

Dansk Talentakademi – Filmlinjen – Studieordning
April 2025

§ 1. INDLEDNING

§ 2. GENERELT FORMÅL

§ 3. UDDANNELSENS STRUKTUR

§ 3.1 UDDANNELSENS STRUKTUR – DETALJERET

§ 3.1.1 – introforløb

§ 3.1.2 – produktion

§ 3.1.3 – element

§ 3.1.4 – dannelse

§ 4. VEJLEDENDE SAMTALER OG MENTORERING

§ 5. GÆSTELÆRERE

§ 6. FORLØB MED LOKALMILJØETS UDDANNELSESINSTITUTIONER

§ 7. FORLØB MED DEN SEMI-PROFESSIONELLE FILMBRANCHE

§ 8. OPHOLD PÅ PROFESSIONELLE PRODUKTIONER

§ 9. WORKSHOP

§ 10. ADGANGSKRAV OG OPTAGELSE

§ 11. SPROG

§ 12. UDDANNELSENS PÆDAGOGISKE GRUNDLAG

§ 1. INDLEDNING

I udgangspunktet er filmlinjen et tre årigt filmkunstnerisk kursus, som styres og undervises af en blanding af fast kunstnerisk leder, faglig koordinator og gæstelærere. De tre årgange har undervisning og produktioner sammen, og eleverne har valgfrihed om hvorvidt de vil gå på uddannelsen et, to, eller tre år.

Uddannelsen har som en grundmission at, ligesom eleverne forventes at udvikle sig, skal uddannelsen være i udvikling selv, og studieordningen skal derfor ses lige meget som tidsmæssigt forankret og dermed deskriptiv for hvordan uddannelsen har foregået, som et potentielt udgangspunkt for fremtidige årshjul og dermed præsriptiv.

For uddybende forklaring på uddannelsens didaktiske og pædagogiske tilgang, se:

§ 12. UDDANNELSENS PÆDAGOGISKE GRUNDLAG

§ 2. GENERELT FORMÅL

Filmlinjen på Dansk Talentakademi er et filmmiljø, der uddanner dimittender med viden, færdigheder og kompetencer inden for filmproduktion i bredest mulige forstand. Uddannelsen er baseret på et kunstnerisk grundlag og kvalificerer studerende til at lave film på selvstændigt plan, og indgå i en alsidig verden, samt kvalificere dem til at komme ind på uddannelser på højere niveau, inden for film og tv-produktion.

§ 3. UDDANNELSENS STRUKTUR

Uddannelsen er opbygget i skoleår, det overordnede fokus er den kunstneriske proces, der udmønter sig i tre fokusområde – som tilsammen udgør 36 ugers undervisning.

Tre fokusområder

1. Produktion
2. Element
3. Lytning

I et undervisningsmodul er der oftest ét bærende fokus, selvom de andre to på flere måder kan indgå i mindre grad samtidig, og kan skrues op og ned i forløbene. Disse tre fokuser skal se som *metoder* mere end *moduler*. Det er til enhver tid op til den kunstneriske leder i samarbejde med faglig koordinator og nuværende elever, samt med råd fra ledelsen på Dansk Talentakademi, at vælge vægtningen af årshjulet ift. de tre fokusområder.

§ 3.1 UDDANNELSENS STRUKTUR – detaljeret

De tre fokusområders indhold + introforløb

er 36 uger á 6 timers undervisning – i alt 216 timer

§ 3.1.1

Introforløb

4-6 ugers speed productions

1. Elever laver i skiftehold á tre, to til tre produktioner på fire til seks uger
2. Alle elever skal nå alle tre funktioner: instruktør, fotograf og tonemester/klipper/assistent
3. Der trækkes to kort inden hver skitse: en genre + et benspænd
4. Der arrangeres både forventningsafstemning inden og en samlet gennemsynsdag efter, hvor erfaringer deles

Formål: formålet er firefoldt; 1) at skabe social sammenhæng mellem nye og gamle elever; 2) opildne til intuitiv leg med filmmediet; 3) give elever kendskab til udstyr, og kropslig erfaring med at være på optagelser i forskellige funktioner; 4) samt skabe en tryghed på linjen, til at vise skitser frem, hvor man kan tale højt om fejl, tvivl, spørgsmål, og ideer, samt skabe et sted hvor eleverne er trygge ved at udtrykke sig og være sig selv.

§ 3.1.2

De tre fokusområders indhold

1. Produktion

- a. **Hvad:** Der laves to årlige produktioner – én dokumentar og én fiktion. De har hver sit didaktiske fokus: *verdensvendt* og *indadvendt*.
- b. **Hvor lang tid:** Oftest 18 uger i alt (januar – maj) fordelt på to produktioner

Dokumentar:

Pædagogisk princip: Verdensvendt

1. Dokumentarforløbet er præget af stor frihed. Det verdensvendte ligger i at finde historier der ikke nødvendigvis stammer fra én selv, og træde over tærsklen fra ens normale liv og finde historier i verden.
2. Eleverne vælger selv emner og hold – eller laver film alene.
3. Eleverne har et ugentligt produktionsmøde med faglig koordinator, men er ellers selvorganiserende (medmindre huskunstner er involveret).
4. Hele forløbet kan foregå lokalt, hvor preproduktion, produktion og postproduktion er selvbestemt, eller i udlandet, hvor pre – og postproduktionen foregår på hver sin side af en rejse der består af optagelser.
5. Der vælges to elever, der oplæres i festivaldistribution af filmene
6. Forløbet har 2023 samt 2024 foregået i samarbejde med filmskolen DOKTRIN i Århus, hvis elever har fungeret som mentorer for eleverne på filmlinjen. Fra 2025 en årlig rejse til udlandet som en del af forløbet.
7. I tilfælde med udlandsrejse tilføjes en undervisningsdag hvor eleverne undervises i reparation/fejlfinding af kameraer/udstyr.
Formål: selvstændiggørelse ift at kunne klare sig på set/ude i verden som filmkunstner (udvidelse af elevernes response-ability – se §12 for yderligere forklaring)

Fiktion:

Pædagogisk princip: Indadvendt

1. Fiktionsforløbet er præget af en klassisk opdeling af filmholdet, hvor hver elev har sin tildelte funktion. Det indadvendte ligger i at finde historier der optager eleverne selv, og bruge det i en film/en historie.

2. Der laves to fiktionsfilm. Eleverne ansøger om funktioner til hold.
Kunstnerisk leder og faglig koordinator sætter hold, ud fra faglige og sociale hensyn.
3. Eleverne har et ugentligt produktionsmøde med faglig koordinator, men er ellers selvorganiserende (medmindre huskunstner er involveret).
4. Hele forløbet foregår i nærområdet, hvor logistikken omkring pre, produktion og postproduktion er selvbestemt
5. Der vælges to elever, der står for festivaldistribution af filmene
6. Der kan tilføjes en undervisningsdag hvor eleverne undervises i reparation af kameraer/udstyr samt grøn filmproduktion. Formål: som optakt til optagelser, at kunne klare sig på set, og have bæredygtig filmproduktion (udvidelse af elevernes response-ability – se §12 for yderligere forklaring))
7. i 2025 tilknyttes en huskunstner, der i otte uger er elevernes hovedmentor på produktionerne.

Det henholdsvis verdensvendte ved dokumentarfilmen og indadvendt ved fiktionsfilmen er det overordnede didaktiske princip, og ikke en regel om at elevernes udtryk, undersøgelse eller historie skal være dette, men at formatet spejler dette didaktiske princip.

Det noteres i øvrigt at det i produktionsdelen kun er på grund af didaktiske årsager, at der er en opdeling af fiktion og dokumentar. Elever, mentorer og ledere må til enhver tid i begge forløb bryde og bøje genrerne, hvis det ønskes.

§ 3.1.3

De tre fokusområders indhold

2. Element

- a. **Hvad:** elementforløb er et fokus på enkelte elementer i filmens verden, der ikke ender med en færdig produktion. Elementerne har vægtning af ét af de fire områder i den filmkunstneriske kompetencecirkel:

1) Filmperson, 2) Filmrelation, 3) Filmfortælling, 4) Filmsprog

(se § 12. UDDANNELSENS PÆDAGOGISKE GRUNDLAG for yderligere forklaring).

Årshjulet skal så vidt muligt afspejle alle fire elementer.

- b. **Hvor lang tid:** 15 uger i alt – fordelt på flere forløb over året

- c. **Eksempler på elementforløb:**

- Fotografisk undersøgelse (Element: filmsprog)

- Alternative fortællemetoder (Element: filmfortælling)
- Personinstruktion (Element: filmrelation)
- Skuespilteknik på egen krop (Element: filmperson)
- Workshop med dokumentariske selvportrætter (Element: filmperson)
- Samarbejdsforløb med eksterne institutioner (Element: filmrelation)
- Lysets rolle (Element: filmsprog)
- Manuskriptskrivning (Element: filmfortælling)
- Sound design og lydens rolle (Element: filmsprog)

§ 3.1.4

De tre fokusområders indhold**3. Lytning (før kaldet dannelse)**

- a. Hvad:** Dette fokusområde har til formål at være et dannende element i uddannelsen, og udvikle elevernes kollektive viden, ved at give dem et fælles tredje at kunne tale ud fra, samt udvikle elevernes rum for at tale om filmmediet. Kort sagt, at gøre dem til *story listeners* ligeså meget som *story tellers*.
- b. Hvor lang tid:** 3 uger i alt
- c. Eksempler på lytningsforløb:**
 - Filmklub med Kunst & Designlinjen
 - Studietur til Berlinale
 - Projektforløb med elevkuratering af CPH:DOX/DOX:HOLSTEBRO
 - Masterclasses/inspirationsforedrag på campus
 - Specialvisninger i biograf

§ 4. VEJLEDENDE SAMTALER OG MENTORERING

Kunstnerisk leder, faglig koordinator har mulighed for at have og tilrettelægge vejledende samtaler med eleverne. Temaerne for de vejledende samtaler kan spænde over elevens faglige interesseområder, kunstneriske og/eller personlige emner, særlige interesser, refleksioner over egen læring og/eller indsats i konkrete forløb under uddannelsen mv. Desuden er der mulighed for at hjælpe elever med ansøgninger til andre uddannelser, samt tilrettelægge specielle forløb, hvis eleven vurderes at være på et niveau, hvor dette kan løfte elevens faglige niveau.

§ 5. GÆSTELÆRERE

På filmlinjen på Dansk Talentakademi betragtes undervisning som en kunstnerisk praksis i sig selv. Der hyres derfor som udgangspunkt undervisere efter praksis som underviser, der mentorere med udgangspunkt i egen praksis, ikke udelukkende i et håndværk eller et værktøj. Det handler derfor også for gæstelærere som udgangspunkt ikke om at få elever til at *gøre det rigtige*, men *undersøge det mulige*.

Alle undervisere får en obligatorisk times undervisningshonorar oveni alle forløb, til at udfylde et REFLEKSIONSPAPIR, hvor der reflekteres over det afsluttede forløb. Dette har dobbelt funktion som udvikling af gæstelærers filmdidaktiske undervisningspraksis – i samtale med linjeleder – samt til udvikling af fremtidige årsplaner, og til videre vidensdeling.

Tilbagevendende faste undervisere bliver tilbudt et 2 dages FILMDIDAKTISK EFTERUDDANNELSESFORLØB, som udviklet af Danske Ungdomsfilmskoler/De Danske Filmvækststeder, startende i 2025. Dette kursus søger at udvikle underviserens praksis som kunstnerisk filmunderviser yderligere. Den generelle didaktiske indføring – eller didaktikken fra andre kunstarter – træder dermed i baggrunden for en fagspecifik transformativ filmdidaktik.

§ 6. FORLØB MED LOKALMILJØETS UDDANNELSESinSTITUTIONER

Der skal inkluderes undervisningssamarbejder med lokale uddannelsesinstitutioner i selve undervisningen på filmlinjen, for at skabe et større filmmiljø, give eleverne kendskab til verden omkring sig, samt træne eleverne i forskellige kunstneriske måder at arbejde på, som bidrager til at de som filmskabere og mennesker kan indgå i en divers verden.

Eksempler på Samarbejdspartnere: Rytmisk Musikkonservatorie, MGK, Sound Art Lab, Pride-festivalen, samt de andre faglinjer på Dansk Talentakademi

§ 7. FORLØB MED DEN SEMI-PROFESSIONELLE FILMBRANCHE

Der kan inkluderes undervisningssamarbejder med den semiprofessionelle filmbranche for at skabe et større filmmiljø, give eleverne kendskab til verden omkring sig, samt træne eleverne i forskellige kunstneriske måder at arbejde på, som bidrager til at de som filmskabere og mennesker kan indgå i en divers verden.

Dette gælder eksempelvis mentorforløb med filmskolen Doktrin, samt traineeforløb med filmskolen Super8.

§ 8. OPHOLD PÅ PROFESSIONELLE PRODUKTIONER

Der er etableret et trainee-samarbejde med den professionelle filmbranche, for at skabe et større filmmiljø, give eleverne kendskab til verden omkring sig, samt træne eleverne i at indgå på et professionelt filmset.

Den Vstdanske Filmpulje udlodder flere gange om året produktionsstøtte til kortfilm i Vestdanmark. Ved hver udlodning tilbydes filmholdet at have filmelever fra Dansk Talentakademi med på produktionen i B og C funktioner. Filmlinjen på Dansk Talentakademi står for betaling af transport.

§ 9 VÆRKSTED

På filmlinjen på Dansk Talentakademi er en del af elevernes privilegie adgangen til udstyr samt klippefaciliteter.

- a. Eleverne har adgang til al udstyr samt klipperum til egne filmproduktioner, såfremt det ikke står i vejen for linjens undervisning. Dette gælder i alle døgnets timer og hele året – pånær i de ferieperioder hvor administration ikke kan tilgodese behovet.
- b. En elevansat står for udlån af udstyr.
- c. Hvis en elev er en del af en produktion der ikke er affilieret med Dansk Talentakademi, må eleven låne udstyr med, på eget ansvar, fra linjen, såfremt det ikke står i vejen for linjens undervisning.

Alt dette sker på grundlag af rimelig behandling af udstyr, samt respekt for reglerne vedrørende udlån.

§ 10. ADGANGSKRAV OG OPTAGELSE

Eleven ansøger ved en skriftlig ansøgning. Adgangskravet til uddannelsen er en efterfølgende bestået optagelsessamtale.

§ 11. SPROG

Undervisningen på uddannelsen foregår på dansk og i enkelte tilfælde engelsk, for eksempel ved studietur til udlandet. Optagelse på uddannelsen forudsætter derfor, at den studerende forstår og taler dansk på et niveau, der i sproglig henseende muliggør uhindret deltagelse i undervisningen.

§ 12. UDDANNELSENS PÆDAGOGISKE GRUNDLAG

Frihed under omsorg

Filmlinjen søger efter at skabe en uddannelse bygget på omsorg og frihed til at skabe film –både kollektivt, og som individuel praksis. Uddannelsens mål er derfor at skabe rammer og undervisning, der gør det muligt for elever at *udfolde sig* og *udvikle sig* filmkunstnerisk, og *afprøve sig selv* etisk, filosofisk og kropsligt.

Filmlinjen finder sit grundlag i ideen om transformativ læring, og sin umiddelbare pædagogiske inspiration i to andre elementer. 1) den filmkunstneriske kompetencecirkel som udviklet af uddannelsesteoretikeren Thomas Nygaard. 2) En tilføjelse til denne, baseret på teoretikere som Donna Haraway, Simon Ceder, og Common World Research Collective, der tager udgangspunkt i uddannelsens miljø og kontekst, og understreger vigtigheden af at løfte sig fra et individuelt talentbegreb.

1) Transformativ læring

Det overordnede fokus på filmlinjen er at give mulighed for at skabe mening i sin tilværelse via filmkunstnerisk udforskning i en kunstnerisk kontekst. Tilegnelse af viden og færdigheder er vigtige elementer på filmlinjen, men står ikke som eneste fokus. Det gør *det transformative*:

”Transformativ læring omfatter al læring der indebærer ændringer i den lærendes identitet.” Skriver uddannelsesforskeren Knud Illeris. Det vil sige at kunstneriske processer på filmlinjen handler om at undersøge sig selv og sin omverden, via filmisk praksis.

Et forløb kan have fokus på at lære at skrive et manuskript, der følger gængse regler, hvor succesen afhænger af dette *ydre kriterie*, at manuskriptet skrives efter reglerne. Eller du kan lære at skrive et manuskript, hvor succesen er et *indre kriterie*; en identitetsmæssig og refleksiv ændring af eleven via denne proces. En elev vil tilegne sig viden og færdig om manuskriptskrivning i begge tilfælde, men i den sidste er den transformative proces i fokus.

Det udmønter sig i, at eleverne via filmisk praksis udforsker nye perspektiver og verdener, fortællinger og fordomme – og måder at organisere sig på – der udmønter sig i fem idealer:

1) Refleksion, 2) undersøgelse, 3) fantasi og forestillingsevne, at 4) involvere sig i forskelligheder og 5) afprøvning af grænser.

2) Den filmkunstneriske kompetencecirkel

Transformativ læring er en generel idé om læring. På denne uddannelse, er der en yderlige specifik didaktik, som tilføjer en filmdidaktisk dimension til det transformativ grundlag. Udgangspunktet for dette, er Thomas Nygaards filmkunstneriske kompetencecirkel.

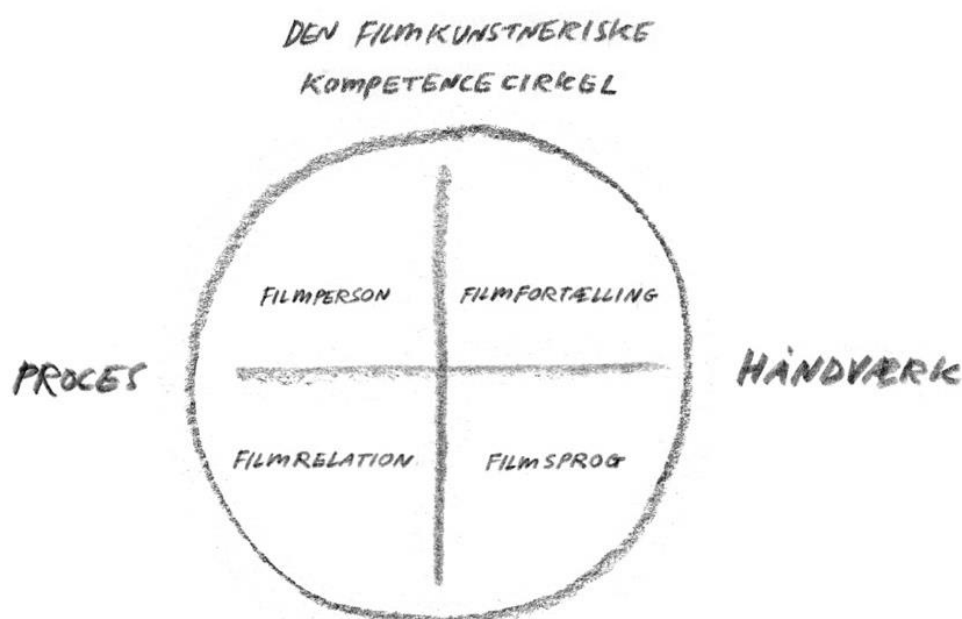
Nedenstående er citeret fra analogien "At åbne rum – kunstnerisk filmundervisning med unge" og skrevet af Nygaard.

1) Thomas Nygaards filmkunstneriske kompetencecirkel

Den filmkunstneriske kompetencecirkel er inddelt i to halvdele, der hver især har to underinddelinger:

Den kunstneriske proces, eller filmprocessen, som især omhandler elevens kunstneriske dannelse, kan opdeles i en personlig og en relationel dimension.

Det kunstneriske håndværk, eller filmproduktet, som omhandler elevens filmfaglige og håndværksmæssige uddannelse, kan opdeles i en fortælle-mæssig og en formsproglig dimension.

Modellen er et helhedsorienteret bud på de fire kompetencer, man skal arbejde med for at blive filmskaber:

Proces:

Filmperson: Fornemmelsen for sig selv

Filmperson handler om at kunne forbinde sig til sig selv. Den vigtigste indre, kropslige kompetence er bevidstheden om sine præferencer. Den vigtigste ydre, praktiske kompetence er evnen til at foretage et valg.

Filmrelation: Fornemmelsen for omverdenen

Filmrelation handler om at kunne forbinde sig til sin omverden, herunder sit publikum, resten af filmholdet og filmlæreren. Den vigtigste indre, kropslige kompetence er empati. Den vigtigste ydre, praktiske kompetence er evnen til at samarbejde.

Håndværk:

Filmfortælling: Fornemmelsen for helheden

Filmfortælling handler om at kunne forbinde sig til historien i sin helhed. Den vigtigste indre, kropslige kompetence er fantasi. Den vigtigste ydre, praktiske kompetence er mestring af dramaturgi og karakterudvikling.

Filmsprog: Fornemmelsen for enkeltdelene

Filmsprog handler om fornemmelse for filmsprogets enkeltdele, fx fotografering, lyddesign eller klipning. Den vigtigste indre, kropslige kompetence er sanserne. Den vigtigste ydre, praktiske kompetence er mestring af virkemidler og udstyr.”

- Thomas Nygaard, 2024

Den transformative undervisning er udgangspunktet i denne teori, og målet er, at elever trænes i ubevidst og intuitiv tænkning og udtryk, men samtidig bliver bevidst om netop denne transformation, og bliver givet redskaber til at foretage denne udvikling i sit eget virke efter endt uddannelse.

2) Mere miljø end individ – en udvidelse

Filmlinjen på Dansk Talentakademi har et andet lag, der også gør sig gældende på det didaktiske plan. Kunstnere bygger verdener, men eksisterer også i dem. Derfor er både det at give elever filmfaglige og sociale redskaber *til*, og muligheder *for*, at forestille sig nye verdener, og være *med* verden, en del af uddannelsen. Talentbegrebet på linjen, er ikke individbaseret eller baseret på relationsdannelse, men udvider sig til hele det rum, som eleverne bevæger sig i.

Talent kan her siges ikke at være noget man er, men noget man bliver – med tilføjelsen: *et bestemt sted og på et bestemt tidspunkt*.

Dermed trækkes inspirationen i retning af teoretikere som Simon Ceder, Donna Haraway og Common World Research Collective.

Et eksempel på det stedslige talentbegreb:

Et klipperum er overophedet, og både sommervarmen og computerens varme i rummet gør at to ellers empatisk anlagte elever ender med at blive sure på hinanden, og produktionen ender i hårdknude. Udviklingen af elevernes filmfaglige evner, samt trivslen eleverne imellem, afhænger dermed af andre elementer, end de to individer, og det filmfaglige projekt de er fælles om i undervisningen – nemlig stedet.

Det er det filosofen Donna Haraway kalder at udvikle ens *response-ability*. Det er et begrebsligt ordspil på *responsibility*, ansvar, der peger på muligheden for at agere ansvarligt og empatisk, *ability to respond*. Her handler det om at kontekst ofte afgør lige så meget som individets intention, eller undervisningsmaterialet der arbejdes med. I eksemplet ødelægges elevernes *response-ability*, evnen til at agere empatisk over hinanden på grund af rummet. Det vil sige at etikken, omsorgen og empatien ikke eksisterer mellem to (eller flere) lukkede subjekter, men gennem en vævet verden af rum, mennesker og teknik, der alle giver forskellige muligheder for at handle. Eleverne og rummene de befinder sig i, er gensidigt afhængige og forbundne af hinanden i deres filmundervisning. At styrke og udvikle elevernes *responseability*, både på kunstnerisk, personligt og socialt plan, bliver dermed fokus for uddannelsen.

Rum og kontekst

Filmlinjen er forankret på Dansk Talentakademis campus. Men givet films mangefacetterede elementer, ser elevernes undervisningsrum anderledes ud, afhængig af hvilke forløb eller produktioner de har. Derfor er det essentielt at muligheden for ændring af fysiske rammer og hvad eleverne fysisk omgås, er en del af uddannelsens setup. Det gør sig gældende for eksempel indenfor indretning og udstyrsindkøb, der alt sammen er gensidigt afhængigt af, og forbundet med årshjulets forløb, gæstelærere, og elevers sociale omgang med campus og filmudstyr. Eleverne skal på filmlinjen udvikle relationelle og kollektive færdigheder, hvilke influerer uddannelsen og undervisningen – og de fysiske omstændigheder. Omrokering, udstyrsindkøb og indretning tænkes derfor ind i planlægningen af årshjul og undervisning, i samspil med gæstelærere, elever og campuspersonale.

Det at kunne agere og registrere i mange kontekster og hierarkier, øger kollektive sociale evner til at befinde sig i anderledes kontekster end ens egen, og dermed ens *response-ability*. Film produceres i kontekster, ude i verden, med større og mindre hold, med mange forskellige slags mennesker og miljøer, og dermed ses udviklingen af sociale kompetencer som en afgørende brik for den filmfaglige uddannelse.

Der søges derfor diversitet hos de enkelte optagne elever og i årshjulet. Uddannelsen bygger ikke på ideen om at lære et universelt filmfag, men møder med alsidige personligheder og indgår i et pluriverselt økosystem af filmfagligheder, der i sidste ende skal udvide kollektivets forståelse for billed – og lydsprogets muligheder i den verden vi lever i nu. Dermed ses modstridende undervisningsmetoder og holdninger hos gæstelærere, såvel som elever, ikke som et fejl i programmet, men en styrke både for elever og uddannelse.

