

DE REGIE OPLEIDING

1. DE COMPETENTIES EN GEDRAGSINDICATOREN/BEOORDELINGSCRITEIA

I Vermogen tot creatie

De afgestudeerde maakt betekenisvol theateraal werk waarin de persoonlijke artistieke visie en ambitie zichtbaar zijn.

1. De regisseur werkt vanuit noodzaak: hij kent zijn fascinaties en weet deze met het oog op een zo goed mogelijk resultaat te vatten in één kernzin.
2. De regisseur zoekt en onderzoekt inspiratiebronnen en legt hierin verbanden aan ter onderbouwing van de kernzin en de productie van zijn werk.
3. De regisseur zet (al dan niet met een dramaturg) een dramaturgische lijn uit, ontwikkelt (met de vormgevers) een vorm/stijl en verwerkt deze in een oorspronkelijk plan van waaruit zijn werk tot stand komt.
4. De regisseur geeft in zijn plan en werk antwoord op de vraag WAAROM deze voorstelling/productie NU gemaakt moet worden.
5. Het resultaat van zijn werk is kunst (en niet louter entertainment): het heeft betekenis, een eigen signatuur en communiceert met een publiek.
6. De regisseur staat niet alleen midden ín de wereld; hij doet iets met die wereld.

II Vermogen tot ambacht

De afgestudeerde past brede instrumentele vaardigheden en kennis vakmatig toe in theaterale producten.

1. De regisseur werkt, in overleg met zijn creatieve ploeg, het plan uit tot een productie, waarbij ieder op zijn eigen wijze een bijdrage kan leveren en zichzelf en de ander daarop kan bevragen.
2. De regisseur geeft leiding aan HOE er gewerkt wordt: hij inspireert en ontwikkelt een taal waardoor acteurs, dansers, performers, mimers en de overige uitvoerders op een lijn komen.
3. De regisseur zet de elementen ruimte, tijd, handeling, tekst, beeld, licht en media gericht en economisch in ten behoeve van zijn productie.
4. De regisseur staat open voor en weet gebruik te maken van dat wat er tijdens het productieproces ontstaat.
5. De regisseur maakt gebruik van kennis van cultuurgeschiedenis, repertoire en ontwikkelingen in het culturele landschap waaronder kunst, muziek, film en theater.

III Vermogen tot reflectie

De afgestudeerde komt door (artistiek) onderzoek en reflectie tot inzicht en kennis voor zijn functioneren als professional en kan deze inzetten in artistieke en maatschappelijke context.

1. De regisseur reflecteert op zijn ontwikkeling.
2. De regisseur doet aan onderzoek en kan de resultaten daarvan inzetten in zijn eigen werk.
3. De regisseur stelt zijn werk en zijn werkwijze ter discussie.
4. De regisseur kan goed eigen en andermans werk en werkwijze beoordelen.
5. De regisseur is leergierig.

VI Vermogen tot ontwikkeling

De afgestudeerde kan eigen werk en eigen werkwijze blijvend ontwikkelen en verdiepen en levert hierdoor een bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied en de maatschappij.

1. De regisseur experimenteert en verkent en zet zijn bevindingen in.
2. De regisseur durft de zijn comfort-zone te verlaten.
3. De regisseur is flexibel, zonder zijn eigen voorwaarden uit het oog te verliezen
4. De regisseur legt verbanden tussen het zijn vakgebied en de wereld en doet daar iets mee in zijn werk.

V Vermogen tot ondernemen

De afgestudeerde kan zijn ambities effectief vormgeven in een interdisciplinair en (inter)nationaal werkveld.

1. De regisseur onderneemt actie om een plaats in het werkveld te veroveren.
2. De regisseur zet een netwerk van contacten op.
3. De regisseur weet de artistieke mogelijkheden aan de productieve mogelijkheden te koppelen.
4. De regisseur treft de noodzakelijke voorzieningen om op de lange termijn beroepsmatig werkzaam te zijn.
5. De regisseur kan onderhandelen met belanghebbenden, organisaties en beroepspraktijken.

VI Vermogen tot communicatie

De afgestudeerde is in staat tot effectieve interactie binnen uiteenlopende beroepscontexten.

1. De regisseur kan zijn oorspronkelijk plan, noodzaak en doel verwoorden en overdragen aan de mensen waarmee hij samenwerkt.
2. De regisseur kan zijn oorspronkelijk plan, noodzaak en doel verwoorden en overdragen aan de buitenwereld.
3. De regisseur kan zijn werk en de betekenis van zijn werk positioneren.
4. De regisseur zet zichzelf op de kaart.
5. De regisseur kan zijn waarden en behoeften verdedigen.

VII Vermogen tot samenwerken

De afgestudeerde draagt vanuit zijn functie zelfstandig en actief bij aan de totstandkoming van een theateraal product

1. De regisseur realiseert zijn werk in afstemming met anderen
2. De regisseur ziet zijn en andermans kwaliteiten en zwaktes en kan daarmee werken.
3. De regisseur is strategisch, flexibel en respectvol in het samenwerken met en leidinggeven aan anderen.
4. De regisseur levert zijn bijdrage en kan delegeren.
5. De regisseur geeft en ontvangt feedback op constructieve wijze.

Toelichting op omgang met de competenties:

De regisseur moet zijn oorspronkelijke 'stem' laten gelden in alles wat hij maakt. De oorspronkelijke stem vinden is niet eenvoudig, in een mensenleven, op het toneel. Er spreken immers tal van stemmen in ons: van opvoeders, religie, andere overtuigingen, vrienden, media. Omdat regisseurs vaak niet zelf de schrijvers zijn van hun project moeten ze om te beginnen, ondanks de stem van de schrijver, toch vooral ook hun eigen stem vinden. Wat wil de regisseur meedelen? Want een verhalenverteller is hij; met of zonder woord, hij wil iets meedelen. Het publiek traceert meteen wanneer iets al dan niet oorspronkelijk is. Goede kunst zet iets oorspronkelijks neer, entertainment is een herkauwen van bestaande ideeën, niks mis mee, maar er is een verschil.

2. DE OPLEIDING

Visie op regisseren

Onze slogan is: 'Alles kan mits goed gedaan'.

De opleiding wil een matrix aanbieden aan de student-regisseur om de systemen van de grote zaal aan te kunnen. Deze matrix is natuurlijk te gebruiken op elke schaal en in elk model.

Het (denkbeeldige) doek gaat open en wat men ziet is vorm, ook als er gekozen is voor een 'black box' is dat nog steeds een keuze voor vorm. Die vorm moet een synthese zijn van creatief denken en voelen, samengebracht en uitgewerkt door een scenograaf, een regisseur en een creative team. Bij een grote-zaal voorstelling moet de vorm doorgaans acht weken voor de première klaar zijn, de tekeningen gaan ongeveer rond die tijd naar het atelier voor realisatie. Regisseur en scenograaf moeten dus voorstellingsvermogen hebben en goed de kernvragen omtrent het materiaal wat op de planken moet komen bevragen. De regisseur zal uit de gekozen vorm zijn regietaal ontwikkelen.

De opleiding benadrukt dat naast verschillende regietalen die aangeraakt worden, hetzij in praktische lessen hetzij via geschiedenis/analyse-lessen, ambacht op zich niet bestaat. Een regietaal moet telkens opnieuw uitgevonden worden. De sleutel hiertoe is de inhoud in combinatie met de vorm! Er zijn twee grote groepen te onderscheiden onder de regisseurs, zij die vanuit de inhoud een vorm en een regietaal laten ontwikkelen, uitgaande van wat de inhoud nodig heeft aan specificatie. En er is een groep die eerder inhoud en vorm naar zich toe halen altijd vanuit hun eigen stijl en smaak, waarbij stijl en smaak vooraf gaan aan de inhoud. Beide manieren moeten hun plaats kunnen vinden in de opleiding en in al hun variaties daarbinnen.

De auditierondes

Aan het begin van de spiraal staan de auditierondes. Zij zijn bijna het curriculum in een notendop. We stellen de auditanten de vraag: zoek naar een grote pijn en een grote vreugde, koppel daaraan een aantal bronnen (kunst, film, tekst) en beschrijf twee keer de regie van je dromen: één vanuit de pijn en één vanuit de vreugde. In de eerste ronde komt daarover een gesprek. Vreugde en pijn zijn maar twee hulpstukken om een poging te wagen de regisseur op zoek te laten gaan naar zijn oerstem, zijn schreeuw als kunstenaar, zijn noodzaak, zijn thema's waarop hij resoneert om bijvoorbeeld de komende veertig jaar theater te kunnen maken. Daarnaast, in die eerste ronde, maakt de auditant tien minuten toneel met als ingang: 'Ergens tussen het persoonlijke en het wereldse'.

In de tweede ronde gaat de auditant aan de slag met een geschreven tekst, ook daar willen we inzicht krijgen in zijn invalshoek, kerngedachte, noodzaak en zijn bronnen. Nauwkeurig wordt zijn vormkeuze gecheckt: kan de student vormelijk denken en/ of geeft zijn verbeelding de mogelijkheid om met een juiste vraag naar een vormgever te gaan? Wat ziet hij, wat wil hij zien?

In de derde ronde komt de student met eigen materiaal en eigen acteurs en zien we hem werken aan zijn regie. Ligt daar een oorspronkelijk plan aan ten grondslag en is er de mogelijkheid om een dramaturgie uit te zetten op toneel, is die dramaturgie leesbaar?

Voor welk publiek wil hij deze voorstelling maken. Wat, Waarom, Hoe, Waar ?; de telkens weer belangrijke vragen

Opbouw van het programma

De opleiding beslaat vier jaar, in de ochtenden geven we theoretische lessen, die naarmate de jaren vorderen voor een student in uren afnemen. De middagen behouden we vooral voor de praktijklessen. De opleiding is uitgezet als een spiraalvormige structuur die zich vanuit de competenties creatie en ambacht (zie hierboven) in terugkomende cirkels laat uittekenen. Reflectie, ontwikkeling, ondernemen, communicatie en samenwerken volgen hieruit voort.

3. VAKBESCHRIJVINGEN

Hieronder lees je eerst welke vakken/projecten en blokken je onder de noemer theorie en onderzoek in de verschillende jaren krijgt. Daarna volgt een beschrijving van de vakken/projecten en blokken 'praktijk en onderzoek' met telkens een korte inleiding per jaar.

THEORIE & ONDERZOEK

DOOR DE JAREN HEEN

Aikido

Docent:

Cahit Olmez

Periode:

Jaar 1, 2 en 3: 20 weken, verspreid over semester 1 en 2

Studiebelasting:

1 contactuur per week, geen zelfstudie

Bijdrage aan de competenties:

Reflectie (1,2,3,5) ontwikkeling (1,2,3) samenwerken (1,2)

Inhoud:

Deze training in aandacht is in feite een whole package: krijgskunsten, oosterse filosofie, mystiek, natuurkunde, storytelling, kwantum- en biomechanica. Dit als een inspiratiebron, een uitnodiging tot zelfonderzoek en transformatie. Het gaat om het praktiseren van Aikido als krijgskunst. Deze krijgskunst is een bijzondere en krachtige metafoor voor alles in het leven. We benutten deze waarde voor ontwikkeling en groei. Het lichaam wordt hierbij gebruikt als ingang voor evenwicht en gelukkig leven. Het gaat er ook niet om zoveel mogelijk (technieken en methoden) te leren, maar om datgene optimaal te benutten wat er van nature al aanwezig is zodat we persoonlijke effectiviteit en meesterschap kunnen bereiken. Vanuit de principes van aikido worden vertaalslagen van houding en beweging gemaakt naar de dagelijkse leven en het theater. Wanneer je deelneemt aan een Aikido sessie, ervaar en (her)ontdek je je innerlijke krachtbron. En ook hoe je deze kracht in jezelf en in anderen kunt leren aanspreken.

Werkvormen:

We ontmoeten elkaar op matten in een cirkelvormige opstelling. Met behulp van eenvoudige fysieke oefeningen onderzoeken we principes die ontleend zijn aan de krijgskunst aikido. Het is een interactieve manier van ervaringsgericht leren. De oefeningen laten een krachtige indruk achter omdat men het zelf ervaart en de overtuiging van binnen gebeurt. We zijn zeker ook fysiek in beweging maar de nadruk ligt vooral bij het bewegen van de mind, mensen wakker schudden, creativiteit prikkelen en energie losmaken. We delen de ervaringen en de inzichten met elkaar en er is ruimte voor reflectie.

Leerdoelen:

De student:

1. is in staat zelfonderzoek en transformatie te zien als waarde voor groei en ontwikkeling
2. kan ontwikkelen wat al van nature aanwezig is
3. is in staat zijn innerlijke krachtbron en die van anderen aan te spreken.
4. leert kleine verschuivingen in bewustzijn en houding te herkennen.
5. laat via inzichten schijn controle los en bereikt een niveau van 'non-resistance'
6. is in staat om de inzichten te vertalen naar eigen situatie
7. kent de principes en kan ze toepassen

8. is in staat om te ervaren en daar zelf betekenis aan te geven.

Wijze van toetsing:

Ik beoordeel de ontwikkeling van de student naar aanleiding van de getoonde grondhouding, aandacht, openheid, uitstraling, vocabulaire, het loslaten van het oude en de transformatie die hij/zij doormaakt. Komt de student alleen maar halen of komt hij/zij ook iets brengen. En als laatste of het allemaal 'beklijft' en het een manier van leven is geworden?

Beoordelingscriteria:

De student:

1. Toont openheid en moed om onder ogen te zien wat de blokkades, beperkingen en angsten zijn
2. Is bereid om eigen patronen en denkwijze te onderzoeken en ze te doorbreken
3. Gaat het gevecht met zich zelf aan om zich zelf te overwinnen
4. Is bereid om zich kwetsbaar op te stellen en de verkregen inzichten met anderen te delen
5. Is bereid om zijn/haar (oude) standpunt, weerstand op te geven om plaats te maken voor de zachte kracht
6. Is bewuster van de eigenwaarde en zelfvertrouwen door het eigen maken van de principes
7. Ziet wanneer hij/zij uit balans is en weet zich te herstellen.

Cultuurgeschiedenis en cultuurbeschouwing**Docenten:**

Florian Hellwig en Bo Tarenskeen

Periode:

Jaar 1,2 (door Bo Tarenskeen), 2 en 3 (Florian Hellwig) : 20 weken, verspreid over semester 1 en 2

Studiebelasting:

1ste en 2^e jaars: 2 contacturen per week, 1 zelfstudie-uur per week

3^e jaars: 2 contacturen per week, 1 zelfstudie-uur per week

Bijdrage aan de competenties:

Ambacht (5), reflectie (2,4,5) ontwikkeling (1,2,3,4) communicatie (3,5)

Inhoud:

Cultuurgeschiedenis is de geschiedenis van verschillende samenlevingsvormen en houdt zich dus bezig met het onderzoek naar het culturele, sociale en politieke leven in de geschiedenis van de mens, ook in relatie tot hedendaagse ontwikkelingen en vraagstellingen. Deze college-reeks bestaat uit denkoefeningen rondom een bepaalde thematiek (die per studiejaar wordt vastgelegd) en bijhorende discourses uit verscheidene disciplines die deel uitmaken van de cultuurgeschiedenis zoals mentaliteits- en ideeëngeschiedenis.

Leerdoelen:

De student:

1. is in staat zich te laten inspireren door zijn omgeving, verbinding te maken met de 'wereld', nieuwe verbindingen te leggen en deze te plaatsen binnen de context van zijn eigen leven en werk en dat van anderen (omgevingsgerichtheid)
2. is in staat een mens- en wereldbeeld te ontwikkelen, deze te koppelen aan en zijn eigen (makers)praktijk en zijn visie te communiceren in gesprekken met anderen (visie)
3. kan reflecteren op diverse vraagstellingen, thema's en denkbeelden en die relateren aan zijn eigen positie als mens en maker (reflectie)
4. beschikt over een goede kennis van de (cultuur)geschiedenis en kan verbanden leggen tussen bepaalde ontwikkelingen in de geschiedenis en met de actualiteit en recente ontwikkelingen en gebeurtenissen (kennis)

5. kan zijn visie en reflecties zowel mondeling als schriftelijk afstemmen op en verantwoorden binnen diverse contexten en zet daarbij zijn kennis in om zijn bevindingen te onderbouwen, toe te lichten en te verbinden aan die van anderen (communicatie)
6. neemt actief aan de gesprekken en besprekingen deel en kan anticiperen op zijn eigen inhoudelijke ontwikkeling en onderzoek. Kan zijn eigen onderzoek organiseren en vormgeven en anderen hierbij betrekken, door zijn ideeën te bespreken, punten te agenderen en ter discussie te stellen (lerend vermogen/werkhouding)
7. is nieuwsgierig en heeft een onderzoekende en open houding waarmee hij ten aanzien van de cultuurgeschiedenis zijn kennis en inzichten verder verkent en verbreedt. Kan de grenzen van thema's, vraagstellingen en vraaggesprekken verleggen en oprekken en is in staat om zelfstandig en kritisch te denken (innovatie).

Werkvormen:

Werkcollege, ronde-tafel-gesprekken en discussies, korte spreekbeurten.

Naar aanleiding van een onderwerp worden verschillende aspecten en discoursen besproken in de vorm van een open dialoog en een vraaggesprek door gebruik te maken van teksten en beeldmateriaal. Er wordt ingezoomd op de veranderingen in mens- en wereldbeeld in de geschiedenis, bijvoorbeeld door belangrijke omwentelingen in de geschiedenis die aan de basis stonden van nieuwe levensvormen en denkwijzen zoals de suse revolutie, de industriële en de digitale revolutie te bespreken. Denkbeelden uit verschillende historische periode worden geanalyseerd en bevraagd, en de blik gericht op hoe contemporaine kwesties aansluiten op en/of voortkomen uit vroegere denkbeelden. Daarbij worden enkele domeinen van het menselijke leven besproken: zoals arbeid, kunst, politiek, het menselijke lichaam. Per onderwerp worden elk studiejaar een aantal teksten gelezen en besproken van cultuur(filosofen).

Wijze van toetsing:

De beoordeling geschiedt op basis van de getoonde werkhouding en attitude binnen de lessen, de (individuele) ontwikkeling van de student en zijn ambachtelijk vermogen in relatie tot de lesstof en het onderwerp, en op basis van de individuele opdracht(en). De studenten krijgen één (of twee) individuele opdrachten gedurende het studiejaar.

Beoordelingscriteria:

De student:

1. heeft een actieve en zelfstandige werkhouding
2. is goed voorbereid en voert de opdrachten en het onderzoek zorgvuldig uit
3. neemt actief deel aan de werkcolleges, gesprekken en discussies
4. heeft de lesstof kritisch tot zich genomen en verwerkt
5. heeft kennis van relevante discoursen en denkbeelden uit de geschiedenis en de actualiteit en kan verbanden leggen, onder meer met zijn eigen praktijk (met de theaterpraktijk)
6. heeft het vermogen zowel vragen te stellen als te formuleren en te beargumenteren
7. heeft het vermogen beargumenteerd positie te kunnen innemen ten aanzien van een ander denkbeeld dan het eigen.

Filosofie

Docent:

Jaïr Strandens

Periode:

Aan jaar 1 en 2: 20 weken, verspreid over semester 1 en 2

Studiebelasting:

1ste jaars: 2 contacturen per week, 1 tot 2 zelfstudie-uren

2^e jaars: 2 contacturen per week, 1 tot 2 zelfstudie-uren

Bijdrage aan de competenties:

Ambacht (5) reflectie (1,2,3,4,5) ontwikkeling (1,2,3,4) communicatie (3,5)

*Eerste jaar***Inhoud:**

De lessen filosofie in het eerste jaar zijn vooral bedoeld om de studenten kennis te laten maken met diverse filosofische denkkaders, stromingen en denkbeelden 'van nul tot nu'. Aan de hand van een 'tijdperk' aan boeken geef ik een interactief college, waarbij steeds uitstapjes worden gemaakt naar het heden en de kunsten. De historische ontwikkeling van het denken wordt dan verbonden met de ontwikkelingen in de kunst in het algemeen, het theater in het bijzonder (dus ook bezochte theatervoorstellingen) en de persoonlijke ideeën van de student. In de 'ronde tafel gesprekken' die ontstaan gaat het zowel om het analyseren, formuleren en argumenteren als om het uiten van persoonlijke fascinaties. In het tweede deel van de lessenreeks worden er uitstapjes gemaakt naar hedendaagse vraagstukken in de kunst en samenleving, die op hun beurt weer bevestigd worden vanuit de filosofische denkkaders. In het schrijven van een kort opstel aan het slot moet bevestigd positie ingenomen worden ten aanzien van een ander denkbeeld dan het persoonlijke.

Leerdoelen:

De student:

1. verwerft kennis van filosofische denkkaders, stromingen en denkbeelden
2. leert door middel van analyse, argumentatie en bevestiging reflecteren op de historische ontwikkeling van het denken en de verbinding te leggen met kunst en theater
3. leert naar aanleiding van de lesstof kritisch denken, andere denkbeelden eigen te maken, een bevestigde mening te ontwikkelen en deze overdraagbaar te maken.

Werkvormen:

Werkcolleges en 'ronde-tafel-gesprekken'.

Toetsing:

Ik beoordeel de ontwikkeling van de student naar aanleiding van de getoonde werkhouding binnen de lessen en een individuele schrijfplicht.

Beoordelingscriteria:

De student:

- neemt actief deel aan de werkcolleges en gesprekken
- heeft de lesstof kritisch tot zich genomen en verwerkt
- heeft kennis van filosofische denkkaders, stromingen en denkbeelden en kan verbanden leggen in de geschiedenis en met kunst
- heeft het vermogen zowel vragen te stellen als te formuleren en te bevestigd
- heeft het vermogen bevestigd positie te kunnen innemen ten aanzien van een ander denkbeeld dan het eigen.

Opdrachten worden beoordeeld op kritisch vermogen en zelfreflectie.

*Tweede jaar***Inhoud:**

De lessen filosofie in het tweede jaar borduren voort op de lessen in het eerste jaar. In overleg met de studenten wordt een selectie van te bespreken onderwerpen aangelegd, waarbij ook excursies naar tentoonstellingen en voorstellingen horen. Daarnaast formuleert iedere student aan het begin van de reeks lessen een voor hem of haar fundamentele vraag van dat moment. Vervolgens zijn de lessen 'ronde tafel gesprekken' aangevuld met (kunst)filosofische lectuur. De eigenheid van de student wordt zo onderbouwd door confrontatie met die van de medestudenten en de besproken onderwerpen. Het analyseren, formuleren, argumenteren en het uiten van persoonlijke fascinaties blijven behoren tot de leerdoelen. Aan het slot van de reeks moet elke student een korte presentatie geven van een artistiek filosofisch onderzoek.

Leerdoelen:

De student:

1. verwerft kennis van hedendaagse kunststromingen en denkbeelden
2. leert door middel van analyse, argumentatie en bevraging reflecteren op zijn artistieke eigenheid
3. leert naar aanleiding van de lesstof kritisch denken, andere denkbeelden eigen te maken, een beargumenteerde mening te ontwikkelen en deze overdraagbaar te maken.

Werkvormen:

Werkcolleges, 'ronde-tafel-gesprekken' en excursies.

Toetsing:

Ik beoordeel de ontwikkeling van de student naar aanleiding van de getoonde werkhouding binnen de lessen.

Individuele onderzoekopdracht met presentatie.

Opdrachten worden beoordeeld op kritisch vermogen, zelfreflectie en artistieke ontwikkeling.

Beoordelingscriteria:

De student:

- neemt actief deel aan de werkcolleges en gesprekken
- heeft de lesstof kritisch tot zich genomen en verwerkt
- heeft kennis van filosofische denkkaders, stromingen en denkbeelden en kan aan de hand van onderzoek deze kennis presenteren
- heeft het vermogen zowel vragen te stellen als te formuleren en te beargumenteren
- heeft het vermogen beargumenteerd positie te kunnen innemen ten aanzien van een ander denkbeeld dan het eigen.

Theatergeschiedenis

Docent:

Jeroen de Nooijer

Periode:

Aan jaar 1 en 2; 20 weken, verspreid over semester 1 en 2

Studiebelasting:

1ste en 2^e jaars: 6 contacturen per week, 3 zelfstudie-uren

Bijdrage aan de competenties:

Ambacht (5) reflectie (1,2,3,4,5) ontwikkeling (1,2,3,4) communicatie (3,5)

Inhoud:

Westerse theatergeschiedenis vanaf het ontstaan van het toneel in het Griekenland van de zesde eeuw voor Christus tot aan de postmoderne theaterteksten van het einde van de twintigste eeuw. Vier pijlers van de les zijn:

- Toneelstuk en Schrijver
- Acteur en Speelstijl
- Vormgeving en Theaterbouw
- Publiek en Maatschappij.

Belangrijke periodes die regelmatig aan bod komen, zijn:

- Klassiek Grieks Theater (Aischylos, Sophocles, Euripides en Aristophanes)
- Elizabethaans Theater (Marlowe en Shakespeare)
- Nieuw drama in de 19de eeuw (Büchner, Ibsen, Tsjechov en Strindberg)

- Absurdisme (Ionesco, Pinter en Albee)
- Postmodern drama (Handke, Müller en Kane).

Andere stijlperioden die aanbod komen, zijn:

- Klassiek Romeins Theater (Plautus, Terentius en Seneca)
- Theater in de Middeleeuwen
- Commedia dell'Arte
- Nederlands Theater in de Gouden Eeuw (Hooft, Bredero en Vondel)
- Spaans Barok Theater (Lope de Vega, Tirso de Molina en Calderón)
- Frans Classicisme (Corneille, Racine en Moliere)
- Sturm und Drang en Weimar Classicisme (Lessing, Schiller, Goethe en Von Kleist)
- Episch Theater (Brecht)
- Amerikaans Drama (O'Neill, Tennessee Williams en Miller).

Leerdoelen:

De student:

1. heeft algemene kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de Westerse theatergeschiedenis
2. kan toneelteksten plaatsen in de wereld waarin zij zijn ontstaan
3. is in staat om 'oude' toneelstukken te 'vertalen' naar de hedendaagse theaterpraktijk
4. kan persoonlijke verbinding tot stand brengen tussen de fascinaties van de student en 'klassieke' toneelstukken
5. is in staat om bij het lezen van een toneelstuk de/een theatervoorstelling te 'zien'.

Werkvormen:

Studenten uit het eerste en tweede jaar kiezen in samenspraak vanuit persoonlijke fascinatie en/of actualiteit (recente opvoering, nieuwsbericht, persoonlijke levenssituatie) toneelteksten om eens per week in voorbereiding op de les te lezen. In de les wordt, naar gelang het karakter van de tekst, rond de tafel vorm en/of inhoud besproken/bediscussieerd.

In de tweede les van de week staat meer de oorspronkelijke omgeving van de tekst centraal (plaats van de tekst in de geschiedenis, verhouding van de tekst tot de schrijver en zijn oeuvre, toenmalige opvoeringspraktijk e.d.) en de vertaling van de 'oude' tekst naar een 'nieuwe' hedendaagse theatervoorstelling (waarom en hoe zou het nu wel/niet opgevoerd kunnen/moeten worden?).

Gebruikt studiemateriaal:

Leeslijst, zie aparte bijlage

Wijze van toetsing:

Studenten worden getoetst op basis van hun bijdragen aan de lessen en een eindopdracht. Voor het eerste jaar is de eindopdracht een mondeling tentamen over 20 toneelstukken uit verschillende perioden van de toneelgeschiedenis. Voor het tweede jaar is de eindopdracht een essay waarin vorm en of inhoud van twee toneelstukken worden vergeleken en verbonden met de persoonlijke en/of artistieke fascinaties van de student.

Beoordelingscriteria

Het behalen van de leerdoelen wordt gekoppeld aan de criteria/ gedragsindicatoren van de bovengenoemde competenties.

Tekstanalyse regie

Docent:

Rezy Schumacher

Periode:

Aan jaar 1, 2, 3: 20 weken, verspreid over semester 1 en 2

Studiebelasting:

1ste en 2^e jaars: 3 contacturen per week, geen zelfstudie-uren

3^e jaars: 3 contacturen per week, geen zelfstudie-uren

Bijdrage aan de competenties:

Ambacht (5) reflectie (1,2,3,4,5) ontwikkeling (1,2,3,4) communicatie (3,5)

Inhoud:

In het eerste en tweede jaar wordt gewerkt aan het zelfstandig leren lezen van langere en complexere teksten: Het leren begrijpen van beeldspraak, grammaticale constructies en het doorzien van de structuur van een tekst. Het leren begrijpen dat iedere tekst een compositie is met een goed doordachte inhoud. En vooral: leren dat een goed tekstbegrip een voorwaarde is voor een goed theateraal concept. Daarnaast wordt door gezamenlijk onderzoek inzicht verkregen in de rijkdom van teksten, in de poëzie van de taal, de relevantie van de ideeën die in een tekst schuilgaan, in de onverwachte en inspirerende werelden en mensbeelden die uit een tekst tevoorschijn gehaald kunnen worden en in het plezier dat een regisseur zijn toeschouwers daarmee bereidt.

Het derde jaar is het vervolg op de eerste twee jaar. In dit jaar worden de studenten vooral gestimuleerd om zich op een persoonlijke wijze tot teksten te verhouden. Daardoor leren ze meer over zichzelf, hun medemensen en de wereld. Ze leren hun persoonlijke intuïties, waarnemingen en indrukken van een tekst te vertalen in artistieke ideeën die ze vormgeven in het concept van een voorstelling. En ze leren de woorden te vinden om met collega's en beroepsgenoten over hun interpretaties en ideeën, over hun voorkeuren en de mogelijkheden van een tekst te communiceren.

Leerdoelen:

De student:

1. kan zelfstandig langere, complexere teksten lezen en communiceren
2. heeft goed tekstbegrip
3. doorziet grammaticale constructies, de structuur en de compositie van een tekst
4. kan zich op een persoonlijke manier tot teksten verhouden
5. is in staat om met collega's/beroepsgenoten en publiek te communiceren over zijn/haar interpretaties en ideeën van een tekst.

Werkvormen:

Werkcolleges met open dialoog.

Gebruikt studiemateriaal

Toneelteksten van deze tijd.

Wijze van toetsing:

Evaluatie van ontwikkeling.

Beoordelingscriteria:

De student:

1. neemt actief deel aan de bijeenkomsten: onderzoek en gesprekken
2. kan verband leggen tussen tekst en wereld
3. ontwikkelt voortgaand inzicht in een tekst en hoe men zich daartoe verhoudt
4. ontwikkelt voortgaande vertaling van tekst naar concept.

Voorstellingsanalyse**Docent:**

Daphne Richter

Periode:

Aan jaar 1, 2, 3: 20 weken, verspreid over semester 1 en 2

Studiebelasting:

1ste jaar: 1 contactuur per week, 2 zelfstudie-uren

2^e jaar: 2 contacturen per week, 2 zelfstudie-uren

3^e jaar: 2 contacturen per week, 2 zelfstudie-uren

(Zelfstudie bestaat uit: voorstellingsbezoek –van regiestudenten wordt in het algemeen verwacht dat zij wekelijks 1 a 2 voorstellingen bezoeken- en het voorbereiden van twee essays / presentaties per studiejaar).

Bijdrage aan de competenties:

Ambacht (5) reflectie (1,2,3,4,5) ontwikkeling (1,2,3,4) communicatie (3,5)

Inhoud

In het programma Voorstellingsanalyse leren studenten over de werking en functies van theater in relatie tot (zichzelf als) toeschouwers, de samenleving, (opvoerings-)geschiedenis en tradities. Daarnaast leren studenten over de sociaal-emotionele, psychologische, fysieke, fysiologische en andere aspecten van de theaterervaring. In de lessen komen theorie, geschiedenis en praktijk samen en wordt verbonden met de individuele ontwikkeling van de regisseur. In de opbouw van het programma gaat in eerste instantie met name aandacht uit naar beter leren kijken, beschrijven en benoemen en later naar interpretatie, betekenisgeving en meningsvorming. Het voorstellingsbezoek van de student is leidend in de lessen. Van studenten wordt verwacht dat zij 1 a 2 keer per week een voorstelling bezoeken.

Leerdoelen:

De student:

1. is in staat tot het uitbreiden en verscherpen van de waarneming en concentratie
2. laat zien dat hij/zij taalvaardigheid heeft ontwikkeld, zijn/haar vocabulaire heeft uitgebreid, in staat is tot precisie in uitdrukkingen
3. heeft vaardigheden verworven op gebied van (be)schrijven, analyseren en interpreteren.
4. kan leren en toepassen van theatertheorie en begrippen
5. heeft inzicht en kennis over de theatrale voorstelling als een audiovisueel evenement / gebeurtenis / ervaring
6. laat zien dat er sprake is van bevordering van de creativiteit, stimulering van de intellectuele ontwikkeling, zelfbewustzijn, reflectie en identiteit.

Lesmethode/ werkvormen

Deze lesmethode is individueel gericht en gaat uit van het werken met een kleine groep studenten. In het programma komen diverse aspecten van het curriculum bij elkaar: theoretische en historische kennis, ambacht, techniek, persoonlijke groei, creativiteit, kortom alle aspecten van het kunstenaarschap in ontwikkeling.

In de lessen gaan we uit van de voorstellingen die de studenten zien. Deze bepalen de lesstof en kunnen aanleiding zijn tot bijvoorbeeld gesprekken over het postdramatische, de invloed van Grotowski op het acteren, het lichaam in ervaringstheater, de teksten van Sarah Kane en hun enceneringsmogelijkheden, etc. etc. Bij het beschrijven van de voorstellingen passen studenten reeds opgedane kennis toe over tekst en regie, theatergeschiedenis en hun ervaringen in het repetitielokaal. Op die manier zijn de lessen verbonden met de rest van het curriculum. Tenminste tweemaal per jaar schrijven studenten een verdiepend essay of bereiden een presentatie voor over bijvoorbeeld het lichaam, de theatrale ruimte, muzikaliteit, technologie, waarneming, film en theater, etc. We spreken daarnaast regelmatig over actuele gebeurtenissen en de plaats van de kunst(enaar) in de wereld. Ook het eigen werk komt regelmatig aan de orde, wat ze daarin hebben willen onderzoeken en, in toenemende mate, wat en hoe ze dit met de toeschouwer willen delen. Daarnaast besteden we aandacht aan het stimuleren van zinvolle en leerzame gesprekken over dat werk, door zich helder en specifiek te leren uitdrukken en het stellen van goede vragen.

Wijze van toetsing:

De toetsing en beoordeling vindt plaats op basis van essays en/of presentaties, schrijf- en observatie opdrachten en (actieve) deelname.

Beoordelingscriteria:

Deze worden ontleend aan de bovengenoemde competenties

PRAKTIJK & ONDERZOEK**JAAR 1**

De student begint het eerste jaar met de introductieweek. Alle eerstejaars van twaalf opleidingen onder de ATD paraplu werken een week rond een thema in kleine groepjes naar een presentatie toe.

In het eerste jaar binnen de opleiding gaat de cirkel van de toelatingsproeven over in een grotere cirkel van de spiraal met een bredere kijk op dezelfde vragen aan de student. We geven de student handvaten om zijn oorspronkelijke stem te leren kennen, daarbij ligt in het eerste jaar grote nadruk op de binnenwereld van de student zelf: zijn ervaringswereld, de stemmen van anderen die hem mede hebben bepaald. Daar bovenop vestigen we voortdurend de aandacht op: wat wil hijzelf? Nogmaals: alles is goed mits goed gedaan. Het is niet de bedoeling dat de opleiding een therapeutische werking krijgt, maar wel dat ze is doorspekt van het geloof dat een kunstenaar in wording niet aan zichzelf voorbij kan gaan alvorens thema's buiten zichzelf aan te snijden. Sterker nog, hij is de vertaler bij uitstek van het fenomeen: alles om ons heen is perceptie. Publiek gelooft een voorstelling slechts wanneer de perceptie van de regisseur te lezen valt; het publiek voelt wanneer daarin een leugen zit.

Belangrijk in de verschillende werkblokken is de grote vraag: vorm en inhoud. De twee kunnen niet zonder elkaar: het doek gaat open en wat men ziet is vorm. Hier zitten we in het hart van de opleiding. Het ambacht van het regisseren kent in de vorm haar oorsprong (vanuit de kerngedachte: wat wil ik maken, hoe ga ik het maken en waarom ga ik het maken). De invalshoek die de regisseur meegeeft aan zijn vormgever is goed gevoed, onderbouwd en breed genoeg om interpretatie van de vormgever toe te laten. Uit de dialoog die tussen beide ontstaat ontwikkelt zich een vorm die hen beide bevat. Een vorm, die geen illustratie is van hun ideeën, maar een werkelijke vrucht is van hun gesprek, hun intuïtie en hun verstand - evenwaardig gewikt en gewogen door beide partijen. Een vorm die een innovatie is. Uit deze welgekozen vorm zal de regisseur zijn regie maken. Deze vorm zal een theatertaal helpen ontwikkelen: een taal met acteurs; hoe te spelen, een taal met ontwerpers; hoe te ontwerpen, licht, geluid, video, VR, enz.

De regisseur zal handvaten vinden in deze vorm om zijn verhaal met zijn creatieve ploeg op het toneel neer te zetten! Hierin schuilt het diepe geloof van de opleiding dat dit de matrix is voor de grote zaal (ook voor de kleine zaal) waarin de opleiding specialiseren.

In de grote zaal moet de vorm op voorhand klaar zijn omdat er geproduceerd moet worden op voorhand en soms ver vooruit op de première. Indien de dialoog vormgever-regisseur goed is verlopen komt de regisseur in de montageweken niet tot de verrassende vaststelling: 'Met deze vorm kan ik niks!' Nee, hij weet waarom 'Wat, Waarom, Hoe en Waar' gekozen zijn.

Basisworkshop Techniek en veiligheid**Docenten:**

Licht Huib Folmer, geluid Dave Krooshof

Periode:

Week 36, drie weken, vijf ochtenden

Studiebelasting:

5 x 3 uur geluidslessen door Dave Krooshof: 15 contacturen

5 x 3 uur lichtlessen door Huib Folmers: 15 contacturen

Bijdrage aan de competenties:

Ambacht (4) reflectie (5) ontwikkeling (1,3) samenwerken (1,2,3,4,5)

Inhoud:

In de workshop wordt aandacht besteed aan veilig werken met licht- en geluidsapparatuur, werken op ladders en steigers en aan de risico's die kunnen optreden bij het maken van theater.

De workshop is vooral praktisch en is er op gericht dat de studenten in de vier studiejaar zelfstandig kunnen werken met licht/ geluid en projectie en in staat zijn op tijd veiligheidsrisico's te signaleren en terug te koppelen naar de afdeling theatertechniek.

Leerdoelen:

De student:

1. kan een licht/geluidsinstallatie aansluiten
2. begrijpt de infrastructuur van de gritstudio's
3. kan gebruikmaken van videoprojectie en videomontage.
4. werkt in onze geluidsstudio, en kan omgaan met bediening, klankregie en geluidsmontage
5. kent de werking en benaming van diverse theaterspot.
6. kent de werking en benaming van de diverse speakers systemen en veel gebruikte microfoons.
7. onderschrijft het belang van lichtrichting en kleur bij theater.
8. onderschrijft n.a.v. een powerpoint presentatie de risico's van het werken met techniek
9. is zich bewust van de betekenis en strekking van het begrip veiligheid in een creatief proces.

Werkvormen:

De studenten werken in kleine groepjes aan korte opdrachten onder begeleiding van een licht- en geluidstechnicus van de afdeling theatertechniek.

Wijze van toetsing

Voldaan/ niet voldaan

Filosofisch Testament**Docent:**

Sven Grooten (B architect)

Periode:

Week 36/37/38, drie weken, de middagen

Studiebelasting:

15 uur per week contacturen en 10 uur zelfstudie

Bijdrage aan de competenties:

Creatie (1,2,3,4,5,6)

Inhoud:

De student formuleert eerst een testament, zoekt in het Rijksmuseum vijf kunstwerken die daarbij horen en maakt aan de hand van die werken een ervaringstentoonstelling op papier uitgewerkt met een hoog presentatievermogen. De student leert formuleren vanuit het hart, iets wat hem persoonlijk aangaat, met oerstem, met noodzaak. Hij krijgt een eerste begrenzing, er moeten kunstwerken getoond worden, hij krijgt een tweede begrenzing, de expositieruimte heeft afmetingen, de gulden snede wordt gehanteerd, en hij moet zijn testament en de werken in een vorm samenbrengen waarbij de toeschouwer het testament van de maker ervaart, het wordt een ervaringstentoonstelling.

Leerdoelen:

De student:

1. kan naar aanleiding van de opdracht verwoorden wat hem persoonlijk drijft
2. doet dit overtuigend en met een hoog presentatievermogen
3. kan dit vertalen naar een vorm in een ervaringstentoonstelling in een begrensde de ruimte

Werkvormen:

Opdrachten die uitmonden in een presentatie.

Wijze van toetsing:

- Een presentatie voor de medestudenten en docenten, sympathisanten,
- Evaluatie in groep met Steven Van Watermeulen en Sven Grooten,
- Evaluatie met Sven per student een op een.

Beoordelingscriteria:

Beoordeling van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties

Project: de Wilde Eend**Docenten:**

Quirine Racké en Helena Muskens

Periode:

Week 39/40/41, drie weken, de middagen

Studiebelasting:

30 uur per week, 15 uur contacturen en 15 zelfstudie

Bijdrage aan de competenties:

Creatie (1 t/m 6), met mogelijkheid voor competentie Ambacht (in geval er aan theater, film, performance, ... wordt gewerkt: 1 t/m 5)

Inhoud:

De student wordt geconfronteerd met het fenomeen 'Wit canvas': alles is mogelijk, hij mag maken wat hij wil, in gelijk welke vorm, iets tussen het persoonlijke en het wereldse. Het mag een performance worden, een dans, een film, VR, etc.

In begeleidende gesprekken wordt door kunstenaarsduo Quirine Racké en Helena Muskens van begin af aan gezocht naar een kerngedachte van waaruit verder gebouwd kan worden. De student wordt eens/zodra die kerngedachte gevonden is aangespoord en gemotiveerd om bronnen te zoeken - bronnen die bij het gevonden thema passen, worden ook door de begeleiders aangereikt - en een dramaturgische lijn uit te bouwen: na te denken over 'Wat, Waarom, Hoe en Waar'!

Leerdoelen:

1. het vinden van (het begin van of de eerste vorm van) de kerngedachte
2. het verzamelen van inspiratiebronnen om deze kerngedachte te voeden
3. kennismaken met de dramaturgische lijn: Wat, Waarom, Hoe en Waar (WWHW)

Werkvormen:

Opdrachten die uitmonden in een presentatie

Wijze van toetsing:

- publieke presentatie, drie avonden,
- evaluatie met Steven Van Watermeulen en Quirine en Helena, soort algemene indruk,
- evaluatie met Quirine en Helena twee op een met de student

Beoordelingscriteria:

Beoordeling van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties

Brecht-café**Docenten:**

Dramaturgen verspreid over het theaterlandschap, actief in verschillende werkvormen en bij verschillende theatergezelschappen

Periode:

Om de twee jaar aan de twee eerste jaren, afhankelijk te plaatsen van de jaarkalender, 1 week

Studiebelasting:

Vijf volle dagen: 40 uur contact en zelfstudie-uren

Bijdrage aan de competenties:

Leren kennen van creatie, ambacht, reflectie, ontwikkeling, ondernemen, communicatie en samenwerken

Inhoud:

Vrij in te vullen programma voor eerste en tweedejaars. Ieder van hen wordt gevraagd om een belangrijke dramaturg uit het veld in zijn/haar bezigheden die week te volgen en een groot diepte-interview met hem/haar te houden over zijn/haar rol in het theaterlandschap.

Leerdoelen:

De student leert:

1. de kracht van een dramaturg/dramaturgie kennen
2. bij de terugkomst na vijf dagen uit de verschillende verslagen en of gevoerde interviews welke verschillende werkvormen er zoal bestaan
3. leert waarvoor een dramaturg zoal kan worden ingezet
4. leert inzien dat een dramaturg de competenties creatie, ambacht, reflectie, ontwikkeling ondernemen, communicatie en samenwerken kan helpen versterken

Werkvormen:

Meelopen met een dramaturg, presentatie in de vorm van een interview, verslag, videoreportage .

Wijze van toetsing:

Een presentatie van de afgelopen week voor de medestudenten en docenten, sympathisanten, dramaturgen in de vorm van een verslag, interview of videoreportage

Beoordeling:

Voldaan/ niet voldaan

Workshop: Vorm-Inhoud

Een samenwerking met de opleiding Scenografie en met de acteursopleiding ATKA

Docenten:

Rezy Schumacher, een coach voor de regisseur en een coach voor de vormgever

Periode:

week 44, 45, 46, 47, 48, 49 en 51 (zie appendix) na de herfstvakantie

Studiebelasting:

Zeven middagen: 12 uur contacturen, 16 uur zelfstudie per week

Bijdrage aan de competenties:

Creatie (1 t/m 6), ambacht (1 t/m 5) en samenwerken (1 t/m5)

Inhoud:

De student krijgt een opgelegde tekst b.v. Stallerhof of bv. Boeren sterven van Franz Xavier Kroetz. Deze workshop vindt plaats in samenwerking met de opleiding Scenografie. Studenten van beide opleidingen vormen een creatief duo. Ze worden door dramaturge en docent Rezy Schumacher begeleid in de analyse van de theatertekst. Er wordt samen met scenografen, regisseurs en acteurs gelezen en dramaturgisch geduid. De student regie maakt vervolgens een keuze voor een scene of hij maakt een montage van scenes. Vervolgens wordt door de coach voor de regie opleiding gepolst naar de kerngedachte en wordt er gecoacht volgens de stappen van de competenties Creatie en Ambacht. de regisseur repeteert met zijn acteurs naar een presentatie toe.

Ook de opleiding scenografie zet een begeleider in. Deze samenwerking tussen de twee disciplines regie en scenografie maakt de regisseur voor een eerste keer wakker voor de dialoog met dit andere departement: hoe samen tot creatie komen.

Leerdoelen:

De student:

1. kan een theatertekst analyseren
2. begrijpt de dramaturgische noties van deze tekst
3. maakt een scene of een montage van scenes vanuit een kerngedachte op basis van de vorige leerdoelen
4. kan met acteurs een wijze van repetitie ontwikkelen
5. kan samenwerken met een scenograaf om tot een vormgegeven scene te komen

Werkvormen:

De studenten bouwen in Frascati een aantal van de maquettes uit tot werkelijkheid (naarmate van het mogelijke). Onder begeleiding van de regie-coach en de scenografie-coach worden verschillende vormexperimenten, ook in licht en geluid en in regie toegepast en uitgetest samen met de acteurs. Dit in sessies per gepresenteerde voorstelling zoals eerder hierboven beschreven in dezelfde groepjes van vormgever, regisseur en hun acteurs.

Wijze van toetsing:

- een presentatie van de vorm door de scenografen aan de hand van een maquette
- een presentatie van het gemaakte met de acteurs in een voorstelling
- een evaluatie met de drie opleidingen en hun artistiek leiders
- een evaluatie met de coach regie: een op een met de student

Beoordelingscriteria:

Beoordeling van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties.

Appendix:

De studenten bouwen in Frascati een aantal van de maquettes uit tot werkelijkheid (naarmate van het mogelijke). Onder begeleiding van de regie-coach en de scenografie-coach worden verschillende vormexperimenten, ook in licht en geluid en in regie toegepast en uitgetest samen met de acteurs, dit in sessies per gepresenteerde voorstelling zoals eerder hierboven beschreven in dezelfde groepjes van vormgever, regisseur en hun acteurs.

Week met SNDO**Docenten:**

Nader te bepalen gastdocenten

Periode:

Week 50, een week

Studiebelasting:

40 uur incl. zelfstudie

Bijdrage aan de competenties:

Creatie, reflectie, ontwikkeling, samenwerken, communicatie (hangt af van de gast)

Inhoud:

Binnen een week maken studenten eerstejaars en tweedejaars regie samen met de eerstejaars van SNDO en een aantal gasten een programma. De studenten (regisseurs en choreografen) worden samengebracht in een denken over maken, de wereld, politiek, met de vraag wat is de betekenis van hun vak (dans/theater) in die wereld, of in het vervagen van de grenzen tussen deze specifieke domeinen/vakgebieden.

Gasten die de workshop leiden waren tot nu toe Quinsy Gario, Daniel Blanga Gubay.

Er wordt iets gemaakt, bijvoorbeeld afgelopen jaar (2017) waren de studenten in Brussel bij Jozef Wouters in zijn atelier op bezoek. Jozef maakte met hen een decor vanuit zijn visie op vorm binnen dans en theater. Jozef is vormgever van onder andere Meg Stuart, maar ook van Benny Claessens en Sara de Roo voor TgStan. Met Daniel Blanga Gubay werd gewerkt naar kleine politiek getinte performances. Met Quincy werd vooral gedebatteerd.

Leerdoelen:

De student:

1. leert positie en betekenis van het vak te bepalen binnen een brede maatschappelijke context
2. kan uitkomst van dit denken vertalen in samenwerking met de betreffende gasten in een programma

Werkvormen

Workshop van waaruit studenten een programma ontwikkelen

Wijze van toetsing

Voldaan/ niet voldaan

Jachtgezelschap**Docent:**

Jair Stranders

Periode:

Na de kerstvakantie, week 2

Studiebelasting:

40 uur per week incl. zelfstudie

Bijdrage aan de competenties

(hangt van de gastdocent af: creatie, reflectie, ontwikkeling, samenwerken, communicatie)

Inhoud:

De week gaat om de verhouding tussen de wereld en het zelf. De studenten gaan op jacht in de stad Amsterdam naar eerste indrukken, nieuwe gesprekken en onverwachte kijkjes in de keuken van het theater. Ze gaan op bezoek bij en in gesprek met verschillende theatermakers en visies, om in het verlengde daarvan de stad Amsterdam te leren kennen. Ze gaan kortom in dit bos dat Amsterdam is de bomen zien.

Zoals elke grote stad heeft ook Amsterdam een rijke geschiedenis die verbonden is aan kunst en cultuur, migratie, het koloniale verleden en de Tweede Wereldoorlog. Jair stelt de agenda op punt, maakt de afspraken met de verschillende personen en instanties. Er wordt ook tijdens de avonden naar voorstellingen gegaan.

Leerdoelen:

De student:

1. leert de stad kennen
2. bevraagt theatermakers en instanties in de stad op intenties en visie

Werkvormen:

Gesprekken met theatermakers, zien van voorstellingen

Toetsing:

Voldaan/ niet voldaan

Evaluatie in groep op vrijdag na het avondprogramma

Blok: Zelfportret

Docent:

Oscar van den Boogaard

Periode:

week 3 t/m 6, duur na de kerstvakantie twee middagen in de week op maandag en dinsdag

Studiebelasting:

11 uur contacttijd 3-5 uur zelfstudie per week

Inhoud:

Een blok met als grondtoon, de oerstem van de kunstenaar, de regisseur die vanuit noodzaak de komende veertig jaar toneel of theater wil maken. Schrijver Oscar van den Boogaard beheerst als geen ander de interview-cultuur. Hij kan de mens tot nadenken zetten over zichzelf, zichzelf proberen in kaart te brengen.

Het blok gaat over creëren in zelfkennis en zelfvertrouwen zonder dat de balans overheelt naar verwaandheid en/of maniërisme. Over het zelf en de ander, maar vooral het zelf. Waar sta ik als kunstenaar, maar ook las mens? Is mijn denken en voelen in balans, heb ik het verkend, weet ik waar te beginnen om mijn innerlijke drijfveer te leren kennen? Maar ook weet ik hoe ik overkom, hoe ik denk en communiceer, hoe ik verwoord wat ik denk? Wat mij interesseert mij als verhalenverteller – want een regisseur is uiteindelijk een verhalenverteller.

Bijdrage aan de competenties:

Reflectie (1,2,3,5) ontwikkeling (4) communicatie (3,4,5)

Leerdoelen:

De student:

1. laat voortgang zien n.a.v. vragen: waar sta ik nu als kunstenaar, maar ook als mens; is mijn denken en voelen in balans; heb ik het verkend; weet ik waar te beginnen om mijn innerlijke drijfveren te leren kennen; weet ik hoe ik overkom, hoe ik denk, hoe ik communiceer, hoe ik verwoord?
2. tracht een thema te vinden, een bron, waar tijdens het blok later op het jaar: 'Maatwerk', verder aan kan worden gewerkt.

Werkvormen

De student wordt geïnterviewd en bereidt een presentatie voor n.a.v. de reflecties op dit interview.

Wijze van toetsing:

De studenten presenteren aan elkaar en aan de docenten wat ze uit de gesprekken hebben opgestoken. Oscar stelt ook hier af en toe de nodige vragen.

Beoordelingscriteria

Oscar evalueert de studenten schriftelijk op basis van de competenties

Context, bijzonderheden en plek in het curriculum

Oscar van de Boogaard komt later in het curriculum nog een keer terug als afsluiter van het vier jaar! Dit laatste blok van de studie vindt plaats in de vorm van een radioprogramma op het ITS. De afstuderende studenten krijgen een diepte-interview over hun werk en hun plaats in het theaterlandschap, over hun toekomst en hun visie.

Zelf in de wereld

Samen met studenten van de Mime opleiding

Docent:

Maurice Bogaerd

Periode:

Week 4 t/m 6, drie weken drie dagen in de week woensdag donderdag en vrijdag

Studiebelasting:

12 contacturen, 3-5 uur zelfstudie per week

Bijdrage aan de competenties:

Creatie (2,5,6) ambacht (1,3,5) reflectie (1,2,3,4,5) ontwikkeling (1,2,3,4) samenwerken (1,2,3,4,5)

Inhoud:

De workshop is een eerste kennismaking met de openbare ruimte als een plek voor het maken en presenteren van werk. In de workshop worden de begrippen openbare ruimte of publieke ruimte, private ruimte, semi-publieke ruimte en het internet als openbare ruimte gedefinieerd en doen studenten onderzoek in twee praktische opdrachten.

Leerdoelen:

De student kan

1. zijn eigen fascinaties, ideeën en artistieke visies herkennen en benoemen.
2. deze eigen fascinaties vertalen naar ideeën en naar eigen werk.
3. zijn of haar eigen artistieke ontwikkeling organiseren door nieuwsgierigheid aan te wakkeren en te voeden.

Werkvormen:

Tijdens de workshop zullen de studenten uiteenlopend het werk van architecten en stedenbouwkundige, beeldhouwers, fotografen en theatermakers bekijken en bespreken. Een deel van de workshop is ingericht voor veldwerk, het verkennen van het terrein; de stad, de IKEA en het museum.

De studenten werken aan twee verschillende praktische opdrachten: houden in de periode van de workshop een foto blog bij en ontwikkelen daarnaast plannen voor een werk, een performance of interventie in de openbare ruimte.

Wijze van toetsing

Een presentatie van elkaars werk voor elkaar

Beoordelingscriteria

Maurice evalueert de studenten schriftelijk op basis van de competenties

Context, bijzonderheden en plek in het curriculum:

Deze workshop wordt gevolgd samen met de studenten eerstejaars van de Mime. Een discipline waarmee ook in het tweede jaar zal worden gewerkt. Mimers zijn spelers en makers, het is fijn om hun benadering tot het werk te leren kennen, ook het theater naast woord en tekst grondig uit te spitten, elkaars mogelijkheden zien!

Blok: Acteurs-regisseursmethodiek

Werken met studenten van de ATKA

Docent:

Marcus Azzini

Periode:

Week 7 en 8, twee weken

Studiebelasting:

30 uur per week incl. zelfstudie

Bijdrage aan de competenties:

Ambacht, reflectie, ontwikkeling, communicatie, samenwerken

Inhoud

Dit is een project in samenwerking met acteurs-studenten van ATKA. Ambachtelijke sleutels zoeken en aanraken en ondervinden hoe met acteurs om te gaan, hen tot resultaat krijgen, horizontaal werken, meer vanuit verticaliteit met hiërarchie of sturing, wat zijn de ervaringen, voor en nadelen.

Leerdoelen

De student leert/ kan omgaan met:

1. hoe acteurs en regisseur tot rijkdom komen
2. improviseren
3. samen maken
4. de begrippen ruimte- tijd- handeling

Werkvormen

Werken op de vloer met acteurs.

Wijze van toetsing

Presentatie

Beoordelingscriteria

Evaluatie van de presentatie op basis van de competenties

Blok: De Meeuw 1

Een blok zonder begeleiding, voor en van de student zelf.

Periode:

Week 11 en 12, twee weken

Studiebelasting:

40 uur zelfstudie per week

Bijdrage aan de competenties:

Ontwikkeling (2,4) reflectie (1,5)

Inhoud:

Een blok dat tijdens de eerste drie jaren, elk jaar in het curriculum voorkomt.

Twee weken zelf werken, zonder invulling vanuit de opleiding, enkel de contouren: deze tijdsinterval is in de agenda gezet. De student vliegt uit, vrijheid in gebondenheid.

De student krijgt indien nodig een budget om te reizen of te verblijven ter waarde van € 300

Leerdoelen:

De student:

1. maakt een plan voor het onderzoeken van een leerpunt
2. verkent en onderzoekt dit leerpunt buiten de deur of eventueel binnen de muren van de school.

Werkvormen:

Zelfstandig onderzoek doen dat elke vorm kan aannemen

Wijze van toetsing:

- Het plan van de student wordt op voorhand beoordeeld op de waarde van de keuze: draagt deze bij aan de ontwikkeling van de student?
- Bij terugkomst wordt een presentatie, in wat voor een vorm ook, georganiseerd omtrent het onderzoek en alle geleefde verhalen.

Beoordelingscriteria:

Beoordeling van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties

Maatwerk**Docent:**

Marlies Heuer en Paul Knieriem

Periode: week 13 t/m 17, 19, 20, zeven weken de middagen.

Studiebelasting:

12 uur contact en gemiddeld 20 uur zelfstudie per week

NB: de verdeling van de uren van deze lessen is wisselend i.v.m. de ochtendlessen.

Bijdrage aan de competenties:

Creatie, ambacht, ontwikkeling, samenwerken, reflectie

Inhoud:

Vanuit het onderzoek naar het zelf en het onderzoek naar het zelf in de wereld, of de wereld en het zelf, gaan de studenten werken vanuit hun theateraal zelfportret, met de nadruk op portret. Zoals de ene schilder zichzelf in een abstracte kubus zou vangen en de ander in een figuratief landschap, zo zijn de mogelijkheden in het theater ook grenzeloos. Belangrijk is dat de studenten zich vooral gaan richten op de theatrale vertaling van wat hen bezighoudt.

Daarin stuurt de coach/begeleider: hij biedt hulp, en bestoekt de student met vragen.

Leerdoelen:

De student:

1. onderzoekt hoe hij als regisseur zijn hervonden materiaal in theater wil gieten
2. maakt een keuze voor trouw een tekst volgen, een montage-voorstelling maken, een gestructureerde komedie, lange monologen of een tekst voor drama en fysiek.
3. maakt een voorstelling aan de hand van een tekst, of teksten, en/of andere middelen van ong. 20 minuten.
4. zet als regisseur een theatertaal op de vloer die herkenbaar en effectief is.

Wijze van toetsing:

Presentatie, voorstelling

Beoordelingscriteria:

Beoordeling van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties

Context:

Er is op basis van de intensieve gesprekken met Oscar van den Boogaard een inzicht van waar elke student behoefte aan heeft. Dit wordt gecombineerd met het bewuster in de wereld staan en vanuit theateraal oogpunt naar de wereld kijken.

Propedeuse oefening

Na de propedeuse oefening wordt beslist of de student door mag naar het tweede jaar en dus zijn propedeuse behaalt.

Docenten:

een coach voor de regisseurs, Chris Nietvelt en een coach geluid

Periode:

Week 21 t/m 26, zes weken, de middagen

Studiebelasting:

- lessen Chris Nietvelt: 40 contacturen, verdeeld over een aantal weken in het 2e semester ter voorbereiding op de propedeuse etude
- begeleiding regie: 12 contacturen per week
- begeleiding geluid: 12 contacturen per week
- begeleiding vormgeving: 12 contacturen per week
- daarnaast gemiddeld 25 uur zelfstudie per week

Bijdrage aan de competenties:

Creatie, ambacht, ontwikkeling, samenwerken, reflectie, communicatie

Inhoud:

De opdracht is de scene uit Antigone van Anouilh tussen Kreon en Antigone te ensceneren. Alle eerstejaars werken aan deze scene, ze krijgen van Chris Nietvelt (actrice bij Toneelgroep Amsterdam) taalgevoeligheid en tekstanalyse gebaseerd op deze tekst. Met hun coach verdiepen ze zich in de dramaturgie en ontwikkelen ze een persoonlijke aanpak van de scene: wat is de kerngedachte, waar ligt de noodzaak om deze tekst te regisseren, waarom zou deze scene door jou op het toneel gebracht moeten worden, wat is je focus,

hoe ga je dit doen, met welke kernzin ga je naar je scenograaf, hoe verloopt het gesprek met je scenograaf, wanneer blijft je vraag aan hem open voor creatie en is die tegelijkertijd zeer gericht?

Er wordt een alumnus scenografie op dit blok gezet, iemand met wat ervaring maar die ook nog steeds oefent in het gesprek met de regisseur. De coach houdt ook dit gesprek in de gaten, volgt, leidt waar nodig.

Leerdoelen:

De student:

1. maakt met een opgelegde tekst persoonlijk toneel met een originele vormtaal die aan de kerngedachte van de student is ontsproten.
2. laat zien dat hij inzicht heeft in de vorm die een regie-taal afdwingt

Werkvormen:

De propedeuse-oefening bestaat uit een scene maken, met daarbinnen verschillende onderdelen/ ingrediënten. Naast de regie-coach is ook een coach geluid met de studenten aan het werk. Deze coach begeleidt de studenten vanuit zijn expertise als componist en geluidsontwerper.

Inhoud geluid:

Wat is geluid in een voorstelling? We beperken ons uitdrukkelijk niet tot muziek, maar richten ons op alles wat er te horen is op de scène. Hoe klinkt een tekst? In welke zaal of situatie sta je en hoe klinkt die? Hoe geven het geluidsontwerp en de muziek betekenis aan een scène en hoe verhouden de spelers zich daartoe? Geluid hoort fundamenteel bij theater en nadenken over geluid is dan ook altijd relevant. Als theatermaker is het vormgeven van de mise en scène van geluid daarom een wezenlijk onderdeel van het vak.

Leerdoelen geluid:

De student:

1. ontwikkelt een gevoeligheid voor de auditieve omgeving
2. kan nadenken over geluid
3. heeft tools ontwikkeld om deze kennis in een conceptuele en artistieke praktijk te kunnen gebruiken en in te zetten.

Wijze van toetsing:

Beoordeling van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties

JAAR 2

Het tweede jaar van de studie is vooral een verder gaan op deze zelfde spiraal:

Inhoud-dramaturgie-Wat?

Kerngedachte-Waarom?

Inspiratiebronnen-vorm-Hoe?

Medewerkers-werkveld-publiek-Wie?

Zaal, grote of kleine, locatie-Waar?

Maar nu (ook) interdisciplinair: Opera, Hoorspel, VR, Wetenschap, Mime, film, andere kunstvormen..

De open vraag aan het begin van het tweede jaar doet de student voor de zoveelste keer in alle heftigheid op zichzelf terugvallen: de regisseur en het witte canvas voor zich. Alles kan mits goed gedaan, maar wat? Waar ligt zijn noodzaak? Sommige studenten hebben geleerd uit hun eerste jaar en zijn op pad vanuit een gekende noodzaak, hebben een thema gevonden waar ze de komende veertig jaar op kunnen werken, een of meerdere thema's zelfs. Anderen voelen zich nog steeds verloren.

Blok: De Wilde Eend 2**Docenten:**

Quirine Racké en Helena Muskens

Periode:

week 36 t/m 41, zes weken: de middagen

Studiebelasting:

15 uur contacttijd en 15 uur zelfstudie per week

Bijdrage aan de competenties:

Creatie (1 t/m 6) met mogelijkheid voor competentie ambacht (in geval er aan theater, film, performance, ... wordt gewerkt 1 t/m 5)

Inhoud:

Het eerste blok van het tweede jaar is de wekker om wakker te worden. Iets tussen het persoonlijke en het wereldse! Kunst wordt geboren uit oorspronkelijk denken en oorspronkelijkheid ontstaat uit intuïtie, voelen en denken en steeds betere zelfkennis. Als geen ander leert het kunstenaarsduo de studenten om vanuit een kerngedachte te vertrekken. De coaches steunen de student, porren daar waar een bron wordt aangeboord en gidsen de student binnen hun bereik, hun eigen bronnen en referenties te zoeken.

Sommige studenten maken een kortfilm -hoewel ze niet kunnen editen- maar omdat kerngedachte en vorm tot regietaal leiden, kunnen de meesten zelfs met dit medium uit de voeten. Er worden films gemaakt.

Leerdoelen

De student:

1. vindt (het begin van of de eerste vorm van) zijn kerngedachte
2. verzamelt inspiratiebronnen om deze kerngedachte te voeden
3. maakt kennis met de dramaturgische lijn: Wat, Waarom, Hoe en Waar (WWHW)
4. vertaalt dit naar een filmpresentatie.

Werkvormen:

Opdrachten die leiden tot een filmpresentatie

Wijze van toetsing:

- publieke presentatie, drie avonden,
- evaluatie met Steven Van Watermeulen en Quirine en Helena, soort algemene indruk,
- evaluatie met Quirine en Helena twee op een met de student

Beoordelingscriteria:

Beoordeling van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties

Hoorspel**Docent:**

Wim Selles

Periode:

week 45 t/m 49 en 51, zes weken, de middagen,

Studiebelasting:

20 uur contacturen en 15-20 uur zelfstudie per week

Bijdrage aan de competenties:

Creatie, ambacht, reflectie, ontwikkeling, samenwerken, communicatie (1,2)

Inhoud:

Regisseren binnen de wereld van enkel geluid. Gezamenlijk wordt een thema of een tekst gezocht, bv Shakespeare, Macbeth, of Tsjechov. Er wordt een kerngedachte ontwikkeld en dan een vorm: een geluidsvorm of manier van vertellen, een kader, hoe de kerngedachte vanuit de inhoud in geluid een vorm kan krijgen. Zodat ons gehoor ons zal laten zien.

Leerdoelen:

De student:

1. onderzoekt wat het oplevert als een van de zintuigen wordt uitgeschakeld
2. kan binnen deze context werken met de vragen: Wat, Waarom, Hoe, Wie en ze in dit medium tot hun recht kunt laten komen.
3. verwerkt dit in een presentatie

Werkvormen:

Oprachten die uitmonden in een presentatie

Wijze van toetsing:

- Een presentatie voor publiek
- Een evaluatieronde met Steven Van Watermeulen, aanwezige docenten en Wim Selles,
- Evaluatie met Wim Selles per student

Beoordelingscriteria:

Beoordeling van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties

Week met SNDO 2

In samenwerking met studenten uit jaar 1 en 1^e jaars SNDO

Docenten:

Nader te bepalen gastdocenten

Periode:

week 50, een week, volle dagen

Studiebelasting:

40 uur incl. zelfstudie

Bijdrage aan de competenties:

Creatie, reflectie, ontwikkeling, samenwerken, communicatie (hangt af van de gast)

Inhoud:

Binnen een week maken studenten eerstejaars en tweedejaars regie samen met de eerstejaars van SNDO en een aantal gasten een programma. De studenten (regisseurs en choreografen) worden samengebracht in een denken over maken, de wereld, politiek, met de vraag wat is de betekenis van hun vak (dans/theater) in die wereld, of in het vervagen van de grenzen tussen deze specifieke domeinen/vakgebieden.

Gasten die de workshop leiden waren tot nu toe Quinsy Gario, Daniel Blanga Gubay.

Er wordt iets gemaakt, bijvoorbeeld afgelopen jaar (2017) waren de studenten in Brussel bij Jozef Wouters in zijn atelier op bezoek. Jozef maakte met hen een decor vanuit zijn visie op vorm binnen dans en theater. Jozef is vormgever van onder andere Meg Stuart, maar ook van Benny Claessens en Sara de Roo voor TgStan. Met Daniel Blanga Gubay werd gewerkt naar kleine politiek getinte performances. Met Quincy werd vooral gedebatteerd.

Leerdoelen:

De student:

1. leert na te denken over en positie en betekenis van het vak binnen een brede maatschappelijke context
2. vertaalt uitkomst van dit denken in samenwerking met de betreffende gasten in een programma

Werkvormen:

Vanuit een workshop wordt een programma gemaakt.

Wijze van toetsing:

voldaan/ niet voldaan

Maakblok: Mime

Docent:

Francesca Lazzeri

Periode:

Week 2 t/m 7, zes weken, de middagen

Studiebelasting:

12 contacturen en 18 zelfstudie per week

Bijdrage aan de competenties:

Creatie, ambacht, reflectie, ontwikkeling, samenwerken, communicatie

Inhoud:

Francesca Lazzeri begeleidt de regisseurs en mimers in een maakblok. Onderwerp, thema wordt door de regisseurs zelf bepaald.

Francesca werkt eerst een week met de mimers, regisseurs kijken toe. Dit om te verkennen wat en hoe er met mimers kan gewerkt worden. De studenten kennen elkaar al wel doordat ze in hun eerste jaar de wereld zijn ingestuurd door Maurice Bogaerdt. Er kan vanuit verschillende modellen worden samengewerkt: de regisseur regisseert en de mimers vullen in. Of de mimers stellen zich op als makers en werken horizontaal samen met de regisseur aan het best mogelijke resultaat. Of de mimers vullen door de regisseur uitgezette opdrachten in en laten het resultaat zien, de regisseur werkt op het aangeboden materiaal verder. Of de samenwerking is een variatie op al deze mogelijkheden met bijvoorbeeld van alles wat. Het is aan de groep om hier uit te komen met elkaar. Francesca begeleidt dit zoeken naar het ideale werkproces.

Verder komen de Wat, Waarom, Hoe, Wie-vragen terug aan bod bouwend vanuit de kerngedachte die ook hier weer moet worden aangeduid en de vorm die daaruit wordt ontwikkeld wordt ook vrij snel weer grondig in vraag gesteld.

Leerdoelen:

De student:

1. leert samenwerken met mimers (spelers/makers)
2. experimenteert met andere vormen en processen om tot materiaal te komen en te maken
3. kan ook hier de WWHW vragen toepassen

Werkvormen:

Opdrachten die uitmonden in een presentatie

Wijze van toetsing:

- Een presentatie voor publiek (kan op meerdere momenten)
- Evaluatie met Loes van der Pligt, Steven Van Watermeulen, Francesca Lazzeri en de studenten van beide opleidingen.
- Francesca evalueert de regie-studenten in gesprekken een op een.

Beoordelingscriteria

Beoordeling van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties

Maakblok Opera: het Opera Forward Festival (OFF),

Docenten:

Coach voor regisseurs, Anthony Heidweiller

Periode:

Week 8 t/m 11 vier weken, volle dagen + een aantal voorbereidende lessen verspreid over het gehele semester (wordt al aan het begin van het schooljaar in gang gezet: op de maandagen zijn er lessen over de geschiedenis van Opera en gaandeweg zijn de lessen meer toegespitst op de concepten die ontstaan).

Studiebelasting:

Aantal voorbereidende lessen: 15 contacturen + 3 uur contact en 30 uur zelfstudie per week.

Bijdrage aan de competenties

Creatie, ambacht, reflectie, ontwikkeling, samenwerken, communicatie

Inhoud:

Dit onderdeel van OFF is in de eerste plaats een laboratorium. Er is geen plek op de wereld waar studenten in zo'n vroeg stadium van hun studie en carrière de kans krijgen te ervaren wat het is om een opera te maken. Belangrijke eigenschap van een laboratorium is dat het proces op de eerste plaats staat en niet het resultaat. De ontwikkeling van de kwaliteit van de communicatie tussen de verschillende disciplines, die veel meer aandacht verdient binnen het kunstvakonderwijs, komt hierin aan bod en is binnen OFF een belangrijk aandachtspunt.

Leerdoelen:

De student:

1. maakt in een relatief beperkte tijd zijn eerste opera.
2. werkt met verschillende disciplines tegelijkertijd
3. leert wat dit samenwerken betekent voor de communicatie

Werkvormen:

Samenwerkingsproject met verschillende opleidingen (de operaatjes worden from scratch ontwikkeld): conservatoria, schrijvers-opleidingen, dramaturgie-opleidingen, onze scenografie-opleiding. Er zijn veel coaches op het project, Regie zorgt voor een coach bij aanvang van het schooljaar, waar het project wordt uitgezet en geïnitieerd. Deze coach geeft lessen aan de studenten Scenografie en Regie wat opera in de 21ste eeuw kan betekenen en groeit uit tot coach van de regisseurs toegespitst op hun werk op de vloer.

Wijze van toetsing:

- presentaties georganiseerd door Off Festival voor publiek
- evaluatie met Anthony Heidweiler en de coach voor de regisseurs
- algemene indruk van Steven Van Watermeulen
- evaluatie met Anthony Heidweiler en de studenten: een op een

Beoordelingscriteria:

Beoordeling van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties

Blok: De Meeuw 2

De studenten werken zelfstandig, net als in jaar 1

Periode: week 13 en 14, twee weken, volle dagen

Studiebelasting:

40 uur zelfstudie per week

Bijdrage aan de competenties:

Ontwikkeling (2,4), reflectie (1,5)

Inhoud:

Net als in het eerste jaar: twee weken zonder invulling vanuit de opleiding, aan het werk. De student vliegt uit, vrijheid in gebondenheid. De student zoekt een leerpunt wat hij kan exploreren, verkennen, uitzoeken, onderzoeken, op verplaatsing of eventueel binnen de muren van de school. In ieder geval niet geïnitieerd door de begeleiding of de opleiding. Het plan van de student wordt op voorhand wel beoordeeld op de waarde van de keuze, of deze bijdraagt tot de ontwikkeling van de student.

De student krijgt indien nodig een budget om te reizen of te verblijven ter waarde van € 300.

Bij terugkomst wordt een presentatie in wat voor vorm ook, georganiseerd omtrent alle geleefde verhalen.

Leerdoelen:

De student:

1. maakt een plan voor het onderzoeken van een leerpunt
2. exploreert, verkent en onderzoekt dit leerpunt, buiten of eventueel binnen de muren van de school.

Werkvormen:

Zelfstandig werken aan een plan dat leidt tot een presentatie

Wijze van toetsing:

- Het plan van de student wordt op voorhand beoordeeld op de waarde van de keuze: draagt deze bij aan de ontwikkeling van de student?
- Bij terugkomst wordt een presentatie, in wat voor een vorm ook, georganiseerd omtrent het onderzoek en alle geleefde

Beoordelingscriteria:

Beoordeling van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties

Blok: VR (Virtual Reality)**Docent:**

Nikki Van Sprundel

Periode:

week 15, 16, 17, 19, 20, vijf weken, de middagen

Studiebelasting:

20 uur contact per week en 20 uur zelfstudie

Bijdrage aan de competenties:

Creatie, ambacht, reflectie, ontwikkeling, samenwerken, communicatie

Inhoud:

In dit blok gaan de studenten aan de slag met Virtual Reality of eigenlijk voornamelijk met 360 video. In de eerste week zullen de studenten door middel van verschillende workshops dit nieuwe medium leren begrijpen en gebruiken. Wat is het verschil tussen VR en 360 video? Hoe werkt dit nieuwe medium? Wat kan je ermee? Wat heb je nodig? Wat zijn je beperkingen? Waarin verschilt het van theater regie? In de weken die daarop volgen zullen de studenten toewerken naar het opnemen, editen en tentoonstellen van ieder een eigen 360 videoproductie, al dan niet te vertonen in combinatie met live performance.

Leerdoelen:

De student:

1. begrijpt wat VR is en hoe je het (als regisseur) kunt gebruiken
2. kent de verschillende mogelijkheden en toepassingen van VR
3. kan VR toepassen in eigen werk

Werkvormen:

Workshops, opdrachten en het maken van een eigen productie

Wijze van toetsing:

- een presentatie voor publiek, kan op meerdere momenten
- evaluatie met Steven Van Watermeulen, Nikki Van Sprundel en de studenten.
- Nikki evalueert de regie-studenten in gesprekken een op een.

Beoordelingscriteria:

Beoordeling van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties

Blok vanuit Wetenschap “Aangeraakt”

in samenwerking met D&T en Scenografie

Docenten:

Marloeke Van Der Vlugt en Jan van den Berg

Periode:

week 21 t/m 25, vijf weken, de middagen

Studiebelasting:

14 contacturen en 10 uur zelfstudie per week

Bijdrage aan de competenties:

Creatie, ambacht, reflectie, ontwikkeling, samenwerken, communicatie

Inhoud:

Podiumkunst en wetenschap zijn, op het eerste oog, niet bepaald twee ‘kunsten’ die veel met elkaar te maken hebben. En toch zijn er naast hun onderlinge verschillen ook overeenkomsten. En vooral veel wederzijdse inspiratiebronnen. Eens te meer wanneer we beide vakgebieden bekijken vanuit het perspectief van het experiment: “een volgens plan uitgevoerde proef om tot nieuwe kennis te komen, of om een theorie te toetsen”. Inclusief het uitdagende inzicht dat er, op kwantum niveau, geen enkele waarneming kan worden gedaan zonder dat het waargenomen verschijnsel wordt beïnvloed. Wat ons bij interactiviteit brengt.

Leerdoelen:

De student:

1. onderzoekt de voornaamste kenmerken van een wetenschappelijk experiment
2. bezoekt en analyseert enkele internationaal vooraanstaande voorbeelden.
3. vertaalt op basis daarvan zijn/haar bevindingen naar een theateraal experiment.

Trefwoorden:

- verbeelding van het onzichtbare,
- de innerlijke ervaring uiterlijk maken,
- interactiviteit, 'tastbaar denken'.

Werkvormen:

Werksessies met onderzoek naar experimenten, en het zelf ontwerpen van theateraal experiment

Wijze van toetsing:

- een presentatie voor publiek, kan op meerdere momenten
- evaluatie met de artistiek leiders van de drie opleidingen, Marloeke van der Vlugt en Jan van den Berg en de studenten van de drie opleidingen.
- Marloeke en Jan evalueren de regie-studenten in gesprekken een op een.

Beoordelingscriteria:

Beoordeling van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties

Context:

Dit een samenwerkingsproject met studenten Scenografie en Design & Technologie. Met de hoop dat hier eventueel partners/creatieve cellen voor een langere tijd uit kunnen groeien met oog op afstuderen en daarna.

JAAR 3

In het derde jaar gaan we terug naar de oorsprong: tekst, inhoud, het geschreven woord. Na een workshop; 'ambacht', met een befaamde regisseur, beginnen we met Beckett. Beckett is de schrijver van het weglaten, zijn oeuvre is goed te overzien. Studie van het hele oeuvre is mogelijk. Daarbij is zijn werk doorspekt van regieaanwijzingen en dogma's. Hij legt de maker veel restricties op. Geen schrijver laat zich zo moeilijk verhouden tot vrije creatie en interpretatie als Beckett.

Workshop: ambacht

met 'befaamde regisseur/oude rot'

Docent:

Nog niet bekend

Periode:

Week 35, een week, volle dagen

Studiebelasting:

30 contacturen en 10 zelfstudie uren per week

Bijdrage aan de competenties:

Ambacht (2,3,4) reflectie (1,2,3,4,5) Ontwikkeling (1,2,3) communicatie (3,5) Samenwerken (5)

Inhoud:

Een workshop rond ambacht, gegeven door een oude rot in het vak, b.v. Luc Perceval, Johan Simons, of het duo Loek Zonneveld en Frans Strijards met regie-technieken geformuleerd door de meester. De competentie ambacht wordt hier vooral in betrokken: regie-technieken geformuleerd door de meester. Soms worden ATKA acteurs hierin betrokken.

Leerdoelen:

De student:

1. kan omgaan met acteurs,
2. kan omgaan met tekstmateriaal,
3. weet hoe tot rijkdom op de vloer te komen,
4. onderzoekt termen als verrassing, gevaar, poëzie, perversiteit, spanning, noodzaak

Werkvormen:

Workshop

Wijze van toetsing:

Geen. De studenten en de coach evalueren in groep de week

Beckett-project

bestaat uit twee blokken: een dramaturgie en een maak blok

Periode: week 36 t/m 42

Bijdrage aan de competenties voor het hele project:

Ambacht, creatie, reflectie, ontwikkeling, samenwerken, communicatie

Docent dramaturgie Beckett:

Rob Klinkenberg

Studiebelasting dramaturgie:

Eerste drie weken, de middagen, 12 contacturen per week, 8 zelfstudie uren per week

Inhoud:

Kennismaken met het werk en de denkwereld van Samuel Beckett en zijn plaats binnen het theater van de twintigste eeuw - mede in relatie tot de politieke, filosofische en (cultuur)historische stromingen (absurdisme, existentialisme, modernisme etc). Hiertoe worden vooral veel teksten van Beckett gelezen, voorstellingsfragmenten bekeken en achtergrondmateriaal bestudeerd. Ook zijn niet voor het theater geschreven teksten worden hierbij betrokken.

Leerdoelen:

De student:

1. bepaalt een houding ten opzichte het oeuvre van Beckett: wat kan het nu betekenen, wat kan het voor mij betekenen, hoe kun je het enceneren, waar gaat het eigenlijk om..?
2. kiest voor een tekst van Beckett en bedenkt hiervoor een regieconcept dat met met de coach wordt doorgenomen.
3. maakt in het tweede gedeelte van het project met dit concept als basis een voorstelling.

Het theoriegedeelte en het praktijkgedeelte van het project kunnen niet los van elkaar gezien worden: het een heeft niet veel zin zonder het ander.

Docent Beckett maken:

Marijn de Jong

Periode maken:

week 38 t/m 42, vier weken

Studiebelasting:

15 contacturen per week, 30 uur zelfstudie

Inhoud:

Met de dramaturgie coach is het gekozen materiaal uitgewerkt tot een concept, waaraan met ATKA-acteurs wordt gerepeteerd. De vragen Wat, Hoe, Waarom, Waar worden weer op voorhand vanuit een kerngedachte ontwikkeld en met de acteurs op de vloer bevraagd en beantwoord. De regisseur werkt verder aan een werkwijze: een omgang met tekst, acteurs en creative team tot een zo mooi mogelijk resultaat. Er worden toonmomenten georganiseerd.

Leerdoelen:

De student:

1. brengt de kerngedachte over aan het team
2. verzamelt inspiratiebronnen om deze kerngedachte te voeden
3. ontwikkelt vanuit de kerngedachte vorm
4. werkt samenwerken met acteurs aan de spanningsboog van een heel stuk, aan hoe te repeteren vanuit de kerngedachte en vanuit de gekozen vorm,

5. werkt vanuit de dramaturgische lijn: Wat, Waarom, Hoe en Waar (WWHW)

Werkvormen:

Bestuderen en analyseren van teksten en maken op de vloer met acteurs

Toetswijze:

- een presentatie, waarschijnlijk drie voorstellingen, voor publiek
- evaluatie meteen na de eerste voorstelling samen met coaches, acteurs en Steven Van Watermeulen (eerste impressies)
- evaluatie met coaches en Steven Van Watermeulen per regisseur over de geleverde prestatie en het werkproces

Beoordelingscriteria:

Beoordeling van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties

Project schrijven/regisseren

Docent:

Ola Mafalani

Periode:

week 44 t/m 51, acht weken, de middagen

Studiebelasting:

15-20 contacturen per week (hele periode)

30 zelfstudie uren per week (laatste vijf weken)

Bijdrage aan de competenties:

Ambacht, creatie, reflectie, ontwikkeling, communicatie, samenwerken,

Inhoud:

Een aantal weken werken de derdejaars regie samen met vierdejaarsstudenten van de opleiding Writing for Performance van de HKU. In die periode wordt een nieuwe theatertekst geschreven, wordt er een regieconcept ontwikkeld en komt er een korte voorstelling tot stand die een aantal keren wordt opgevoerd.

Ieder van de regiestudenten wordt gekoppeld aan een schrijfstudent. De twee studenten bespreken wat voor stuk ze samen willen maken en ze ontwikkelen een samenwerkingsvorm die bij hen past. Schrijver en regisseur beïnvloeden en stimuleren elkaar; voor het resultaat van hun werk zijn ze samen verantwoordelijk. Er worden acteurs gezocht en er wordt nauw samengewerkt met een voor dit project aangezochte theatervormgever. Er zijn twee begeleiders, van wie er een zich vooral op de schrijvers richt en de andere op de regisseurs.

Zowel voor de regiestudenten als voor de schrijfstudenten wordt met dit project een belangrijk onderdeel van hun toekomstige beroepspraktijk verkend. Toneelschrijvers zullen straks immers te maken krijgen met regisseurs die hun teksten gebruiken als basis voor een voorstelling, terwijl veel regisseurs gaan werken met nieuw geschreven teksten.

Leerdoelen:

De student:

1. komt samen met de schrijver tot een keuze voor een onderwerp en een geschikte samenwerkingsvorm
2. deelt samen verantwoordelijkheid voor het proces en resultaat
1. werkt samen: begrijpt de intentie van de ander, stimuleert de ander en staat zelf open staan voor beïnvloeding en feedback
2. komt samen met de ander tot een artistiek statement
3. werkt dit statement uit met acteurs en een vormgever.

Werkvormen:

Zie inhoud.

Toetswijze:

- presentaties, waarschijnlijk drie voorstellingen voor publiek,
- evaluatie meteen na de eerste voorstelling samen met coaches, acteurs en Steven Van Watermeulen (eerste impressies)
- evaluatie met coaches en Steven Van Watermeulen per regisseur over de geleverde prestatie en het werkproces

Beoordelingscriteria:

Beoordeling van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties

Blok: De Meeuw 3**Periode:**

week 2 en 4, twee weken, volle dagen:

Studiebelasting:

Geen contacturen, 40 uur zelfstudie per week

Bijdrage aan de competenties:

Ontwikkeling (2,4), Reflectie (1,5)

Inhoud:

Net als in het eerste en tweede jaar: twee weken zonder invulling vanuit de opleiding, aan het werk. De student vliegt uit, vrijheid in gebondenheid. De student zoekt een leerpunt wat hij kan exploreren, verkennen, uitzoeken, onderzoeken, op verplaatsing of eventueel binnen de muren van de school. In ieder geval niet geïnitieerd door de begeleiding of de opleiding. Het plan van de student wordt op voorhand wel beoordeeld op de waarde van de keuze, of deze bijdraagt tot de ontwikkeling van de student.

De student krijgt indien nodig een budget om te reizen of te verblijven ter waarde van 300€.

Bij terugkomst wordt een presentatie in wat voor vorm ook, georganiseerd omtrent alle geleefde verhalen.

Leerdoelen:

De student:

1. maakt een plan voor het onderzoeken van een leerpunt
2. exploreert en onderzoekt dit leerpunt, buiten of eventueel binnen de muren van de school.
3. bereidt zich hiermee voor op aankomende projecten (wat derdejaars veelal doen)

Werkvormen:

Alles mag en alles kan

Wijze van toetsing

- Het plan van de student wordt op voorhand beoordeeld op de waarde van de keuze: draagt deze bij aan de ontwikkeling van de student?
- Bij terugkomst wordt een presentatie, in wat voor een vorm ook, georganiseerd omtrent het onderzoek en alle geleefde

Beoordelingscriteria:

Beoordeling van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties

Workshop: Mythologisch Manifest van de Melancholie

Docent:

Sven Grooten

Periode:

Week 4 t/m 8, vijf weken, de middagen

Studiebelasting:

12 contacturen en 20 zelfstudie uren per week

Bijdrage aan de competenties:

Creatie, ambacht, reflectie, ontwikkeling, samenwerken, communicatie

Inhoud:

Gezamenlijke workshop voor de 3^e jaars studenten Scenografie, Regie en Design & Technologie op basis van onderstaande thema's:

1. Het Manifest

'... Een manifest of handvest is een beknopte, meestal puntsgewijze, weergave van de stand- en-of uitgangspunten van een mens of een groep.'... 'Een Manifest is een openbare verklaring van een partij, een politieke persoon, filosofie,' ... 'Een manifest is een tekst waarin kort en duidelijk de opvattingen van een organisatie staan.'... 'Manifest als bijvoeglijk naamwoord: duidelijk, onmiskenbaar, overduidelijk... '

2. De Mythe

Een mythe (Grieks: mythos, μυθος) is een verhaal waarin handelingen en gebeurtenissen beschreven worden uit een onbepaald verleden, waarin vaak goden, vreemde wezens of helden centraal staan. Een mythe bevat vaak waarheden die leerzaam en instructief zijn voor de mensen binnen de gemeenschap waarin deze mythe wordt overgeleverd. Aan mythen werden en worden nog steeds geloof gehecht; ze liggen ten grondslag aan vele religies en rituelen. Ook worden ze ingezet om sociale fenomenen te 'verklaren' en rechtvaardigen. Mythen maken deel uit van een samenleving.

Alle culturen hebben in de loop der tijd hun eigen mythen ontwikkeld, die bestaan uit verhalen over hun geschiedenis, hun religieuze culten, hun helden en heersers, maar ook hun visie op de kosmos en de plaats van de mens daarin. Mythen hebben een sterk symbolisch karakter en een allegorische vorm om waarheden weer te geven. Symboliek en allegorie hebben als voordeel dat ze minder aanstootgevend en tevens goed te onthouden zijn. Mythen maken aanschouwelijk wat anders niet meteen aanschouwelijk is.

Een belangrijk aspect van een mythe is het (vanuit modern, westers perspectief) niet-werkelijke of bovennatuurlijke karakter ervan. Magie, wonderbaarlijke gebeurtenissen, goden, halfgoden, fantastische wezens en niet-bestaande plaatsen kenmerken elke mythologie. Dat een bepaalde mythe veel en langdurig voorkomt in een bepaalde cultuur zegt niet in de eerste plaats iets over de waarheid van de voorstellingen of gebeurtenissen. Het zegt vooral iets over het nut ervan en de mate waarin men de mythe nodig heeft in de aanvaarding van het dagelijkse leven.

De mythe laat verder een (denk-/belevings)wereld zien waarin heel veel mogelijk is, zonder dit te binden aan een bepaalde tijd of plaats. Vaak zijn mythen min of meer tijdloos, dat wil zeggen dat hun plaats in het verleden (of de toekomst) onbepaald is. Hun lokalisering is niet helder, al kunnen gebeurtenissen bijvoorbeeld wel plaatsvinden in een bij name genoemd tijdperk.

3. Melancholie

Melancholie of weemoed is een gemoedstoestand die neigt naar depressie en zich kenmerkt door een verdrietige kijk op het heden, het verleden of een onvervuld verlangen. Melancholie kan zonder reden voorkomen. Melancholie wordt wel eens geassocieerd met the Blues en de Fado, het droevige Portugese levenslied, de cafard van een eenzame dronkenlap op een terras, de tranen van Eline Vere,

een dromerige blik op een midzomerzonsondergang, de mijmeringen van Wim Sonneveld in het lied *Het dorp...*

Kortom melancholie is vooral gekend om haar romantische sentimenten.

Toch is de term binnen de geschiedenis veel dubbelzinniger. Melancholie heeft sinds de antieke tijd een hele tocht afgelegd. Het is enerzijds de tol die we betalen omdat we (te) veel weten (over onszelf) of ons bewust zijn dat we aan de grenzen van ons kunnen en kennen zijn gekomen. De melancholicus wordt vaak pessimisme, gemis aan moed en ethische lafheid verweten. Melancholie bezit tevens het vermogen om mensen met elkaar te intens te verbinden.

Kun je dankzij melancholie ook creërende kracht vinden? Kun je, dankzij het aanvaarden of omarmen van droefgeestige gevoelens, je eigenlijk weer beter voelen?

Wat zijn definities van melancholie gebaseerd op niet wetenschappelijke bronnen en eigen inzichten?

Leerdoelen: opdrachtbeschrijving

De student:

1. Onderzoekt met groepsleden wat melancholie voor jou/julie en/of jullie omgeving betekent? Wat is hierin essentieel? Wat zijn hierin belangrijke deugden, waarden, overtuigingen, ...?
2. Creëert een mythe die gebaseerd is op jouw visie op melancholie.
3. Bedenkt een duidelijk vorm om haar/zijn mythe te delen met een publiek. Dit kan een theatervoorstelling, een installatie, een choreografie, muziektheater, een performance, ... zijn.
4. houd er rekening mee dat minstens 50 toeschouwers tegelijkertijd dit 'stuk' moeten kunnen beleven.
5. zorgt er voor dat de vorm en inhoud van haar/zijn Mythologisch Manifest van de Melancholie één zijn. Ze dienen onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn en zullen elkaar versterken.
6. zorgt er voor dat de toeschouwer niet onverschillig kan blijven voor het Mythologisch Manifest van de Melancholie.

Voorwaarden/uitgangspunten productie/stuk

- Het 'stuk' moet uitgevoerd worden door een oneven aantal acteurs, personages, dansers, muzikanten, stemmen of performers, ...
- Duur: +/- 15 minuten.
- Maak gebruik van oude muziek.
- Geef 'het stuk' een naam

Toetswijze

- presentaties, waarschijnlijk drie voorstellingen voor publiek in de grote theaterzaal,
- evaluatie meteen na de eerste voorstelling samen met coach, scenografen, D&T-ers, regisseurs en de AL's: de eerste impressies
- evaluatie uitgebreider over de geleverde prestatie en het werkproces, in groep.

Beoordelingscriteria

Evaluatie van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties

Maakblok: Buchner/Kane

Docent:

Casper Vandeputte

Periode:

week 10 t/m 17, acht weken, de middagen

Studiebelasting:

15 contacturen en 25 zelfstudie uren per week

Bijdrage aan de competenties:

Creatie, ambacht, reflectie, ontwikkeling, samenwerken, communicatie

Inhoud:

De student wordt voor het eerst echt geconfronteerd met 'De Grote Zaal' in een samenwerking met tekst, scenograaf, lichtontwerper en acteurs. Doel is vijftig minuten Kane of Buchner in de grote zaal van de academie in samenwerking met ATKA-studenten. Er kan voltijds gerepeteerd worden.

In dit maakblok komen de verschillende lijnen die zijn uitgezet tijdens het curriculum samen. Vanuit een inhoud via de kerngedachte naar een vorm zoeken in samenwerking met een creatief team: scenograaf, geluid, lichtontwerper en de overdracht daarvan in de repetitie met de acteurs met het oog op de best mogelijke voorstelling.

Wat de grote zaal typisch maakt is dat het decorontwerp in de meeste gevallen op voorhand gemaakt wordt, dus er moet een ontwerp liggen waar het team, als het er staat, mee uit de voeten kan en dat het klopt met het concept en de inhoud.

Coaches zijn: dramaturg, die helpt regisseur en zijn acteurs bij tekstanalyse; er wordt samengewerkt met een alumnus scenografie.

Het gesprek tussen de regisseur en de scenograaf wordt gecoacht door een oude rot in het vak, vaak Marcel Smalgemijer. De regie student wordt gecoacht door een regisseur, op kerngedachte en conceptontwikkeling, die ook de repetities op de vloer volgt.

Dit maakblok is de eerste voorbereiding op de voorziene afstudeervoorstelling in de grote zaal in het vierde jaar, die ook voor de theaterzaal van de academie zal worden geproduceerd.

Leerdoelen:

De student,

1. kan werken voor en in de grote zaal
2. weet wat werken in de grote zaal betekent: voor regisseren, produceren, ontwerpen en belichtingen van de voorstelling
3. leert aan den lijve wat veiligheid is in de grote zaal

Toetswijze:

- presentaties (ongeveer 50 min er voorstelling) waarschijnlijk drie avonden voor publiek in de grote theaterzaal,
- evaluatie meteen na de eerste voorstellingen samen met coach, scenograaf, ATKA studenten, regisseurs en Steven Van Watermeulen een eerste impressies,
- evaluatie uitgebreider over de geleverde prestatie en het werkproces, in groep maar ook per student met de coaches.

Werkvormen

Vorbereiden en werken aan voorstelling in de grote zaal

Beoordeling/ beoordelingscriteria:

Evaluatie van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties

Cultureel Ondernemingplan (COP)**Docent:**

Daphne Richter

Periode:

6 mei t/m 24 mei met voor en na workshops, nader te bepalen

Studiebelasting:

Drie weken, de middagen, vier uur (door de studenten OPP en regie zelf in te vullen)

Bijdrage aan de competenties:

Reflectie (1,3,4,5) ontwikkeling (1 t/m 4) ondernemen (1 t/m 5) communicatie (1 t/m 5) samenwerken (1 t/m 4)

Inhoud en verder:

Zie bijlage

Workshop: Time Space Action**Docent:**

Guy Biran

Periode:

week 22 t/m 25, vier weken, de middagen

Studiebelasting:

25 contacturen en 15 zelfstudie uren per week

Bijdrage aan de competenties:

Creatie (2,5,6) ambacht (3,4,5) reflectie (1 t/m 5) ontwikkeling (1 t/m 4) samenwerken (1,2,5)

Inhoud:

The workshop with Guy Biran deals with the abstract elements of stage, which flow from time and space, and providing practical tools for using them.

Time is not a measure of how late we are, rather it is a fundamental substance of our being.

And space is not only above the stars, it is actually the canvas on which the stars are being drawn on stage.

The workshop explores these principals, by structured exercise processing physical movement improvisations and open thinking. This is essentially connected to the transformation of the abstract into concrete, leading to reveal hidden rules of drama and the secrets of action, as the main ingredient of any stage recipe, which every theatre chef should master.

Leerdoelen:

De student:

1. leert omgaan met en inzetten van abstracties zoals ruimte en tijd
2. vertaald deze abstracties naar concrete uitgangspunten en handeling.

Werkvormen:

Workshop

Toetswijze:

Presentatie

Beoordeling/ beoordelingscriteria:

Beoordeling van het eindresultaat en het proces van totstandkoming op basis van de competenties

JAAR 4

In jaar 4 ben je het hele jaar bezig met afstuderen, alles komt samen en alle onderdelen staan in het teken van het geheel aan competenties dat je als regisseur moet beheersen.

Afstudeerplan

Docent:

Olivier Diepenhorst

Periode:

van mei tot september

Studiebelasting:

De student bepaalt zelf de werktijd hieraan

Bijdrage aan de competenties:

Creatie, ambacht, ondernemen (1,3,4,5) reflectie (1 t/m 5) ontwikkeling (2,4) communicatie (1 t/m 5)

Inhoud:

De student begint in mei, juni van het derde jaar met het schrijven van zijn eerste versie van het afstudeerplan. Begin september in het vierde jaar wordt de het plan in de 'groen-licht-vergadering' door de afstudeercommissie besproken.

Voorwaarden:

Voor het schrijven van het afstudeerplan zijn richtlijnen aanwezig en er is begeleiding. Zie elders in studiegids of vraag bij de secretariaatsmedewerker om meer informatie.

Leerdoelen:

De student:

1. zet, vanuit kerngedachte, het Hoe, Wat, Waar en Waarom van de geplande voorstelling op papier, zodanig dat een commissie die dit leest verbeelding krijgt en zich een beeld voor de geest kan halen van wat er gemaakt zal worden. Het plan is beeldend, kort, efficiënt, overzichtelijk en duidelijk.
2. toont - bij wijze van oefening in ondernemerschap - aan dat hij zich een plaats kan verwerven in het landschap en zichzelf kan verkopen.
3. benoemt wat er geleerd is en wat er nog te leren valt
4. geeft blijk van zelfkennis, kan verwoorden waar in de toekomst zijn noodzaak om theater te maken het algemeen ligt, waar zijn interesses naar zullen uitgaan.
5. benoemt voor welk publiek zijn theater bedoeld is.
6. benoemt wie zijn acteurs/spelers, creatief team, werkwijze, mentor en coaches zijn.

Toetswijze:

De afstudeercommissie bestaat voor de helft uit docenten die de afstuderende regisseur goed kent en voor de helft uit mensen van buiten de school die midden in het vak staan en de student niet kennen. Bekeken wordt in hoeverre de student reeds een beeld kan schetsen van de te maken creatie. Als dit nog niet duidelijk genoeg is, worden adviezen gegeven dit aan te scherpen en moet de student het plan herschrijven.

Beoordelingscriteria:

Alle zeven competenties

Stage

Docent:

Externe stagebegeleider

Periode:

Hangt af van het project wat de student kiest

Studiebelasting:

Hangt af van het project wat de student kiest

Bijdrage aan de competenties:

Aftoetsen van de zeven competenties in dit nieuwe werkveld voorafgaand aan de afstuderen

Inhoud:

De student loopt in zijn afstudeerjaar een stage naar keuze, weliswaar in overleg met de artistiek leider en soms ook met de afstudeercommissie. Waar mogelijk wordt gezocht naar een plek die overeenkomt met de leerdoelen van de student.

Leerdoelen:

De student:

1. leert via een ander leren hoe het moet, of leert inzien hoe het niet moet
2. leert andere werkwijzen verkennen
3. bouwt een netwerk, contacten op

Werkvormen:

'Meelopen' met een regisseur

Wijze van toetsing:

- de student schrijft een uitgebreid verslag en aan de begeleider ter plaatse wordt gevraagd om een evaluatie te sturen.
- de artistiek leider polst de student een aantal keren tijdens de te lopen stage.

Twee afstudeervoorstellingen**Docent:**

De student/regisseur heeft een mentor (naar eigen keuze), dramaturgische coaching (elk 20 uur per project) en een coach die het gesprek in de ontwerpfase tussen scenograaf en regisseur volgt.

Periode:

Hangt af van de student, gedurende het vierde jaar

Studiebelasting:

Contacturen: 40 uur per project + coach, repetitie-uren gemiddeld 8 weken per project

Bijdrage aan de competenties:

Aftoetsen van de zeven competenties

Inhoud:

De studenten hebben vanuit hun COP-plan een eerste droom neergeschreven en uitgewerkt naar een hypothetische aanvraag in de buitenwereld. Vervolgens hebben zij een afstudeerplan geschreven en heeft er uitwisseling plaatsgevonden over plannen en ideeën met studenten OPP, Scenografie en D&T. Als het goed is zijn hier creative teams uit voortgekomen die met elkaar in zee gaan. Elke student is verantwoordelijk voor de planning van zijn eigen vierde jaar in overleg met Annebeth Vlietstra (productieleider Theater). Het gaat om een voorstelling in de grote zaal, een in een middengrote zaal, b.v. voor Frascatie of een lokatie en de planning van de stage. Het jaar zit met deze drie grote projecten goed vol.

Leerdoelen:

De student:

1. werkt vanuit de kerngedachte het Hoe Wat Waarom Waar naar een voorstelling toe
2. toetst de matrix voor de grote zaal

3. beheerst de zeven competenties: creatie, ambacht, reflectie, ontwikkeling, ondernemen, communicatie, samenwerken
4. zet de competenties ten volle in en exploreert ze.
5. heeft of ontwikkelt verder aan een eigen werkwijze waarmee hij/zij een eigen stempel weet te drukken op het theater.

Werkvormen

Maken van voorstellingen

Wijze van toetsing:

De afstudeercommissie komt kijken en bespreekt daarna in een evaluatie-ronde het resultaat, bij goedkeuring studeert de student af na de tweede voorstelling.

Beroepsoriëntatie (BOR) lessen**Docenten:**

Pauline Beran, Recht & Kunst

Maarten van der Cammen, producent & talent ontwikkeling Theaterzaken Via Rudolphi

Maud Sauer, musicus, componist, boekhouder

Coördinatie en contact: Veronica Hekking voor Cultuur+Ondernemen

Periode:

oktober-december, 6 weken

Studiebelasting:

3 uur per week

Bijdrage aan de competenties:

Ondernemen, communicatie

Inhoud:

De cursus is opgebouwd uit vijf lessen en een afrondende bijeenkomst waarin theorie en praktijk samen komen. Elke les heeft een specifiek onderwerp of thema. Als je straks aan de slag gaat, zijn al deze onderwerpen van belang. Daarom krijg je les van verschillende gastdocenten die hun lessen illustreren met voorbeelden uit hun eigen praktijk. Denk vrij over je dromen, bedenk wat je al hebt meegemaakt, wat je daarvan hebt geleerd en wat je nog wilt leren. Vertaal je ervaringen in de vragen die jij beantwoord wilt zien.

Leerdoelen:

De student:

1. krijgt inzicht in de beroepspraktijk van de kunstenaar/maker en bereidt zich voor op de praktische, juridische en ondernemers vragen waarvoor je in de praktijk komt te staan.
2. ontwikkelen van een werkplan/ business model waarin de verschillende behandelde onderwerpen zijn verwerkt en dat helpt bij de start van jouw beroepspraktijk.

Werkvormen:

Oefeningen, vragen stellen, waar nodig herhaling en oefenen.

Wijze van toetsing:

voldaan/ niet voldaan