

Filmkurs – Kulturskolan Gotland

Filmkursen vänder sig till elever som börjar hos oss när de går i åk. 6 – 9. Det behövs inga förkunskaper även om det självklart är positivt. Man får sedan fortsätta gå hos oss så länge man vill, dock som längst tills man tar studenten.

Första året lägger vi grunden för filmskapandet. På höstterminen går man igenom de fyra grundstenarna för filmisk berättande: manus, regi, foto och redigering. Dessa grunder anser vi är de viktigaste för att kunna skapa filmer av olika slag.

Manus: Vi går igenom grundläggande dramaturgi genom att titta på den dramaturgiska kurvan och prata olika genrer. Vi pratar om hur man skapar en historia med en huvudkaraktär som möter olika former av hinder.

Regi: Här går vi igenom grundläggande regi, när det kommer till film. Vi gör olika övningar där eleverna får pröva på att regissera sina kompisar.

Foto: Här går vi igenom grundläggandeamerateknik: Vad som är panorering, tilt, fast kamera och handhållet. Vi pratar även om ljussättning och bildkomposition, med genomgång av olika typer av bildutsnitt och perspektiv. Vi går även igenom kameran rent tekniskt.

Redigering: Här klipper vi i iMovie och lär ut grunden för att klippa en film. Hur berättar man en historia genom klippning? Vi lägger på ljud och musik till redan inspelat material, som eleverna får klippa ihop utifrån sitt eget perspektiv. Vi visar på hur man klipper t.ex. en action-sekvens och analyserar olika typer av klipptempo och tekniker.

När man har dessa fyra grundstenar med sig blir sedan filmandet mer tydligt och lättare att förstå.

Vårterminen så låter vi eleverna pröva på lite olika saker inom film. Vi testar att arbeta med greenscreen, animation, ljudläggning, sätta bild till text osv.

Greenscreen: Här leker vi med metoden att arbeta framför en grön, eller blå, skärm, som sedan byts ut mot en annan bakgrund. Man kan exempelvis hamna på månen, eller flyga, eller vara ombord på ett rymdskepp. Med ett grönt tyg kan man dessutom trolla bort sig själv, liknande Harry Potters osynliga mantel. Vi ställer inga krav på berättande, utan vill att eleverna ska testa så mycket som möjligt och bara ha roligt. Vi arbetar i iMovie och kan visa på hur det blir när man använder sig av bättre program, som Adobe After Effects.

Animation: Vi prövar på enklare stopmotion och cut-out teknik. Med hjälp av en iPad och ett stopmotion-program får eleverna testa på hur man skapar en enklare animation. Eleverna får återigen lov att bara släppa loss och skapa, utan tonvikt på ett grundläggande berättande. Det är viktigare att förstå tekniken så att man kan använda den längre fram, när man vill skapa en berättelse.

Ljudläggning: Film består idag till 50% av ljud. Något som vi inte är riktigt medvetna om. Eleverna får här ljudlägga en animation, för att skapa en ljudbild som lever upp till bilderna vi ser. Här har vi förberett både filmklipp och ljud och arbetar i både Garage band och iMovie. Man får också prova på att skapa egna ljud, så kallad foley.

Sätta bild till text: Här får eleverna, i grupp, varsin text som de sedan ska illustrera med hjälp av filmklipp. Film är att berätta med bilder och här vill vi att eleverna skapar en film utifrån en angiven text, ungefär som ett manus.

Mellan de olika momenten så kommer vi att analysera film, prata film, se på film och troligen lite prat om filmutrustning som man kan använda sig av i hemmet.

Andra året får eleverna göra en, eller i mån av tid två, kortfilmer på ett redan färdigt manus. Gruppen styrs av filmlärarna vad gäller inspelningsmiljöer, tid och skådespelare. Helst vill vi använda eleverna i gruppen både framför och bakom kameran. Gruppen delas in i team med tydliga funktioner och behåller sin funktion under hela produktionen, såvida eleven känner att han/hon inte vill byta funktion med någon annan.

Gruppen får då prova på att arbeta i ett gemensamt projekt med alla dess beståndsdelar och olika inspelningsfunktioner. Det är eleverna, som med handledning, får klippa, fotografera, skådespela, sköta ljud osv.

Läraren går in som regissör för att stödja eleverna och visa hur en inspelning går till samt för att förbereda dem inför kommande produktioner.

Tredje året fördjupar vi oss i att producera reklamfilm och musikvideos. Eleverna delas in i mindre team och får arbeta med olika typer av reklamfilm och musikvideos.

Musikvideos: Lärarna väljer ut låtar som eleverna sedan får gestalta på olika sätt. Eleverna får grundläggande utbildning i hur man ska tänka när man gör en musikvideo gällande bildvinklar, synkar, klipptechnik, kreativt tänkande.

Kopiera en reklamfilm: Här sätts eleverna på prov när de delas in i grupper och blir tilldelade varsin färdig reklamfilm. Uppgiften är sedan att kopiera den så exakt som möjligt med bildvinklar, repliker, längd på klipp osv. Målet är att eleverna får förståelse och erfarenhet av att göra en kortare berättelse, men även att följa ett tempo och en exakt filmlängd.

Reklamfilm fortsättning: Nu får eleverna själva göra reklamfilm utifrån en produkt och slogan som ges av lärarna. Eleverna måste nu själva hitta på en rolig historia och samtidigt hålla en specifik tidsangivelse.

Fjärde året fördjupar vi oss i mini-dokumentärer, reportage, inslag och tv-produktion under en termin. I början av terminen bestämmer sig gruppen för ett ämne till TV-produktionen som sedan ligger till grund för Dokumentär/Reportage/Inslag.

Reportage/inslag: Eleverna får göra inslag och kortare reportage som är avsedda för TV-produktionen. Hur ska man tänka? Vad för innehåll behöver man? Hur börjar och slutar ett reportage? Vi tittar även närmare på vad som skiljer ett reportage från en dokumentär.

TV-produktion: Under en termin bildar hela gruppen ett tv-redaktionsteam med allt vad det innebär. Gruppen ska gemensamt bestämma vad produktionen ska handla om, vad som ska ingå i form av reportage, reklamfilm, gäster, undersökningar osv. Eleverna tränas i att hantera en 3-kamerastudio, dvs en klassisk uppsättning för normala tv-studios. Eleverna får önska position och tränas sedan upp på denna. Resultatet ska sedan utmynnas i ett "direktsänt" tv-program på cirka 10–15 minuter, där eleverna sköter allt.

Under våren finns möjlighet att dela upp gruppen i egna projekt, manusskrivande samt animation. Manusgruppen får i uppgift att skriva ett manus som sedan kan användas under femte året.

Femte året gör eleverna en kortfilm utifrån det manus som skrevs under fjärde året. Nu får eleverna klara sig helt själva med visst stöd från lärarna, som verkar som producenter. Eleverna får själva hitta lösningar på eventuella problem som uppstår, söka inspelningsplatser, skådespelare, rekvisita osv. Det är eleverna som själva delar in sig i teamfunktioner och göra film utifrån deras egna förutsättningar och kunskapsnivå. I detta läge lägger vi stor vikt på att man har medverkat minst 2-3 år tidigare, för att på så sätt fått en sådan stabil grund som möjligt samt att gruppen har vuxit samman och att man känner varandra väl.

Målet med kortfilmen är sedan att kunna visa upp den på exempelvis den gotländska festivalen QuickPix, med uttagning till Sveriges största kortfilmsfestival för barn och unga: Novemberfestivalen.

Övergripande mål för filmkursen är att eleverna ska förstå vilken kraft som ligger i att hålla på med film, att förstå hur filmer, dokumentärer, reportage osv. är uppbyggda och därmed ge eleverna öka förståelse för det som de själva ser på nätet, tv, bio. Idag "bombarderas" vi av olika typer av media på, i stort sett, alla plattformar. Vi anser det är viktigt att eleverna ska kunna granska de bilder som de ser. Det är även viktigt för oss att väcka nyfikenhet och kreativitet hos eleven att själv vilja utforska olika delar inom media. Det finns något för alla och vårt mål är att eleven ska hitta just sin sak, inom ämnet media.

Ett annat viktigt mål för oss är att eleverna hitta kompisar inom gruppen som de kan göra film med under sin fritid. Förhoppningen är att skapa en grupp med vänner som gör film tillsammans och därmed utvecklar och breddar sitt filmiska och sociala nätverk.