

**Vergroten van de Inzetbaarheid van
Jongeren in de Culturele en Creatieve Sector**

Project Ref: 2022-1-CY02-KA220-YOU-000086328

**Handboek Ondernemersvaardigheden
Onderwerp Film & Media
Theorie en beoordeling
WP2/A5**

Datum van uitgifte: 15/10/2023
Geautoriseerd door: die Berater

Samenvatting

Film en media zijn zoveel meer dan gewoon vermaak. Ze bieden ons inzicht in verschillende werelden en ideeën, weerspiegelen zowel het leven dat we kennen en waarmee we vertrouwd zijn, als dat wat we ons nooit hadden kunnen voorstellen, en kunnen ons onderwijzen en de manier waarop we dingen zien veranderen. In deze handleiding verkennen we de geschiedenis van film en media, de verschillende soorten verhalen die ze vertellen en hoe ze onze samenleving beïnvloeden.

Door de jaren heen hebben we film en media voortdurend zien veranderen, van oude, stomme films tot de sterk gedigitaliseerde wereld waarin we nu leven. Zonder twijfel heeft technologie een centrale rol gespeeld bij het inluiden van deze veranderingen.

Voor deze handleiding en vereenvoudiging worden de belangrijkste aspecten van het maken van films opgesplitst in drie afzonderlijke delen:

- Pre-productie: alles wat gedaan wordt als voorbereiding op het maken van een film
- Productie: het eigenlijke proces van het maken van een film
- Postproductie: al het werk dat volgt nadat de film is opgenomen

Al het werk dat in deze drie stadia wordt gedaan, draagt bij aan wat de kern van filmproductie is: storytelling. Het gaat erom hoe we een verhaal vertellen, de personages, de beelden en geluiden eromheen en nog veel meer details. Er zijn zoveel verschillende soorten verhalen om van te genieten, van klassieke drama's tot nieuwe, creatieve en steeds veranderende manieren van vertellen in verschillende media.

Film en media hebben ook een grote invloed op onze samenleving. Ze kunnen ons laten zien wat er in de wereld gebeurt en vormen hoe we denken over alles wat ons omringt, maar ook over concepten die we zelf misschien niet direct zien of overwegen. De enorme impact die film en media hebben op de samenleving is onmiskenbaar.

[The EPICURIOUS Entrepreneurship Skills Manual](#) © 2023 by [The Consortium of the EU Co-Funded Project "EPICURIOUS"](#) is licensed under [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](#)

Inhoudsopgave

Samenvatting	1
1. Inleiding tot film en media	3
2. Geschiedenis van film en media:	3
3. Productieproces Film en Media	4
3.1 Voorproductie	5
3.2 Productie	5
3.3 Postproductie	6
4. Verhaaltechnieken in film en media:	6
4.1 Verhalende structuur	6
4.2 Karakterontwikkeling	6
4.3 Thema's en berichten	7
4.5 Visuele en symbolische verhalen vertellen	7
4.6 Geluid en muziek.....	7
4.7 Verhaalelementen	7
4.8 Film- en mediagenres.....	8
5 Visuele en auditieve elementen in film en media:.....	8
5.1 Cinematografie	9
5.2 Geluidsontwerp	9
5.3 Bewerken	10
6. Impact van film en media op de samenleving.....	10
7. Beoordeling:.....	12
Waar of Onwaar	12
Meerdere vragen.....	12
Open vragen.....	13
Lijst met referenties.....	14

1. Inleiding tot film en media

Welkom in de fascinerende wereld van film en media, waarin de grenzen van werkelijkheid en verbeelding vervagen en de kunst van het vertellen centraal staat. In dit handboek behandelen we veel elementen van de filmwereld, waar verhalen tot leven worden gebracht door de magie van bewegende beelden en geluid.

Film en media kunnen niet worden gereduceerd tot louter vormen van entertainment; het zijn portalen naar verschillende dimensies, vensters naar diverse menselijke ervaringen en spiegels die onze hoop, dromen, angsten en verbeelding weerspiegelen. Van de vroegste filmbeelden tot de hypermoderne digitale meesterwerken van vandaag, de wereld van film en media is voortdurend geëvolueerd - en vormt, weerspiegelt en verrijkt het steeds veranderende tapijt van ons leven.

We duiken in dit fascinerende domein en verkennen de geschiedenis waaruit deze boeiende kunstvorm is ontstaan, de verschillende genres die een veelheid aan verhaalmogelijkheden bieden en de ingewikkelde technieken die deze verhalen tot leven brengen. We onderzoeken ook de diepgaande invloed van film en media op onze cultuur, maatschappij en de manier waarop we de wereld om ons heen waarnemen en begrijpen.

2. Geschiedenis van film en media:

De geschiedenis van film en media is een boeiend verhaal van innovatie, kunstzinnigheid en culturele transformatie. Dit handboek dient als gids op een reis door de tijd, van de vroegste films tot het moderne digitale tijdperk, en onthult belangrijke technologische ontwikkelingen, betekenisvolle mijlpalen en de diepgaande impact van historische gebeurtenissen op de filmindustrie zelf. Hieronder worden enkele van de meest relevante periodes uit de filmindustrie kort gepresenteerd en besproken.

1. De geboorte van bewegende beelden:

Het ontstaan van de film- en media-industrie gaat terug tot het einde van de 19e eeuw, toen uitvinders en visionairs op zoek gingen naar het vastleggen en projecteren van bewegende beelden. Uitblinkers uit dit tijdperk zijn onder andere Eadweard Muybridge, wiens bewegingsstudies leidden tot de allereerste bewegende beelden; en de kinoscoop van Thomas Edison die een illusie van beweging produceerde. Deze baanbrekende inspanningen legden de basis voor wat komen ging.

2. De gebroeders Lumière en de Cinématographe:

Een van de meest transformerende momenten in de geschiedenis van de industrie was de uitvinding van de Cinématographe door Auguste en Louis Lumière in 1895. Dit opmerkelijke apparaat nam niet alleen bewegende beelden op, maar projecteerde ze ook, wat de opkomst van cinema als massamedium inluidde. De eerste openbare vertoning van de gebroeders Lumière in Parijs luidde het tijdperk van de film in.

3. Het tijdperk van de stomme film:

Het begin van de 20e eeuw zag de populaire opkomst van stomme films, gekenmerkt door verleidelijke beelden, melodramatische acteerprestaties en live begeleidende muziek. Visionairs als Georges Méliès - algemeen beschouwd als de vader van de narratieve film - verlegden de grenzen van speciale effecten en het vertellen van verhalen en legden zo de basis voor het belang en de mogelijkheden van verhalen in toekomstige films.

4. De overgang naar geluid:

De introductie van gesynchroniseerd geluid, of "talkies", aan het eind van de jaren 1920 betekende een belangrijk keerpunt ten opzichte van het tijdperk van de stomme film. Innovaties zoals het Vitafoonsysteem maakten het mogelijk om beeld en geluid samen te voegen. "The Jazz Singer" (1927) wordt algemeen erkend als de allereerste lange film met gesynchroniseerde dialoog. Zodra het belang van geluid voor films duidelijk werd, was er geen weg meer terug.

5. De Tweede Wereldoorlog en propagandafilms:

Net zoals films een impact hebben op ons allemaal, hebben grote historische gebeurtenissen ook een grote invloed op de film- en media-industrie. Dit was vooral duidelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen zowel Hollywood- als internationale filmmakers een sleutelrol speelden in het produceren van propagandafilms om hun respectievelijke oorlogsinspanningen en partijen te steunen. Dit tijdperk toonde bijna met geweld de macht van de media aan bij het vormen van de publieke perceptie.

6. Technologische vooruitgang en het digitale tijdperk:

De tweede helft van de 20e eeuw werd gekenmerkt door belangrijke technologische ontwikkelingen, waaronder de komst van kleurenfilm, de overgang naar digitale cinematografie en de opkomst van computergegenerateerde beelden (CGI). Deze innovaties breidden de mogelijkheden voor het vertellen van visuele verhalen enorm uit en vormden de basis voor het moderne digitale tijdperk, waarin streaming platforms en online content de manier waarop we media consumeren hebben veranderd.

Samengevat is de geschiedenis van film en media een kroniek van menselijke creativiteit, technologische vooruitgang en culturele reflectie. Vanaf de vroege experimenten van de gebroeders Lumière tot het digitale tijdperk heeft de industrie zich voortdurend ontwikkeld, vertrouwend op innovatie en technologie, en de veranderende getijden en ontwikkelingen van de maatschappij weerspiegelend. Inzicht in deze historische reis biedt waardevolle inzichten in de blijvende kracht en invloed van film en media op ons leven, die waarschijnlijk niet zal afnemen. Opgemerkt moet worden dat de vooruitgang in de technologie veel gemakkelijker te beschrijven is dan de groeiende creativiteit die voortdurend vorm geeft aan de innovatie in de industrie die er cruciaal van afhankelijk is. Er ontstaan voortdurend nieuwe vormen, stijlen en benaderingen voor het maken van films.

3. Productieproces Film en Media

Het productieproces staat centraal in de film- en media-industrie. Het is de fase waarin de ideeën, creatieve concepten en scripts veranderen in tastbare audiovisuele inhoud, d.w.z. wat het publiek uiteindelijk consumeert als het eindproduct. Dit complexe proces vereist een gecoördineerde inspanning van verschillende afdelingen, professionals en creatieve geesten. In deze handleiding worden ter vereenvoudiging en verduidelijking drie fasen van het proces onderscheiden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 1) pre-productie, 2) productie en 3) post-productie. Alle films zijn verschillend en kunnen naar eigen inzicht worden ontwikkeld, maar sommige technische onderdelen zijn bijna altijd aanwezig en maken deel uit van het proces. Deze belangrijke processen zijn gegroepeerd in drie verschillende groepen en worden hieronder opgesomd.

3.1 Voorproductie

- **Conceptontwikkeling:** Hier ontstaat het eerste hoofdidee. Makers brainstormen, onderzoeken en conceptualiseren hun inhoud. Of het nu gaat om een film, een televisieserie of een documentaire, deze fase gaat over het vormgeven van de initiële visie, het idee en/of de belangrijkste boodschap.
- **Scenarioschrijven:** Zodra het idee conceptueel zijn volledige vorm heeft gekregen, wordt het vertaald naar een script. Scenarioschrijvers werken de plot uit, inclusief dialogen, structuur en andere elementen om een blauwdruk voor het project te maken.
- **Budgettering:** Financiële planning is cruciaal voor de realisatie van elk project. Producenten en financiële experts berekenen de kosten die ze zouden kunnen maken, inclusief de salarissen van cast en crew, apparatuur, locatie, postproductie etc.
- **Casting en crew selectie:** Talent is niet alleen cruciaal voor een succesvolle productie, maar voor het hele succes van de film. Castingregisseurs kiezen zorgvuldig acteurs, terwijl afdelingshoofden zoals cinematografen, productie-experts en kostuumontwerpers aan boord worden gehaald om elkaars werk en expertise aan te vullen in de creatie van het geheel.
- **Locatie zoeken:** De juiste locatie is essentieel voor een geloofwaardig verhaal en het creëren van de beoogde sfeer en visuele stijl. Locatiescouts identificeren geschikte plaatsen voor opnames op basis van de specifieke eisen van de film.
- **Productieontwerp:** Dit omvat het ontwerpen van sets, kostuums en rekwisieten. De artistieke en visuele elementen worden zorgvuldig gepland om aan de eisen van het project te voldoen en alles te verzamelen wat nodig is om het verhaal te vertellen.
- **Juridisch en vergunningen:** Deze fase omvat het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor toegang tot locaties, toestemming voor het filmen en contracten om een soepel productieproces te garanderen. Het omvat ook juridische processen zoals het aftekenen van rechten op verhalen en het definiëren van wat wel en niet kan worden gedaan in de film.

3.2 Productie

- **Hoofd fotografie:** Hier komt het project tot leven. De regisseur, de cinematograaf en de hele crew werken samen om scènes vast te leggen zoals gescript. Het is een veeleisende en vaak tijdsgevoelige fase waarin de creatieve visie en de praktische uitvoering samenkomen, wat zeker geen gemakkelijke koppeling is.
- **Regisseren:** De regisseur begeleidt de acteurs en de crew om het script tot leven te brengen, waarbij hij creatieve beslissingen neemt over de te gebruiken hoeken tijdens het filmen, het tempo en de snelheid van dialogen of scènes, en de algehele prestaties tot in de kleinste details.
- **Cinematografie:** De cinematograaf is verantwoordelijk voor het vastleggen van beelden, het bepalen van visuele stemmingen en ervoor te zorgen dat de visuele stijl van het project nauwkeurig is gedefinieerd en consistent is in de hele film.
- **Geluidsopname:** Geluidstechnici en technici zorgen ervoor dat dialogen, omgevingsgeluiden en andere audio-elementen helder en nauwkeurig worden opgenomen.

3.3 Postproductie

- **Bewerken:** Het ruwe beeldmateriaal wordt zorgvuldig gesorteerd en bewerkt om een samenhangend verhaal te creëren, de beste opnames te accentueren en overbodige opnames te verwijderen. Redacteuren werken nauw samen met regisseurs om het project zijn uiteindelijke vorm te geven.
- **Geluidsontwerp:** Geluidsontwerpers en technici verbeteren de geluidservaring met zorgvuldig geselecteerde muziek, geluidseffecten en dialoogaanpassingen.
- **Visuele effecten (VFX):** Als het project visuele effecten heeft, wordt in deze fase computergegenereerd beeld (CGI) geïntegreerd in de opnames om verbluffende visuele sequenties te creëren en scènes mogelijk te maken die de werkelijkheid te boven gaan.
- **Kleurcorrectie:** Coloristen zorgen ervoor dat het project een consistent en visueel aantrekkelijk kleurenpalet heeft dat in lijn is met de film en het plot.
- **Screening en feedback:** Het project wordt gescreend om feedback te verzamelen en noodzakelijke aanpassingen worden gemaakt op basis van aanbevelingen van experts en kleinschalige publieke percepties.

4. Verhaaltechnieken in film en media:

Storytelling vormt het hart van de film- en media-industrie. Het is de drijvende kracht die het publiek in contact brengt met de inhoud, emoties losmaakt en belangrijke boodschappen overbrengt. Verhaaltechnieken in de film- en media-industrie zijn hulpmiddelen die filmmakers en makers gebruiken om meeslepende verhalen te creëren en het publiek te trekken. Het begrijpen en correct toepassen van deze technieken is essentieel om fascinerende verhalen te maken waar het publiek zich in kan vinden, betekenisvolle boodschappen over te brengen en een blijvende impact te hebben in deze concurrerende sector en daarbuiten. Effectieve storytelling omvat een verscheidenheid aan technieken, die elk een uniek doel dienen bij het tot stand brengen van verhalen. Eenvoudig gezegd gaat het er niet altijd om wat het verhaal is, maar hoe het verhaal wordt verteld.

4.1 Verhalende structuur

De structuur van een verhaal is de ruggengraat van effectief vertellen. Het bepaalt hoe de plot zich ontvouwt, hoe personages zich ontwikkelen en in welk tempo. In de industrie worden verschillende verhaalstructuren gebruikt, waarvan de klassieke structuur met drie aktes een van de meest voorkomende is. Deze lijkt op de structuur van romans en bestaat uit een inleiding, een actie/climax en een oplossing. Deze structuur biedt een kader voor het opbouwen van spanning, het oplossen van conflicten en het leveren van een bevredigende conclusie. Daarnaast worden niet-lineaire verteltechnieken, zoals flashbacks en meerdere tijdlijnen, gebruikt om het publiek op verschillende manieren te betrekken.

4.2 Karakterontwikkeling

Gedenkwaardige personages vormen het emotionele middelpunt van elk verhaal en veel succesvolle films staan juist bekend om hun hoofdpersonages. De ontwikkeling van personages is een cruciale verteltechniek. Het gaat om het creëren van goed afgeronde, betrouwbare en multidimensionale personages die groei en transformatie doormaken in het verhaal. Het publiek voelt zich verbonden met deze personages en raakt emotioneel betrokken bij hun reis. Effectieve karakterontwikkeling omvat vaak het verkennen van hun motivaties, gebreken, eigenaardigheden, verleden en alles wat hen menselijk maakt.

4.3 Thema's en berichten

Verhalen hebben vaak onderliggende thema's en boodschappen die persoonlijk, maatschappelijk of politiek kunnen zijn. Deze thema's geven diepte en betekenis aan het verhaal en de film zelf. Effectief vertellen houdt in dat je deze thema's en boodschappen overbrengt op een manier die het publiek aanspreekt. Subtekst en symboliek zijn enkele van de technieken waarmee deze thema's op een subtiele maar krachtige manier kunnen worden verkend, zodat kijkers worden aangemoedigd om na te denken over de diepere lagen van het verhaal.

4.5 Visuele en symbolische verhalen vertellen

Naast woorden en dialogen is visuele vertelling een effectieve techniek. Het gaat om het gebruik van beelden, cinematografie en symboliek om verhaalelementen over te brengen en emoties op te roepen. Visual storytelling vertrouwt op de kracht van beelden en non-verbale signalen om informatie over te brengen en verschillende stemmingen te creëren. De keuze van camerastandpunten, belichting, kleurenschema's en compositie kunnen allemaal een enorme invloed hebben op de perceptie van het publiek van een scène of personage.

4.6 Geluid en muziek

Geluidsontwerp en muziek zijn een integraal onderdeel van het vertellen van verhalen in de film- en media-industrie. Geluidslandschappen, dialoog, muziek en geluidseffecten werken samen om de emotionele betrokkenheid van het publiek te vergroten. Vooral muziek kan een grote invloed hebben op de emotionele reactie van het publiek. De keuze van muziek en de timing van de introductie ervan in een scène kan de perceptie van het verhaal door de kijker enorm beïnvloeden.

4.7 Verhaalelementen

Protagonist: De hoofdpersoon van het verhaal, vaak de held of de belangrijkste focus wiens verhaal de film volgt. Het publiek voelt zich verbonden met de protagonist en volgt zijn reis.

Antagonist: Het personage of de kracht die tegenover de protagonist staat, op zijn minst een conflict of verschil creëert, meerdere kanten laat zien en het verhaal vooruit stuwt. De antagonist kan een persoon, een idee of een situatie zijn.

Conflict: Conflict is de centrale spanning of het probleem waarmee de hoofdpersoon wordt geconfronteerd. Het is wat het verhaal voortstuwt en het publiek betrokken houdt. Er zijn verschillende soorten conflicten, waaronder vooral interne (binnen de hoofdpersoon) en externe (tussen personages of met de omgeving).

Setting: De tijd en plaats waarin het verhaal zich afspeelt. Een levendig beschreven setting helpt het publiek zich onder te dompelen in de wereld van het verhaal, en een geloofwaardige setting voert het publiek erin mee.

Plot: De opeenvolging van gebeurtenissen die het verhaal vormen. Het omvat de inleiding, opkomende actie, climax, neergaande actie en resolutie, die binnen de film op verschillende manieren kunnen worden georganiseerd op basis van de keuze van de regisseur. De plot is de structuur die de gebeurtenissen in het verhaal organiseert en de lijn die het verhaal volgt.

Thema: Het centrale idee of de boodschap die het verhaal overbrengt. Thema's kunnen universeel zijn en onderwerpen verkennen zoals liefde, vriendschap, rechtvaardigheid of persoonlijke groei.

Karakterontwikkeling: Dit verwijst naar hoe personages evolueren en veranderen doorheen het verhaal naarmate het verhaal zich ontvouwt. Het gaat om het leren kennen van de verschillende kanten van personages als ze naar voren komen door verschillende ontwikkelingen in het verhaal.

Gezichtspunt (POV): Dit gaat over het perspectief van waaruit het verhaal wordt verteld. Veel voorkomende gezichtspunten zijn de eerste persoon (verteld door een personage in het verhaal), derde persoon beperkt (verteller kent de gedachten en gevoelens van één personage) en derde persoon alwetend (verteller kent de gedachten en gevoelens van meerdere personages).

4.8 Film- en mediagenres

Film en media zijn zeer diverse kunstvormen die een breed scala aan genres omvatten die inspelen op verschillende smaken, stemmingen en verhaaldoele. Hoewel het aantal genres blijft groeien, zijn er een aantal basisgenres die worden beschouwd als klassiekers binnen de industrie. Dit zijn onder andere de volgende:

- **Drama:** Drama is een van de meest duurzame en fundamentele genres in film en media. Het draait om meeslepemde, personage-gedreven verhalen, die ingaan op menselijke emoties, conflicten en relaties. Dit genre is meestal serieuzer, hoewel het ook gecombineerd kan worden met komische of andere elementen, afhankelijk van het verhaal. In lijn daarmee heeft het genre natuurlijk meerdere subgenres, waaronder politie, tiener, historisch en andere soorten drama.
- **Komedie:** Komedie is een universele bron van lachen en amusement. Het varieert van eenvoudige humor tot verfijnde humor en satirisch commentaar. Het wordt beschouwd als een klassiek genre vanwege zijn lange traditie. Denk bijvoorbeeld aan de komedie van Charlie Chaplin als voorbeeld uit het verleden.
- **Science Fiction:** Science fiction verkent futuristische concepten en overstijgt de realiteit, waarbij vaak de grenzen van de verbeelding worden verlegd en verbreed. Dit genre maakt het mogelijk om wetenschappelijke, sociale en filosofische vragen te onderzoeken en staat een groter gebruik van "onrealistische" elementen en plotlijnen toe.

Door de beperkingen van deze handleiding kunnen niet alle genres opgesomd en besproken worden, maar het is de moeite waard om enkele andere kerngenres op te sommen, zoals thrillers, romantiek en documentaires. Bovendien is het ook de moeite waard om in gedachten te houden dat genres zich tegenwoordig blijven uitbreiden en dat de duidelijke grenzen tussen genres vaak vervagen omdat er steeds films verschijnen die meerdere genres omvatten.

5 Visuele en auditieve elementen in film en media:

Visuele en audio-elementen zijn de bouwstenen van alle mediacontent en worden vaak erkend voor het oproepen van emoties, het creëren van sfeer en het verbeteren van de algehele kijkervaring.

5.1 Cinematografie

Cinematografie is de visuele taal van het vertellen van verhalen in film en media. Cinematografen zijn visuele architecten die beslissingen nemen over de visuele elementen in films en die een reeks technieken gebruiken om meeslepende beelden vast te leggen en de essentie van het verhaal overtuigend over te brengen. Een aantal van de essentiële werkzaamheden van cinematografen omvat het volgende:

- **Camerawerk:** Cinematografen beslissen welke camerahoeken, bewegingen en perspectieven ze gebruiken om verschillende shots effectief te kaderen. Close-ups, wide shots en tracking shots worden onder andere gebruikt om de aandacht van het publiek te leiden en bij te dragen aan het verhaal van de film. Een close-up van het gezicht van een personage kan bijvoorbeeld zijn emotionele toestand benadrukken, terwijl een groots luchtshot de grootsheid van een locatie kan weergeven.
- **Belichting:** Belichting is een cruciaal element in de cinematografie. Het kan stemmingen creëren en veranderen, karaktertrekken onthullen en de aandacht van het publiek richten. Cineasten gebruiken technieken zoals driepuntsverlichting, high-key en low-key verlichting en clair-obscur om hun visuele verhalen vorm te geven. Een zachte, diffuse belichting kan bijvoorbeeld een gevoel van romantiek overbrengen, terwijl een harde, dramatische belichting spanning of spanning kan suggereren.
- **Compositie:** dit verwijst naar de rangschikking van elementen binnen het kader en is cruciaal voor visuele verhalen. Concepten zoals de regel van derden, hoofdlijnen en symmetrie worden gebruikt om opnamen effectief samen te stellen. Deze principes helpen om het oog van het publiek te leiden, evenwicht te creëren en de thema's van het verhaal te versterken. Een goed gecomponeerd kader kan een gevoel van harmonie of disharmonie overbrengen, afhankelijk van de vereisten van het verhaal.

5.2 Geluidsontwerp

Geluidsontwerp in film en media omvat de auditieve elementen die de ervaring van de kijker aanvullen en verbeteren. Het is een multidimensionaal aspect van verhalen vertellen dat over het algemeen uit verschillende elementen bestaat:

- **Dialogoog:** Duidelijke en impactvolle dialogen zijn essentieel voor het overbrengen van de plot van het verhaal, de interacties tussen de personages en de emotionele diepgang. Een goed gemixte en verstaanbare dialoog zorgt ervoor dat het publiek het verhaal kan volgen en zich kan verbinden met de personages.
- **Muziek:** De selectie en compositie van muziek zijn cruciaal voor het zetten van de emotionele toon van een scène of een heel project. Muziek kan variëren van een subtiele achtergrondscore tot het leidmotief van een personage, waarbij elke muziek bijdraagt aan de emotionele betrokkenheid van de kijker. Het kan spanning oproepen, nostalgie oproepen of een gevoel van vreugde opwekken, afhankelijk van de context.
- **Omgevingsgeluid:** Omgevingsgeluiden, zoals straatgeluiden, tsielpende vogels of ritselende bladeren, voegen diepte toe aan het verhaal. Deze geluiden zorgen niet alleen voor context en sfeer, maar vergroten ook de geloofwaardigheid, waardoor de wereld binnen het verhaal meeslepende en geloofwaardiger wordt.
- **Geluidseffecten:** Geluidseffecten (SFX) voegen realisme en impact toe aan verhalen. Geluidseffecten versterken de visuele elementen en creëren een zintuiglijke ervaring voor het publiek. Denk bijvoorbeeld aan een angstaanjagende scène en hoezeer de geluiden daarin bijdragen aan de sfeer.

5.3 Bewerken

Montage is de laatste fase in het productieproces en bestaat uit het selecteren en rangschikken van opnamen om een samenhangend verhaal te creëren. Tijdens het filmen is het gebruikelijk om meerdere opnamen te maken van dezelfde scènes om de nuances te vergelijken. Redacteuren kiezen de beste en maken verdere aanpassingen om het verhaal zo goed mogelijk te laten verlopen.

- **Shot selectie:** Redacteuren kiezen de meest effectieve shots uit de opnamen die tijdens de productie zijn gemaakt. De keuze van de te gebruiken hoeken en het moment om daartussen te knippen beïnvloedt aanzienlijk hoe het verhaal zich ontvouwt. Het maakt het mogelijk om een reeks samen te stellen die de bedoelde boodschap, stemming of idee het beste overbrengt.
- **Pacing:** Montage bepaalt het tempo of de snelheid van het verhaal. Het ritme van snedes, overgangen en de timing van visuele en auditieve elementen bepalen hoe snel of langzaam het verhaal zich ontvouwt. Redacteuren gebruiken verschillende technieken zoals overgangen, montages en overgangen om het tempo van het verhaal te beheersen en het publiek geïnteresseerd te houden.
- **Integratie van visuele effecten:** In gevallen waarin visuele effecten zijn opgenomen, speelt montage een rol bij het naadloos integreren van deze elementen in de bestaande opnamen. Redacteuren werken nauw samen met visuele effectkunstenaars om ervoor te zorgen dat CGI of andere visuele verbeteringen niet als kunstmatig worden gezien en dat ze ongemerkt opgaan in de echte elementen.

6. Impact van film en media op de samenleving

Film en media nemen een unieke en nogal invloedrijke positie in onze samenleving in. Ze zijn zowel een weerspiegeling van ons leven, onze ervaringen en culturele waarden als een krachtige kracht bij het vormen van onze percepties en houdingen. Dit handboek verkent kort hoe film en media sociale, culturele en politieke trends diepgaand hebben beïnvloed en weerspiegeld. De impact van film en media op de samenleving is een complex en dynamisch samenspel. Ze weerspiegelen en vormen ons sociale, culturele en politieke landschap. Of het nu gaat om het laten zien van verschillende stemmen, het uitdagen van stereotypen of het dienen als platform voor politieke discussies, film en media zijn integraal onderdeel van de manier waarop we de wereld om ons heen begrijpen, ermee omgaan en erop reageren. Ze zijn een weerspiegeling van ons verleden, een commentaar op ons heden en een krachtig middel voor verandering in onze toekomst.

Reflectie van sociale en culturele trends:

Film en media fungeren als een spiegel en weerspiegelen de waarden en zorgen van de samenleving waaruit ze voortkomen. Ze weerspiegelen vaak het collectieve bewustzijn van een bepaald tijdperk en bevatten de heersende ideologieën, normen en angsten. Als je hierover nadenkt, denk dan na over de films van jouw tijd en hoe de onderwerpen en plots passen in de algemene toestand van de wereld in die tijd.

Vertegenwoordiging en diversiteit:

Het afbeelden van diverse en inclusieve verhalen is een voortdurend onderwerp van discussie en verandering binnen de industrie. De laatste jaren is er steeds meer nadruk komen te liggen op een meer accurate en veelzijdige representatie in film en media, inclusief diverse raciale en

genderperspectieven. Steeds meer mensen waarderen de aanwezigheid van diverse hoofdpersonen, verhalen die voorheen niet werden verteld en perspectieven die vaak niet in overweging werden genomen. Deze verandering weerspiegelt niet alleen de groeiende vraag naar diverse verhalen, maar beïnvloedt ook actief de manier waarop de maatschappij deze stemmen waarneemt en waardeert. Als we iemand op het scherm zien die fysiek, mentaal, economisch of sociaal op ons lijkt, raken we sneller geneigd om ons te identificeren, geïnspireerd en gemotiveerd te raken.

Genderrollen en empowerment:

De weergave van genderrollen in film en media is in de loop der tijd sterk geëvolueerd. In het klassieke Hollywood werden vrouwen vaak in traditionele rollen afgebeeld, terwijl in de moderne film krachtige vrouwelijke hoofdrolspelers opduiken en stereotypen worden uitgedaagd. Het is bijna een understatement om te zeggen dat dit een maatschappelijke impact heeft. Mensen hebben de neiging om op te kijken naar fictieve personages of de weergave van echte mensen in films en media, en het hebben van bredere en meer diverse opties in termen van wie deze personages zijn en wat ze doen dient de doelen van inspiratie, validatie en erkenning.

Vormgeven aan de publieke opinie:

Media zijn een krachtig instrument om de publieke opinie te vormen. De manier waarop verhalen worden ingekaderd, de kwesties die worden benadrukt en de verhalen die worden gepromoot, kunnen de manier waarop het publiek de wereld ziet aanzienlijk beïnvloeden. Vooral nieuwsmedia spelen een cruciale rol in het vormgeven van het publieke debat over politieke en sociale kwesties. De opkomst van sociale media heeft de snelheid en het bereik van de invloed van de media op de publieke opinie verder vergroot. Het is niet ongebruikelijk dat films sociaal controversiële onderwerpen behandelen of complexe maatschappelijke kwesties aansnijden en op die manier bijdragen aan de algemene publieke perceptie van verschillende onderwerpen.

7. Beoordeling:

Waar of Onwaar

De uitvinding van de Cinématographe door de gebroeders Lumière markeerde de geboorte van cinema als massamedium. (W)

Sciencefiction verkent futuristische concepten, onderzoekt vaak wetenschappelijke en sociale vraagstukken en overschrijdt de grenzen van de werkelijkheid. (W)

Media zijn vaak een afspiegeling van de waarden en zorgen van de maatschappij waaruit ze voortkomen. (W)

De representatie van genderrollen in film en media is door de jaren heen onveranderd gebleven. (O)

Film en media hebben weinig of geen invloed op de publieke opinie of maatschappelijke waarden. (O)

Meerdere vragen

Wat is de belangrijkste focus van de postproductiefase bij het maken van films?

- a) Scenarioschrijven
- b) Beeldmateriaal vastleggen tijdens het filmen
- c) Bewerken en verfijnen van het beeldmateriaal (W)
- d) Acteurs casten

Welk genre verkent futuristische concepten en verlegt vaak de grenzen van de verbeelding?

- a) Drama
- b) Sciencefiction (W)
- c) Romantische komedie
- d) Mysterie

Welk filmgenre staat bekend om zijn humoristische en overdreven fysieke komedie, vaak gekenmerkt door slapstickelementen?

- a) Horror
- b) Komedie (W)
- c) Sciencefiction
- d) Actie-avontuur

Welke van de volgende technieken wordt gebruikt in de cinematografie om verschillende stemmingen te creëren, karaktertrekken te onthullen en de aandacht van het publiek te richten?

- a) Dialoog

- b) Camerastandpunten en -bewegingen (W)
- c) Muziekcompositie
- d) Belichtingstechnieken

Open vragen

1. Wat zijn de drie stappen van het productieproces in film en media?
  - Pre-productie
  - Productie
  - Postproductie

2. Hoe heeft de representatie van gender, ras en diversiteit in film en media zich volgens jou ontwikkeld en welke invloed heeft dit gehad op maatschappelijke houdingen en waarden?

Voorbeeld: Naar mijn mening is de representatie van gender, ras en diversiteit in film en media in de loop der tijd aanzienlijk geëvolueerd, waardoor maatschappelijke houdingen en waarden op verschillende manieren worden weerspiegeld en beïnvloed.

Bv. Genderrepresentatie, Veranderingen in raciale en etnische representatie, Diversiteit achter de camera, Uitdagingen en lopende problemen

3. Kun je voorbeelden geven van films of media-inhoud die volgens jou een belangrijke invloed hebben gehad op de publieke opinie of het politieke discours? Hoe hebben ze deze invloed bereikt?

Lijst met referenties

- Andersen, T. & Weber, M. (2017). *Slow Writing: Thom Andersen on Cinema*. The Visible Press, London, UK. Originally published in *Film Culture*, Summer 1966.
- Filmmaker (September 2023). The Stages of Film Production: How Movies are Made. Filmmaker. Available at: <https://www.filmmaker.tools/stages-film-production-how-movies-are-made> . Accessed in November 2023.
- Heckmann, C. (January 2023). The History of Film Timeline - All Eras of Film History Explained. Studio Binder. Available at: <https://www.studiobinder.com/blog/the-history-of-film-timeline/> . Accessed in November 2023.
- Johnson, A. (n.d.). The Art of Great Storytelling for Film: Tips for Filmmakers. Audiosocket. Available at: <https://blog.audiosocket.com/filmmaking/the-art-of-great-storytelling-for-film-tips-for-filmmakers/> . Accessed in November 2023.
- Landy, M. (2001). *The Historical Film: History and Memory in Media*. Rutgers University Press, New Jersey, USA. ISBN: 0-8135-2855-0.
- MasterClass (June 2021). Understanding Filmmaking: The 5 Stages of Film Production. MasterClass. Available at: <https://www.masterclass.com/articles/understanding-the-stages-of-film-production> . Accessed in November 2023.
- McClean, S.T. (2007). *Digital Storytelling: The Narrative Power of Visual Effects in Film*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts. ISBN: 978-0-262-13465-1.
- Schach, A. (2017). *Storytelling: Geschichten in Text, Bild und Film*. Springer Gabler, Germany. ISBN: 3658152311.