

Filmanalyse op maat

- NOVA productie: DVD met 23 filmfragmenten + begeleidend boekje
- Doel: leren hoe je via beeld, geluid en montage je eigen film een grotere zeggingskracht kunt geven.
 - Module 1: filmische vormgeving (camera, geluid, montage)
(→ vandaag: 1. basisfragment 2. verdiepingsfragment)
 - Module 2: vertelkwesties (verhaalstructuur, standpunt van de maker, vertelstijl)
- Werken in subgroepen: 1. filmanalyses 2. Opdrachten

Jureren 1/4

Strekking: is duidelijk overgekomen wat de maker bedoeld heeft te vertellen met zijn film?

- Klopt de titel?
- Wat is het thema?
- Inhoud: waar gaat het over?
- Wat wil de maker vertellen?

Jureren 2/4

Verhaalstructuur:

- Verhaalopbouw: chronologisch, flash backs, lagen, ...
- Begin (5 W's), Midden (confrontatie), Eind,
- Vertelperspectief: verteller in de film (binnenbeelds) of voice-over (de alleswetende verteller (Discovery docu's) → buitenbeelds)

Jureren 3/4

Ook onderscheid in:

- De informatielijn: welke info wordt hoe/wanneer gegeven? Saaie en droge feiten, pure info (zie je research).
- De interesselijn (de kapstok):
 - Gebruik 'dramatische principes': geef de informatie mee aan de verschillende personages in je film die dan een bepaalde ontwikkeling doormaken. Personen willen iets bereiken, maar dat lukt niet zomaar → doseren van spannende/emotionele aspecten = drama!
- De presentatielijn:
 - Hoe ga je dat vervolgens uitbeelden (Thema → Lagen).

Jureren 4/4

Filmische vormgeving:

- Acteren: gemaakt, overtuigend, ..
- Beelden: scherp, stabiel of onrustig, compositie
- Geluid: tekst verstaanbaar, muziekkeuze, afregeling,
- Montage: loopt het goed? Beeldverhaal, Lengte van shots, overgangen, springers, ritme, tempo,...
- Creativiteit
-

Fragment 11: Introductie v/d film

Eerste vertoning:

alleen kijken (hoeft nog nergens specifiek op letten)

.....

Fragment 11: idem (2e vertoning)

Tweede vertoning:

- Groep 1: let op de strekking (waar gaat het over, symboliek)
- Groep 2: let op de beelden (soort, kaders, standpunten, découpage)
- Groep 3: let op het geluid (welke soorten, muziek, de montage)
- Groep 4: Let op de beeldmontage (de duur van shots, de snijmomenten, de soort overgangen, ...)
- Groep 5: let op de lagen (welke subverhaaltjes worden (door elkaar gemonteerd) uitgebeeld?)

(bespreking opmerkingen → bord)

Fragment 11: bespreking (1/3)

(NOVA beschrijving)

- De beelden van de ondergaande zon hebben een symbolische functie. Ze verwijzen naar het licht, waarnaar de icoonschilder op zoek is. Zelfs de mensen in de luchtballon verheffen zich van de aarde en lijken op zoek te zijn.
- Ook de man die de wenteltrap oploopt lijkt zich te verheffen van de aarde. De religieuze muziek versterkt deze gedachte.
- De camera zit dicht op de huid van de icoonschilder om zijn ervaring als het ware te pakken. Door de montage van al deze beelden achter elkaar wordt het idee van het icoonschilderen bij de kijker opgeroepen.

Fragment 11: bespreking (2/3)

Opbouw van dit fragment (shots, evt. nogmaals afspelen):

- **Opname van lucht met ondergaande zon (en ballon) Titel: Op zoek naar het licht.**
- **Opname van een koor in het klooster, dat oudchristelijke muziek zingt.**
- **Opname van lucht met ondergaande zon.**
- **Beeld van iemand die een wenteltrap oploopt (laag standpunt).**
- **Opname van koor in het klooster.**
- **Tweetal beelden van de ondergaande zon.**
- **Shot van man die een icoon schildert.**

Aan het einde van deze scène stopt ook de muziek.

Fragment 11: bespreking (3/3)

(NOVA beschrijving)

- Filmmaker probeert in deze **opening - zonder tekst** - over te brengen dat het licht weliswaar zich verbergt, maar in de traditie van het icoonschilderen weer gevonden zal worden (meditatieve activiteit). De muziek versterkt dit thema, omdat ook in deze muziek de niet zichtbare werkelijkheid wordt uitgedrukt.
- De traditie van het icoonschilderen wordt mooi verbeeld met een aantal opnames van de schilder. In **wisselende kaders en standpunten** om de intensiteit van het proces weer te geven: *hij zoekt het licht.*

Fragment 11: 3^e vertoning

Hierna kan nog ingegaan worden op andere punten die opgevallen zijn. Belangrijk is helder te krijgen dat de filmmaker in zijn keuze van beelden probeert de hoofdgedachte van de film over te brengen.

→ Nog opmerkingen?

Fragment 12: idem (verdieping)

Eerste vertoning:

alleen kijken (hoeft nog nergens specifiek op letten)

.....

Fragment 12: idem (2e vertoning)

Tweede vertoning:

- Groep 1: Let op de strekking van de scène: welke boodschap wil de maker overbrengen in deze scène?
- Groep 2: let op de informatielijn - wat voor informatie wordt er gegeven? Hoe word dat gedaan? Wat is het vertelperspectief (VO, binnen/buiten-beelds, (on)persoonlijk?)
- Groep 3: let op de interesselijn - Zijn er personages die “*de boodschap van de film*” met zich meedragen (en dus overdragen aan de kijker)? Zo ja, wie dan en hoe gebeurt dat?
- Groep 4: let op de presentatielijn - Welke lagen (die samen het thema uitdiepen) zie je en hoe wordt iedere laag ingevuld? Hoe wordt/blijft de kijker geboeid? Let op afwisseling / hoe houden we het spannend voor de kijker?

Fragment 12: bespreking 1/5

(NOVA beschrijving)

- In dit fragment wordt het klooster geïntroduceerd en wordt dieper ingegaan op de praktijk van het iconschilderen en de innerlijke houding die dat vraagt.
- Bij het beeld valt op hoe zorgvuldig alle beelden zijn gekozen. De kloosterbeelden zijn mooi van compositie. Het interviewbeeld is mooi van kadrering (kijk wat er allemaal te zien is → **check**) en de beelden van het schilderen worden mooi geïntroduceerd en gekaderd via close ups. Commentaar en interviewtekst vormen een goede balans met het beeld. De geïnterviewde wordt af en toe bewust verlaten om zijn woorden visueel te versterken.
- Het bovennatuurlijke aspect van het onderwerp kan niet getoond worden, maar laat zich uit de intensiteit van het schilderen en de schoonheid van de producten wel vermoeden. De muziek ondersteunt het onderwerp. Er had ook kunnen worden gekozen voor een werken van de cursisten in stilte, door de muziek eerder weg te faden. De vraag is of dat hier sterker had gewerkt.

Fragment 12: bespreking 2/5

Opbouw van dit fragment (shots, evt. nogmaals afspelen):

- Serie beelden van het klooster van buiten gezien (*establishing*) (commentaarinfo: over het klooster en het schilderen).
 - Opname van een icoon (info: toenemende belangstelling).
 - Interview met kloosterbroeder (info: uitleg over het bijzondere van icoonschilderen); hiertussen gemonteerd: opnamen van iconen, licht op water en cursisten aan het werk.
 - Shot van cursisten aan het werk (info: over het icoonschilderen).
 - Vervolg interview met kloosterbroeder (info: de innerlijke houding bij het icoonschilderen). Daartussen beelden gemonteerd van: iconen, de cursus icoonschilderen.
-

Fragment 12: bespreking 3/5

(NOVA beschrijving)

- Na de presentatie van het thema (in het vorige fragment) volgt nu verdere uitleg.
 - Een beeld van het klooster met een **commentaarstem** (VO) die het klooster en haar bevolking aan ons voorstelt en daarbij als activiteit het icoonschilderen noemt.
 - De maker toont bij dit commentaar een aantal rust uitademende, illustratieve beelden van het klooster, **aansluitend op de tekst.**
 - Via een **functionele zoombeweging** gaan we het klooster in.
 - Op de achtergrond heel zachte koormuziek.
-

Fragment 12: bespreking 4/5

(NOVA beschrijving)

- Nu volgt een **interview** met een broeder, die de belangstelling voor het icoonschilderen verklaart. Hij wordt geïnterviewd, zittend achter een icoon en alle gereedschap er omheen (**compositie en kader**). Dit versterkt zijn verhaal.
- Door zijn verhaal gemonteerd zien we beelden van iconen en ook van mensen, die heel geconcentreerd aan het schilderen zijn (**close gefilmd**). Op die manier wordt zijn verhaal over de (groeierende) belangstelling voor het icoonschilderen concreet gemaakt. De broeder is kennelijk op zijn gemak, belangrijk bij een interview.
→ *een logische (goed lopende) mix van 'lagen' met shots die elkaar aanvullen en het verhaal (de boodschap) versterken!*

Fragment 12: bespreking 5/5

(NOVA beschrijving)

- Commentaar neemt het weer over en vertelt dat er cursussen gegeven worden.
 - Dit wordt visueel geïntroduceerd met een **tiltbeweging** langs het raam van de cursus-werkruimte.
 - Commentaar introduceert de kwestie dat een technisch goede schilder nog geen icoonschilder is (Lau: nog meer verdieping!). De broeder uit het interview legt uit waarom dit zo is.
 - Commentaar en interview worden **geïllustreerd** met mooie illustratieve close-ups van het icoonschilderen, uitmondend in een halftotaal van de cursusgroep en de docent (→ afscheid nemen). De muziek sterft langzaam weg als voorbereiding op het volgende onderdeel.
-

Fragment 12: 3^e vertoning

Eventueel (als nog tijd):

- Groep 1: let op de soort beelden die gebruikt worden
- Groep 2: let op beeldkaders en standpunten
- Groep 3: let op het geluid (soort, montage)
- Groep 4: Let op de beeldmontage (duur van shots, snijmomenten, soort overgangen, ...)

(bespreking opmerkingen → bord)

Fragment 12: 3^e vertoning

→ Nog opmerkingen?