalstructuur en personageontwikkeling
- de student kent de principes van het visualiseren van verhalen, en de rol die cameravoering, montage, geluid en het gebruik van infographics daarbij spelen
- de student kan reflecteren op zijn eigen audiovisuele verhalen en op die van anderen aan de hand van de kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van audiovisuele vertelmethoden
- de student kan verhalen produceren in (combinaties van) beeld, tekst en geluid.

Samenvatting diploma supplement

De student kent de principes van audiovisuele communicatie en audiovisuele vertelvormen en kan deze op een creatieve en originele wijze toepassen in uiteenlopende genres.

The student understands the principles of audiovisual communication and audiovisual storytelling and is able to apply them in a creative and original way in a variety of audiovisual productions.

4. Overzicht onderwijsactiviteiten minor

De minor kent een aanpak waarin theorie en toepassing elkaar voortdurend afwisselen en met elkaar in verband gebracht worden. Analyse gaat steeds gepaard met toepassing van de verworven inzichten in zelf te maken audiovisuele opdrachten. Relevante en actuele makers uit het werkveld vertellen de studenten over hun eigen werk en analyseren samen met hen een productie. Nederlands toonaangevende beeldtaalexpert Gert de Graaff geeft bovendien elke editie van de minor een hele dag les over de do's en don't's van beeldmontage. Ook bezoeken de studenten relevante activiteiten, zoals de festivals IDFA en Input, of organiseren we zelf activiteiten buiten de schoolmuren, zoals een bingewatchsessie in een filmhuis.

Studenten krijgen beperkt les in camera- en montagetechniek. Door het maken van diverse grote en kleine opdrachten, en de feedback die ze daarop krijgen, kunnen ze hun vaardigheden echter aanmerkelijk verbeteren.

Kennis en inzicht

- *een grondige inleiding in audiovisuele communicatie*. Het gaat om kennis en vaardigheden die zowel maker (producent) als gebruiker/ontvanger (consument) nodig hebben om audiovisueel te kunnen communiceren. We gaan in op de specifieke eigenschappen van de beeldtaal, aan de hand van drie complementaire theorieën: Gestalt, semiotiek en retorica

De theorie wordt toegelicht aan de hand van alledaagse beelden: foto's, affiches, reclame, tv-programma's, speelfilms, documentaires. Zoveel mogelijk maken we gebruik van iconisch en historisch beeldmateriaal, van het Vietnamese meisje Kim Phuc tot 'I have a dream' van Martin Luther King.

- *narratieve constanten in beeldverhalen*. Theorie en analyse aan de hand van stripverhalen, modellen voor scenarioschrijven, filmscenario's, storyboards, journaalitems, speelfilmfragmenten, documentairefragmenten. Opbouw van een audiovisueel verhaal: exposé, plotpoints, wendingen, ontknoping. Daarnaast de rol die genrewetmatigheden spelen in de manier van vertellen. Hierbij komen vragen aan de orde als: aan welke eisen moet de opening van een verhaal voldoen; hoe ontwikkelen zich de personages; hoe zorgt de maker voor een heldere verhaalstructuur; hoe houdt de maker de aandacht vast.

- *don't tell, show: principes van het vertellen met beelden*. Theorie en analyse aan de hand van audiovisuele fragmenten (fictie en non-fictie) Vragen die hierbij aan de orde komen: hoe visualiseert een maker zijn verhaal; welke mogelijkheden zijn er om abstracte zaken te visualiseren; welke ondersteunende rol speelt de cameravormgeving; hoe draagt montage bij aan de verhaalopbouw en beeldcontinuïteit. Daarnaast aandacht voor de rol en mogelijkheden van geluid en mogelijkheden van infographics.

- *ontwikkeling en vernieuwing*. Overzicht van de ontwikkeling van montagetechnieken. In vogelvlucht een overzicht van stromingen in de documentairefilm en hoe die de audiovisuele journalistiek beïnvloed hebben. Interactieve en vernieuwende verhaalstructuren in games en online.

Vaardigheden

In een groot aantal opdrachten leert de student de principes van audiovisuele communicatie en audiovisuele vertelvormen in de praktijk toepassen. Het gaat daarbij om:

- oefenopdrachten waarbij deelaspecten aan de orde komen, zoals opdrachten rond verhaal- en beeldcontinuïteit.

- eindopdrachten, waarbij die deelaspecten geïntegreerd aan bod komen in langere audiovisuele verhalen: in elk geval een videoportret, documentaire en een vrije opdracht.

De studenten verrichten alle aspecten van deze opdrachten zelf en bekwamen zich aldus ook op het gebied van cameravoering, interviewen en montage. Hierop krijgen zij ook regelmatig feedback. Deze opdrachten worden in redactieverband uitgebreid voor- en nabesproken, waarbij voortdurend de link wordt gelegd naar de theorie. Voor de grote opdrachten geldt dat zij in vaste fasen worden voorbereid en besproken: synopsis, research, scenario, eerste versie en definitieve versie.

5. Aanmelding onderwijsactiviteiten minor

NVT

6. Toetsing minor en aanmelding toetsen

Er zijn geen schriftelijke (kennis)toetsen in deze minor. Aan de hand van een reeks opdrachten laat de student zien dat hij inzicht heeft in de principes van audiovisuele storytelling en deze kan toepassen bij het analyseren en produceren van audiovisuele producties. Deze opdrachten worden beoordeeld met behulp van vooraf beschikbaar gestelde rubrics, zodat de student ook zelf zich een oordeel kan vormen over de kwaliteit van zijn producties.

Om aan te tonen dat studenten de eigenschappen en wetmatigheden van audiovisuele verhalen kennen en daarop kunnen reflecteren, werken ze de analyse van in elk geval één bekende documentaire uit en presenteren die aan hun medestudenten en (in enkele gevallen) de maker van de documentaire.

Om aan te tonen dat ze de principes van audiovisuele storytelling zelf kunnen toepassen, werken de studenten tijdens de minor aan drie hoofdopdrachten:

- een videoportret (8 minuten) van een persoon met een bijzondere passie, missie of bezigheid
- een korte documentaire (15 minuten) over een relevant onderwerp
- een vrije opdracht, waarin de theorie van de minor is verwerkt. Dat kan opnieuw een portret of documentaire zijn, maar ook iets heel anders, bijvoorbeeld een interactieve documentaire, promofilm, animatiefilm, instructievideo, korte fictiefilm of video-cv.

De student bepaalt zelf de onderwerpen voor zijn hoofdopdrachten. Hij krijgt in alle fases van het productieproces persoonlijke feedback op deze opdrachten: idee, synopsis, researchverslag, scenario en eerste montage.

De definitieve versies van deze hoofdopdrachten worden beoordeeld. Deze opdrachten moeten alle drie minimaal met een voldoende zijn beoordeeld om de minor met een voldoende cijfer te kunnen afsluiten. Hetzelfde geldt voor de analyseopdracht.

Elke student legt een persoonlijk, digitaal portfolio aan. Daarin slaat hij op: de analyse van de documentaire en de definitieve versies van de hoofdopdrachten. Het portfolio wordt in de loop van de minor steeds verder gevuld en is steeds toegankelijk voor de docenten. Het moet voldoen aan de standaardregels van de Nederlandse taal.

Het complete portfolio wordt aan het eind van de minor beoordeeld met een cijfer op een schaal van 1 tot 10. In deze beoordeling worden niet alleen de afzonderlijke onderdelen van het portfolio van de student meegenomen maar ook de ontwikkeling van de student tijdens de minor.

<i>Toetsing</i>	<i>toetsvorm</i>	<i>individueel/groep</i>	<i>beoordelingsschaal</i>
kennis en inzicht vaardigheden reflectie	portfolio	individueel	afzonderlijke opdrachten: onvoldoende, voldoende goed totaal portfolio: cijfer, op een tienpuntsschaal

7. Minor afronding

De student heeft de minor afgerond wanneer zijn portfolio met een voldoende wordt beoordeeld. De student die een onvoldoende voor zijn portfolio heeft, kan herkansen. Als het gaat om relatief kleine aanpassingen, zoals een hermontage van (een) hoofdopdrachten(en) en/of aanpassingen van een voice-over, kan dat meestal nog tijdens de minor zelf. Ook de analyseopdracht kan de student binnen de minor zelf herkansen. Gaat het om ingrijpendere verbeteringen van het portfolio die niet binnen de minor zelf kunnen worden gedaan, dan wordt samen met de student bekeken op welk moment hij zijn herziene versie gereed kan hebben en deze kan worden beoordeeld.

8. Examencommissie

Secretaris examencommissie FHJ: Rachelle van den Hout
Fontys Hogeschool Journalistiek r.vandenhout@fontys.nl
08850 - 74056

9. Geldigheid

Deze informatie geldt voor het studiejaar 2020-2021

10. Ingangseisen minor

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student de propedeuse behaald hebben of toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding om de minor te volgen.

11. Niet toegankelijk voor:

Deze minor is met name bedoeld voor studenten journalistiek, communicatie, media, entertainment, vormgeving en kunst. Van studenten wordt in elk geval verwacht dat zij basisvaardigheden hebben op het gebied van camera en montage en zijn geïnteresseerd in documentaires en journalistiek. Er geldt een maximaal aantal studenten van 24. Bij meer dan 24 aanmeldingen gaat deelname, na gebleken geschiktheid (student van één van de genoemde opleidingen of aangetoonde basisvaardigheden op het gebied van camera en montage en interesse in documentaires en journalistiek), op volgorde van inschrijving.

Minor coördinator: Helmut Boeijen / email: h.boeijen@fontys.nl / telnr. 08850-83684