

ArtEZ Institute of Theatre

Course Catalogue 2017-2018



ArtEZ University of the Arts

General information about ArtEZ University of the Arts.....	3
Resources and services	3
Location information	3
Application for the exchange	4
Recommended language & additional skills	4
Facilities.....	4
Admission	4
Insurance & Health	4
Assessment standardisation.....	5
Cross-disciplinary	5
School of Acting - 2nd year/ semester 3+4	6
Voice	6
Dynamic Training	6
Mime Movement 1&2	7
Fencing	7
Vocal Choral Singing.....	7
Improvisation.....	7
Text and Acting	8
Text Analysis and Acting.....	8
Acting in the Movies	8
Acting Project 1 Stories Project.....	9
Dramaturgy	9
Philosophy.....	9
Work Selections	10
Mentoring & Professional Preparation.....	10
Visiting Performance	10
Performance 1.....	10
Free Chocie Credits	10
School of Acting - 3rd year/ semester 5+6.....	11
Voice	11
Dynamic Training Movement.....	11
Mime	11
Vocal Choral Singing.....	11
Acting in the Movies	11
Dramaturgy	11
Philosophy.....	12
Acting Project 1 Stories Project.....	12
Mentorship	12
Visiting Performance	12
Performance Project 1	12
Performance Project 2	13
Performance Project 3	13
Performance 2.....	13
Mentoring & Professional Preparation.....	13
Free Chocie Credits	13
Thesis	14

ArtEZ University of the Arts

General information about ArtEZ University of the Arts

Name Institute	ArtEZ University of the Arts
Address central services and management	Onderlangs 9, 6812 CE Arnhem, the Netherlands Post box 49, 6800 AA Arnhem, the Netherlands
Addresses locations	https://www.artez.nl/en/about/contact-and-directions
Academic calendar	https://www.artez.nl/en/study-at-artez/practical-matters/holiday-schedule
Academic authorities	https://www.artez.nl/en/about/management
General description about the institute	https://www.artez.nl/en/about/who-are-we
List of programmes offered	https://www.artez.nl/en/study-programmes
Admission requirements	https://www.artez.nl/en/study-programmes
Language requirements	https://www.artez.nl/languagerequirements
General arrangements for the recognition of prior learning	https://www.artez.nl/en/study-programmes
General registration procedures (not exchange)	https://www.artez.nl/en/study-at-artez/apply
ECTS credit allocation policy (institutional credit framework)	https://www.artez.nl/en/study-at-artez/practical-matters-and-regulations/student-charter
Arrangements for academic guidance	https://www.artez.nl/en/study-at-artez/practical-matters-and-regulations/student-charter

Resources and services

Student Affairs department	https://www.artez.nl/en/study-at-artez/student-affairs
Accommodation	https://www.artez.nl/en/study-at-artez/practical-matters/housing
Costs of living	https://www.studyinholland.nl/practical-matters/daily-expenses
Financial support for students	https://www.artez.nl/en/study-at-artez/scholarships
Insurance	https://www.artez.nl/en/study-at-artez/practical-matters/health-insurance
Facilities for students with disabilities and special needs	https://www.artez.nl/en/study-at-artez/practical-matters/studying-with-an-impediment
Learning facilities	https://www.artez.nl/en/study-at-artez/practical-matters-and-regulations/student-charter
Practical information for incoming mobile participants	https://www.artez.nl/exchange
Language courses	https://www.artez.nl/languagerequirements
Work placement possibilities	https://www.artez.nl/en/study-at-artez/practical-matters-and-regulations/student-charter
Sport and leisure facilities	http://www.studentensportarnhem.nl/index.php/english http://www.unioncard.nl/en/ http://www.on-campus.nl/

Location information

Click below for addresses and directions.

[Arnhem](#) [Enschede](#) [Zwolle](#)

Application for the exchange

The deadline for the Autumn Semester is the **1st of April***
The deadline for the Spring Semester is the **1st of November***

Semester 3 September to the end of January.
Semester 4 February to the middle of June

* Definite dates and timetable will be available before the start of your exchange

At ArtEZ, the exchange program is managed centrally, the ArtEZ International Office organizes and co-ordinates the exchange on your behalf.

Your contact person in the International Office is Marieke Steijvers, you can e-mail her for more information or further clarification.

You must upload the following via e-mail / via We-Transfer to M.Steijvers@artez.nl:

- **Application form**
- **Motivation letter**
- **Portfolio (max. 3MB)**
- **CV with personal data (address, former education, language skills et cetera)**
- **Transcript of Records**

Incomplete applications & applications received after the deadline will not be processed.

Please inform ArtEZ if you have a disability at the same time as you submit your application. Our student counsellor (and if you want the International Office) will then look at the best options for you. Not all historic ArtEZ buildings are fully wheelchair accessible.

Recommended language & additional skills

The recommended language skills are specified in the Inter-Institutional Agreement.

Please note: The official language of instruction at the ArtEZ Academy of Theatre is Dutch. Accordingly, it is a big plus if you speak and understand Dutch.

Facilities

The Acting School is located in the Theatrium, a special, open and light underground building designed by architect Hubert-Jan Henket. The Theatrium has no less than 23 studios and three theatre halls, all with state-of-the-art facilities, which we share with the ArtEZ School of Dance. Throughout your exchange you are individually supervised by experienced instructors, the teaching method is based on their professional experience.

Admission

After reviewing all applications we will invite you for a Skype-interview.

Applying does not necessarily lead to placement. All applications are submitted to the departmental coordinator. Successful applicants are selected on the basis of the quality of their application, their artistic ability and staff resources. Successful applicants will be notified by email within 6 weeks of the closing deadline.

Insurance & Health

Students at ArtEZ must be insured for medical expenses. Make sure your health insurance has coverage for The Netherlands.

Assessment standardisation

A test's assessment is expressed in the evaluations indicated below:

a grade on a scale from 1 to 10 with a maximum of one decimal, and where the grade "1" ("1.0") signifies "extremely bad" and the grade "10" ("10.0") signifies "excellent";

"pass" or "fail";

"+", "+/-" or "-".

The student has passed the test if his or her results fulfil the condition or conditions indicated below:

a grade of 5.5 or higher as based on a grading scale of 1 to 10;

the awarding of a "pass";

the awarding of a "+".

Cross-disciplinary

The School of Acting offers numerous opportunities for cross-disciplinary projects with other ArtEZ programmes.

For example, in Enschede, the Music Therapy program often works with Music in Education. The programmes Media Music and Academy of Pop Music almost form a single program. In Zwolle, the interaction between Jazz & Pop and Classical Music is an integral part of the study program. In Arnhem, the Dance, Theatre, Creative Writing, Design, and Fine Art faculties share the same location, and virtually all disciplines are now collaborating.

School of Acting - 2nd year/ semester 3+4

Arnhem

The Academy of Theatre welcomes students during semester 3 and 4 - 2nd year, and semester 5 and 6 - 3rd year. The Acting school of ArtEZ is a four year course. Students are trained in becoming a professional actor for the stage, movies and television. The course language is Dutch.

The first and second year of the programme are designed to train the actor's skills. The programme consists of voice training, working with text (both classical and modern), physical courses (e.g. fencing, Grotowski based dynamic training, decroux-based mime training) and acting classes. In these classes, students develop their own creative acting skills as "author" actors (devised work) and learn to interpret scenes and characters. The programme is completed with classes in film analyses, dramaturgy and philosophy. The second year is devoted to in-depth learning. Lessons are balanced with short projects and performances. In this year, ArtEZ students have classes with students from the Netherlands Film Academy in Amsterdam (AHK).

In the third year, much of the curriculum is devoted to projects, in which the students are able to apply their knowledge and skills. Students work more independently and receive the opportunity to compose their own programme. The number of hours spent on projects and elective courses will increase. Each of the courses are given in weekly returning classes. Each group of students is appointed to a mentor who advises and coaches the students on a personal level.

The graduation programme consists of an internship, writing a thesis, playing in one professional school production and a personal research program.

Assessment

During the lessons informal evaluation is conducted. Difficulties, suggestions or comments can be discussed directly between student and teacher. Testing is done on the basis of the quality of the work, study attitude and progress of the student.

Official assessment takes place half way through the semester & at the end of the semester. Attendance of minimum 80% is compulsory in order to take part in the final assessment.

Each student has a right to re-sit a missed exam, if this is due to circumstances beyond their control. Also students who have failed an exam have a right to a re-sit.

Voice

Osiris: T-TO-STM2-10, **ECTS:** 3.0, **tutorial:** 62 hrs/week, **self study:** 22 hrs/week

Lecturer(s): Caroline Idema

Instructional formats: Technical Training + Practical

Language of instruction: English

Assessment methods: Presentation (A+B+C) + Evaluation

Grading: Mark (0-10; pass rate is ≥ 5.5)

De stemtrainingen: oefen- en onderhoudstrainingen voor lichaam, stem en articulatie.

De groepsles bestaat uit praktijk en theorie. Er wordt altijd gestart met oefeningen voor het hele lichaam, gevolgd door stemexpressie of stemtechnische- en/of articulatoire oefeningen soms ondersteund door theorie.

In semester 3 en deels semester 4 wordt in samenwerking met een docent spel gewerkt aan het vertellen van verhalen waarin alle geleerde technieken worden verwerkt. In proza, poëzie en toneelteksten vindt de toepassing van het te leren of geleerde plaats.

Dynamic Training

Osiris: T-TO-DTR2-15, **ECTS:** 3.0, **tutorial:** 60 hrs/week, **self study:** 18 hrs/week

Lecturer(s): Linda Olthof

Instructional formats: Technical Training + Practical

Language of instruction: English

Assessment methods: Presentation + Evaluation

Grading: Mark (0-10; pass rate is ≥ 5.5)

In het 2e jaar worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Basistraining van staande en grondelementen (Grotowski).
- Training gericht op tegenstellingen binnen het lichaam.
- Schaduw training- het leren van verschillende bewegingspatronen via het spiegelen van anderen.
- Dieren training – het onderzoeken van karakter, centrum en dynamiek van uiteenlopende dieren vanuit bestudering van dieren en het onderzoeken ervan in improvisaties.
- Oefeningen gebaseerd op Hatha Yoga, Pilatus.
- Het creëren van een duet vanuit een film- of toneelscène.

Mime Movement 1&2

Osiris: T-TO-MIME2-15, **ECTS:** 3.0, **tutorial:** 60 hrs/week, **self study:** 30 hrs/week

Lecturer(s): Gerindo Kamid Kartadinata
Instructional formats: Technical Training + Practical
Language of instruction: English
Assessment methods: Evaluation
Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

In het studieonderdeel Mime (beweging) wordt gewerkt aan de bewustheid van je fysieke aanwezigheid als speler en aan de ruimtelijke bewustheid.

De les heeft per semester een ander zwaartepunt.

Studiejaar 2/Semester 1: Ruimtegebruik.

De focus ligt op het toepassen van de in Studiejaar 1 geleerde technieken in een door de student zelf gemaakte scene. De nadruk ligt op de betekenis van de plaatsing van een fysieke handeling t.o.v. de ruimte en het decor door een fysiek vormgegeven personage. Ontwikkelen van een gevoel voor overdracht naar een publiek.

Fencing

Osiris: T-TO-SCHRM2-14, **ECTS:** 2.0, **tutorial:** 42 hrs/week, **self study:** 14 hrs/week

Lecturer(s): Arvid Oostveen
Instructional formats: Group lessons + Playing
Language of instruction: English
Assessment methods: Play + Final Tournament + Evaluation
Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

Schermen is een Europese vechtsport of beheersingssport. Belangrijkste thema's die aan bod komen zijn: "afstand" en "raken" (met daarbij niet geraakt worden). De student leert om diverse aanvals- en verdedigingstechnieken toe te passen.

Algemeen doel van schermen is om de competenties van de student te verhogen zodat hij/zij meer beheersing krijgt bij het handelen binnen zijn/haar vakgebied. Het middel wat daarvoor ingezet wordt is schermen.

Vocal|Choral|Singing

Osiris: T-TO-KZNG2-15, **ECTS:** 3.0, **tutorial:** 45 hrs/week, **self study:** 30 hrs/week

Lecturer(s): Liesbeth de Wit
Instructional formats: Technical Training (individual + choir)
Language of instruction: English
Assessment methods: Presentation + Evaluation
Grading: Mark (0-10; pass rate is ≥ 5.5)

Zang individueel:

In de zangles wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de stem, vanuit zowel een muzikaal artistieke als een stemtechnische invalshoek. De klassieke zangtechniek is het uitgangspunt bij de stemtraining.

Naast de technische aspecten van het zingen wordt in het tweede jaar vooral gewerkt aan muzikale expressie en het expressief overbrengen van de tekst. De student moet zich kunnen verbinden met de tekst van het lied.

Koorzang:

De student leert zingen in een meerstemmige compositie, oefent zich in samenwerking en werkt aan de vergroting van zijn luistervaardigheid

Improvisation

Osiris: T-TO-VSP2-10, **ECTS:** 8.0, **tutorial:** 150 hrs/week, **self study:** 75 hrs/week

Lecturer(s): Irma Nijenhuis
Instructional formats: Practical + Training
Language of instruction: English
Assessment methods: Presentation + Evaluation
Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

Het onderwijsprogramma Vrij spel is gericht op de basistraining in acteren en richt zich op het komen tot waarachtig en creatief spel door gebruik te maken van de op dat moment aanwezige realiteit op de spelvloer.

Er wordt getraind in:

- Samenspelen
- Als speler impulsen leren herkennen en volgen
- Spelen in het hier en nu
- Sturen van de handeling
- Creëren van dramatische situaties
- Leren herkennen en gebruiken van de eigen spelimpulsen

Gedurende de eerste helft van het studiejaar worden verschillende aspecten en onderdelen van het vrije spelen aan de student aangeboden en onderzocht in oefeningen voor twee personen. De medespeler functioneert als prikkel van buiten, de eigen stemmingen als prikkel van binnenuit. Er wordt onderzocht hoe beide kunnen leiden tot impulsen voor reële handelingen en gedragingen. Er wordt getraind om tot direct en spontaan reagerend spel te komen. De oefeningen starten van uit een nulpunt: de aanwezigheid van de acteur op de vloer in de ruimte. Niet vanuit een situatie of personage. Daardoor kan de student zichzelf zo veel mogelijk toestaan niet te weten hoe hij de scène tot een goed einde zal brengen, waardoor er ruimte ontstaat impulsen te leren gebruiken die tijdens het spelen ontstaan.

In de lessen worden vaardigheden geoefend die aan het eind van het jaar als basis dienen voor het spelen van improvisaties. Deze improvisaties zijn dramatische scènes (eerst gespeeld door twee, later door vier studenten), waarbij van tevoren gegevens zijn verschaft over de te spelen figuren, karaktereigenschappen, sociale situatie etc. Van daaruit worden hun angsten en dromen beschreven, hun (geheime) verlangens, belangen en doeleinden. Tevens zijn plaats en tijd gegeven waar deze scène zich afspeelt. De ingrediënten voor deze improvisaties worden –op basis van een handleiding en

met begeleiding van de docent- door de student zelf bedacht en aan de spelers overgebracht. Deze 'grote' improvisaties worden beoefend in de tweede helft van het tweede jaar. Gedurende het hele jaar vormt het kijken naar elkaar en teruggeven wat je gezien en ervaren hebt een belangrijk onderdeel van de les; er wordt uitvoerig nabesproken. De student leert verwoorden en te analyseren om zo het inzicht in zijn eigen spelmogelijkheden te verbreden.

Text and Acting

Osiris: T-TO-TSP2-15, **ECTS:** 7.0, **tutorial:** 130 hrs/week, **self study:** 75 hrs/week

Lecturer(s): Maureen Teeuwen

Instructional formats: Technical Learning

Language of instruction: English

Assessment methods: Presentation + Evaluation

Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

Doelstelling van de les is het leren spelen van -en met klassieke en moderne teksten

In de les komen aan bod:

- Tekstanalyse en opbouw van de tekst
- Tekstbehandeling en indeling van de tekst
- Uitspraak, ruimtegebruik en mise en scene
- Situatie
- Personage (en ontwikkeling en belang van het personage)
- Handeling

In semester 3 wordt gewerkt met teksten van Shakespeare. En in semester 4 wordt gewerkt met een moderne tekst. Er wordt gewerkt "aan tafel" aan het lezen van de tekst en interpretatie van de tekst; de zogenaamde "close reading".

Daarna wordt er "op de vloer" gewerkt aan de monologen en/of dialogen die aan tafel zijn bestudeerd.

Daarbij wordt gekeken hoe de student de opgedane kennis van het werken aan tafel meeneemt naar de vloer en hoe hij daar vorm aangeeft. Ook wordt gekeken naar: positionering in de ruimte, plaatsing van de tekst (projecteren), het vasthouden van de spanningsboog en samenspel. En het toepassen van de elementaire: kijken en luisteren.

Text Analysis and Acting

Osiris: T-TO-TAS2-15, **ECTS:** 2.0, **tutorial:** 30 hrs/week, **self study:** 30 hrs/week

Lecturer(s): Ernst Braches

Instructional formats: Technical Learning

Language of instruction: English

Assessment methods: Presentation + Evaluation

Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

De student leert aan de hand van teksten uit het repertoire door "close reading", en het toepassen van hetgeen geoefend is in de les "lezen" uit het eerste jaar:

situatie, de dramatische wil van het personage, conflict, handeling en opbouw van het conflict herkennen in een tekst. De student leert verder om deze elementen om te zetten in bruikbare bouwstenen voor het eigen spel: tekstzegging, handelingen en mise en scene.

Kortom, zoals een muzikant muziek van het blad kan lezen, zo leert de student de beginselen van het lezen van dramatische teksten en het toepassen daarvan in het eigen spel op de vloer zodat de tekst inspiratie tot spel kan worden.

Acting in the Movies

Osiris: T-TO-ACT2-15, **ECTS:** 5.0, **tutorial:** 140 hrs/week

Lecturer(s): Guest lectures

Instructional formats: Technical Learning

Language of instruction: English

Assessment methods: Presentation + Skills Test + 2 Viewings + Evaluation

Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

In het tweede jaar wordt een start gemaakt met het daadwerkelijke spelen voor de camera. De lessen zijn opgebouwd uit simpele oefeningen die uitmonden in het spelen van korte filmscènes. De hieronder genoemde stappen worden steeds beoefend voor de camera, teruggekeken en besproken met spelers waarbij de hele klas aanwezig is. Naar aanleiding van de vorderingen wordt de volgende stap gezet. De lessen staan in het teken van het ontwikkelen van vrijheid bij het spelen voor de camera.

Opbouw

Stap 1. Oefeningen

- Gewenning aan de eigen beeltenis en klank.
- Camera en speler moeten samenwerken, camera als vriend zien. Student staat achter de camera en volg zijn medestudent (lopen, zitten, staan). Deze oefening is om te leren ontdekken wat de camera moet doen om een acteur te kunnen volgen.
- Spelen binnen de uitsnede.
- Eerste aanzet tot het geven van redenen voor het bestaansrecht van een figuur voor de camera. energie en denkwereld.
- Leren wat de mogelijkheden en beperkingen van geluid zijn.

Stap 2. Korte scène.

De beeldtaal (licht, geluid, standpunten, camerabeweging e.d.) krijgt meer aandacht

Aan de orde komen:

- opbouw van de scène. Doel en subdoelen van de rol.
- continuïteit van acteren.
- indelen van de scène (subtekst).
- verschillende opname mogelijkheden van dezelfde scène.

- bewustwording van de uitsnede en camerapositie.
- werken binnen de "procesgang".
- script/scenario.
- draaiboek.
- uitstellen van handelingen en tekst.
- continuïteit van spelen binnen een shot, sequens en rol registratie en controle op eigen handelen
- microfoontechniek.
- merktekens.
- Shot – tegen - shot, close-up, medium en dergelijke.
- spelen zonder tegenspeler.
- discontinu opnemen.
- dwingende camera
- samenwerking tussen speler en camera bewegingen.

Samenwerking met de Nederlandse Film en Televisie academie.

In de vorm van een workshop worden een aantal korte eenvoudig op te nemen speelfilms geproduceerd. Er wordt samengewerkt met het tweede jaar regiestudenten van de Nederlandse Film en Televisie academie. De leerdoelen van beide opleidingen komen samen en op basis van gelijkwaardigheid wordt samengewerkt. Spelen voor de camera en het maken van een film gaan hier hand in hand. Er ontwikkelt zich, naast leermomenten, wederzijds begrip voor elkaars vakgebied.

Acting Project 1|Stories Project

Osiris: T-TO-1SPP2-13, **ECTS:** 2.0, **tutorial:** 28 hrs/week, **self study:** 28 hrs/week

Lecturer(s): Pieter Loef & Caroline Idema
Instructional formats: Technical Learning
Language of instruction: English
Assessment methods: Presentation + Evaluation
Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

De lessencyclus bestaat uit vier onderdelen, die elk een eigen licht werpen op tekstinterpretatie en het vertolken van een tekst.

Deel 1 (2 lessen/lesdagen)

In dit eerste blok wordt gewerkt aan een voorbereidende opdracht, een recente droom wordt gedetailleerd uitgeschreven en er wordt gewerkt met een voorwerp naar keuze waaraan men gehecht is, dat een emotionele betekenis in zich draagt.

Er wordt geoefend in: waarnemen, denken, voelen en intuïtie; objectiviteit, subjectiviteit, identificatie; technische elementen van het spel; de werking van 'emotional memory'.

Deel 2

In deel 2 vindt toepassing plaats van de spelelementen uit deel 1.

Er wordt gewerkt aan interpretatie, bewerking en betekenisgeving van een door de docent aangereikte

tekst. Vervolgens wordt overgegaan tot vormgeving (tekst, mise en scène, kostuum etc.) en regisseren en acteren.

Deel 3

In deel 3 is er samenwerking met de stembedocent. In dit deel wordt gewerkt met een zelfgekozen klassieke verhalende/epische tekst. Er is aandacht voor begin, midden, eind en spanningsboog en studenten coachen elkaar in het praktiseren van het geleerde uit deel 1 en deel 2.

Deel 4

In deel 4 is er een samenwerking met de stembedocent. Er wordt gewerkt aan een presentatie waarin studenten een verhaal vertellen. Als afronding vindt er een presentatie plaats.

Dramaturgy

Osiris: T-TO-DR2-12, **ECTS:** 5.0, **tutorial:** 70 hrs/week, **self study:** 70 hrs/week

Lecturer(s): Ricarda Franzen & Joachim Vincent Robbrecht

Instructional formats: Theory & Reflection + Excursion

Language of instruction: English

Assessment methods: Oral Exam, Paper, Practical Assignment, Evaluation

Grading: Mark (0-10; pass rate is ≥ 5.5)

In het tweede jaar staan de volgende onderwerpen centraal:

1. De acteertheorie en een verkenning van de visies hierop, vertegenwoordigd door verschillende regisseurs. De student leert stapje voor stapje zelf over het acteren te redeneren. Hij vormt een persoonlijke visie over de filosofie achter het acteren, gebaseerd op de geschiedenis van de acteertheorie.

2. Voorstelling- en tekstanalyse met betrekking tot het theater in de periode van na de tweede wereldoorlog tot en met het jaar 2000. Iconische voorstellingen, teksten en hedendaagse opvoeringen van teksten en regisseurs uit die periode worden bestudeerd.

Philosophy

Osiris: T-TO-FIL2-12, **ECTS:** 5.0, **tutorial:** 70 hrs/week, **self study:** 70 hrs/week

Lecturer(s): Resi Godwaldt

Instructional formats: Theory & Reflection

Language of instruction: English

Assessment methods: Oral exam, Paper

Grading: Mark (0-10; pass rate is ≥ 5.5)

Dit vak is in haar kortste omschrijving een antropologische analyse van de geschiedenis van het denken-in het algemeen- en de filosofie –in het bijzonder. Uitgangspunt is het probleem van het bewustzijn, de menswording en de ontwikkeling van taal en cultuurpatronen.

In het tweede leerjaar is de actualiteit van de 21e eeuw het uitgangspunt van studie. Lezend over de aanloop tot

en de erfenissen van de Verlichting worden de contouren van het moderne denken zichtbaar. Het denken wordt geduid in de context van sociaal-politiek economische verhoudingen en ideologieën.

In de lessen staan een aantal cultuurkritieken centraal. Zoals onder andere van Rousseau, Marx, Nietzsche, Heidegger en Sartre, Lemaire en Sloterdijk waarbij de moderne vervreemding een belangrijke rol speelt en steeds een relatie wordt gelegd met opvattingen van deze filosofen over (de rol/werking) van kunst

In deze wortels van het (post)moderne denken – die ons nog steeds voeden – zoeken filosofen (en met hen vele toneelkunstenaars) naar een verhouding tussen denken(bewustzijn) en de werkelijkheid.

Work Selections

ECTS: 2.0, **self study:** 56 hrs/week

Instructional formats: Excursion
Language of instruction: English
Assessment methods: Presence
Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

Iedere student is mede verantwoordelijk voor gezamenlijke projecten van de opleiding. De student bezoekt niet alleen voorstellingen en presentaties van medestudenten maar draait ook kassa en bardiensten bij voorstellingen. Tijdens de selectie zijn studenten aanwezig als ondersteunend lid van het team of als begeleider van de auditanten. In die rol adviseren zij de docenten die de auditie afnemen.

Mentoring & Professional Preparation

ECTS: 2.0, **tutorial:** 28 hrs/week, **self study:** 28 hrs/week

Instructional formats: Individual and group coaching
Language of instruction: English
Assessment methods: Presence
Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

Visiting Performance

ECTS: 2.0, **tutorial:** 56 hrs/week

Instructional formats:
Language of instruction: English
Assessment methods:
Grading:

Performance 1

Osiris: T-TO-1VOORS2-14, **ECTS:** 4.0, **self study:** 112 hrs/week

Lecturer(s): Guest lectures
Instructional formats: Project
Language of instruction: English
Assessment methods: Presentation + Evaluation
Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

De student gaat in dit studieonderdeel onderzoeken hoe hij/zij de vaktechnische leerlijn, instrumentele leerlijn en reflectieve leerlijn met elkaar kan verbinden en in een voorstelling tot een eerste presentatie kan komen. De voorstelling is een integraal project dat de student uitdaagt om alles wat hij/zij geleerd heeft in de leerlijnen gedurende de opleiding te integreren. De klas wordt bij dit vak in twee groepen gesplitst. Iedere groep gaat aan de slag met een (externe) regisseur die de voorstelling gaat regisseren. De voorstelling komt tot stand op basis van bestaand materiaal. Tekst – Regisseur – Acteur. Dit project is een kennismaking met het maken van een voorstelling. Aan het einde van het project wordt de voorstelling aan publiek getoond (locatie ArtEZ).

Door de voorstelling kan de student alle geleerde vaardigheden toepassen in de praktijk. Dit biedt de mogelijkheid om kritisch te kijken naar de eigen ontwikkeling. (Wat kan ik inzetten? En waar sta ik nu?). De voorstelling wordt gespeeld voor publiek waaronder vertegenwoordigers van het werkveld.

Free Chocie Credits

Osiris: T-TO-VR2-13, **ECTS:** 2.0, **self study:** 56 hrs/week

Instructional formats:
Language of instruction: English
Assessment methods:
Grading:

Vrije Studieruimte is een introductieproject aan het start van het studiejaar waarbij studenten in kleinere groepjes een korte voorstelling of presentatie voorbereiden. Er is geen vaststaand thema maar juist volledige vrijheid om in groepjes van 2 tot 6 personen een voorstelling of presentatie samen te stellen met een eigen gekozen thema. Het is de bedoeling dat de voorstelling/ presentatie ± 20 minuten duurt. Aan het einde worden de voorstellingen en presentaties openbaar getoond (ook aan extern publiek).

Doelstelling is het leren samenwerken en verschillende samenwerkingsvormen te onderzoeken. Om tot een voorstelling of presentatie met elkaar te komen is het belangrijk om keuzes te leren maken en hoe eventuele problemen opgelost kunnen worden. Verder is het onderzoeken van de eigen artistieke en het leren realiseren van eigen plannen belangrijk.

School of Acting - 3rd year/ semester 5+6

Arnhem

Voice

Osiris: T-TO-STM3-10, **ECTS:** 2.0, **tutorial:** 36 hrs/week, **self study:** 20 hrs/week

Lecturer(s): Caroline Idema (i.s.m. Linda Olthof, Sterre Konijn & De Veenfabriek)

Instructional formats: Training + Workshops + Group Lessons

Language of instruction: English

Assessment methods: Presentation + Personal Development

Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

Het vak Stem (en spreken) gaat in het derde jaar vooral over toepassing van vaardigheden geleerd in studiejaar 1 en 2.

Het vak is opgesplitst in 2 blokken waarbij de student gaat:

1. werken vanuit adem, stem en beweging; verbinding adem, stem en fysiek (in relatie tot een voorwerp, een ander, de ruimte en het publiek).
2. experimenteren met vooral muzikale en dynamische aspecten van het spreken in de breedste zin van het woord.

Dynamic Training|Movement

Osiris: T-TO-DTR3-10, **ECTS:** 2.0, **tutorial:** 38 hrs/week, **self study:** 18 hrs/week

Lecturer(s): Linda Olthof

Instructional formats: Practical + Training

Language of instruction: English

Assessment methods: Personal Development

Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

Het samenbrengen van het lichaam in beweging en stem door middel van fysieke voice/body training, objecten training en active breath oefeningen (zie vakbeschrijving stem).

Mime

Osiris: T-TO-MIME3-13, **ECTS:** 1.0, **tutorial:** 21 hrs/week, **self study:** 7 hrs/week

Lecturer(s): Irene Schaltegger

Instructional formats: Practical + Training

Language of instruction: English

Assessment methods: Personal Development

Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

In de tweede lessenserie wordt in alle onderdelen van de les naar een verdieping gezocht. Na eerst onderzoekend, zintuigelijk en spontaan bezig te zijn geweest, gaat het nu steeds meer over observeren, analyseren en vervolgens over herhaalbaar maken.

Wat doet het lichaam? Hoe beweegt het? Hoe voelt het? Wat is het ritme van een beweging, een scène? Hoe het ruimtegebruik en de richtingen in het lichaam?

Het accent verschuift van bewegen naar handelend bewegen. Alledaagse dingen doen hun intrede. We werken met o.a. een stoel, een bal en een jas.

Opdrachten met een wisselende focus:

- in een handeling blijven hangen, in herhaling vallen
- met een concrete handeling beginnen en vervolgens ergens anders in opgaan, het beginidee geheel loslatend.
- een concrete handeling uitvoeren, terwijl je met je gedachten elders zit.
- met aandacht een handeling uitvoeren.
- etc.

Vocal|Choral|Singing

Osiris: T-TO-ZNG3-10, **ECTS:** 2.0, **tutorial:** 34 hrs/week, **self study:** 22 hrs/week

Lecturer(s): Janneke Schaareman

Instructional formats: Practical

Language of instruction: English

Assessment methods: Presentation + Personal Development

Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

De zangles in het 3e jaar bestaat zowel uit ensemble als uit individuele coaching (afhankelijk van project).

De lessen richten zich op vocaal technische training, training van fysiek- en ruimtelijk bewustzijn, luisteren, onderhoud van de stem, opbouw van repertoire, begeleiding in interpretatie en presentatie.

Acting in the Movies

ECTS: 3.0, **tutorial:** 60 hrs/week, **self study:** 20 hrs/week

Instructional formats:

Language of instruction: English

Assessment methods:

Grading:

Dramaturgy

Osiris: T-TO-DR3-12, **ECTS:** 2.0, **tutorial:** 32 hrs/week, **self study:** 24 hrs/week

Lecturer(s): Joachim Robbrecht

Instructional formats: Lectures + Theory & Reflection + Paper

Language of instruction: English

Assessment methods: Paper, Analysis of a Play, Evaluation

Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

In het derde jaar wordt in het vak Dramaturgie behandeld wat de positie is van de acteur/ actrice in het hedendaags theater.

Tijdens de lessen wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

1. Hoe de student zijn technieken en denken over acteren kan gebruiken in een innovatieve hedendaagse context.
2. Er wordt inzicht gegeven in de omgang met postdramatische theaterteksten (Theateranalyse 3).
3. Er wordt onderzocht in hoeverre er in het hedendaagse theater nieuwe karakteristieke kenmerken te vinden zijn in relatie tot de kenmerken beschreven in post-dramatic theatre van Hans Thies Lehmann.

De student wordt in werkcollege uitgedaagd de theorie van hedendaagse theoretici te gebruiken om voorstellingen (op video of live gezien) te analyseren. De analyses, concreet aan de hand van praktijkvoorbeelden, zijn meer gericht op de creatieve denkspier van de student dan op het verwerven van basistechnieken voor analyse.

Philosophy

Osiris: T-TO-FIL3-12, **ECTS:** 2.0, **tutorial:** 32 hrs/week, **self study:** 24 hrs/week

Lecturer(s): Resi Godwaldt

Instructional formats: Project + Theory & Reflection

Language of instruction: English

Assessment methods: (Research) Presentation

Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

Dit vak is in haar kortste omschrijving een antropologische analyse van de geschiedenis van het denken-in het algemeen- en de filosofie –in het bijzonder. Uitgangspunt is het probleem van het bewustzijn, de menswording en de ontwikkeling van taal en cultuurpatronen.

In het derde jaar worden in verschillende projectweken onderwerpen behandeld die van belang zijn in het (kunst)filosofisch discours van het moderne Europa.

Onderwerpen:

Een project over Rilke waarbij zijn werk en zijn geschriften over kunst worden verwerkt in een tekst van studenten over hun kunstenaarschap.

Een project over het postmodernisme (nog nader te bepalen invalshoek).

Acting Project 1|Stories Project

ECTS: 2.0, **self study:** 56 hrs/week

Instructional formats:

Language of instruction: English

Assessment methods:

Grading:

Mentorship

ECTS: 1.0, **tutorial:** 28 hrs/week

Instructional formats:

Language of instruction: English

Assessment methods:

Grading:

Visiting Performance

ECTS: 2.0, **self study:** 56 hrs/week

Instructional formats: Excursion

Language of instruction: English

Assessment methods: Presence

Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

De student wordt, middels de ArtEZ cultuurpas, in staat gesteld gratis voorstellingen te bezoeken. Voor iedere student is het zien van voorstellingen en films een onmisbaar deel van zijn, studie. Bezochte voorstellingen en films zijn gespreksstof in de lessen. Minimaal 20 verschillende voorstellingen dient een student te hebben gezien. De focus ligt vooral op theatervoorstellingen maar ook andere disciplines mogen voorbijkomen.

Performance Project 1

Osiris: T-TO-1SPP3-13, **ECTS:** 5.0, **self study:** 140 hrs/week

Lecturer(s): Guest lectures

Instructional formats: Project (group)

Language of instruction: English

Assessment methods: Presentation + Evaluation

Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

Bij Spelproject 1 in het derde studiejaar staat tekst behandeling centraal. De student leert lezen wat er staat in een tekst en gebruikt dat in zijn spel. Het is een integraal project waarbij van de student verwacht wordt dat hij/zij zijn vaardigheden en kennis (vanuit andere studieonderdelen) in dit spelproject kan toepassen. De complexiteit neemt in het derde studiejaar toe.

Spelproject 1 duurt in totaal 3 weken. Het zijn geen trainingslessen. Het is juist het toepassen en door ontwikkelen van eigen kunnen.

In het derde studiejaar dienen studenten zelf met een aanbod te komen. Het is de bedoeling dat studenten initiatief nemen op de vloer en in staat zijn om feedback van docenten mee te nemen en daarmee aan de slag te gaan maar tegelijkertijd ook blijven aandienen met nieuw aanbod in hun spel.

Verdiepend project waarin de vaardigheden van het spelen zoals die in de voorgaande jaren zijn beoefend onder leiding van een ervaren docent verder worden uitgediept.

Performance Project 2

ECTS: 5.0, **self study:** 140 hrs/week

Instructional formats:

Language of instruction: English

Assessment methods:

Grading:

Performance Project 3

Osiris: T-TO-3SPP3-14, **ECTS:** 3.0, **self study:** 84 hrs/week

Lecturer(s): Guest lectures

Instructional formats: Project

Language of instruction: English

Assessment methods: Presentation + Evaluation

Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

De focus bij Spelproject 3 ligt op muzikaliteit, tekst zeggend, zang en het zelf creëren van materiaal. De student gaat veelal luisteren, zelf spreken en zingen tijdens het project. De student wordt uitgedaagd om te reageren, improviseren en te incasseren wat er gebeurt op de vloer en hoe hiermee om te gaan.

Spelproject 3 is net als de andere spelprojecten een project dat in enkele weken plaatsvindt. Spelproject 3 zal 3 weken duren.

De student krijgt voorafgaand aan dit project specifieke voorbereiding. Zo wordt dit spelproject gekoppeld aan het studieonderdeel Zang/ Koorzang. Muziek speelt een grote rol in het project en om de muziekstukken die in het spelproject behandeld worden al te leren kennen en beheersen is hier extra voorbereiding voorafgaand ingepland.

Er zal aan het einde van het project een presentatie plaatsvinden. Deze presentatie heeft geen (externe) publieke functie. Er worden deskundige op het gebied van muziek uitgenodigd om te komen kijken/luisteren naar de presentatie. De presentatie zal een beeld geven waar een student staat. De focus ligt bij de presentatie op het luisteren en het delen van ervaringen.

Er is een samenwerking met de Veenfabriek bij dit project.

Studenten maken korte voorstellingen of presentaties. Doelstelling is het onderzoeken van de eigen artistieke, onderzoeken van samenwerkingsverbanden i.s.m. (een) partner(s) uit de beroepspraktijk.

Performance 2

Osiris: T-TO-VOOR3-13, **ECTS:** 12.0, **self study:** 336 hrs/week

Lecturer(s): Guest Director

Instructional formats: Project + Presentation + Evaluation

Language of instruction: English

Assessment methods: Presentation + Evaluation

Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

De student gaat in dit studieonderdeel onderzoeken hoe hij/zij de vaktechnische leerlijn, instrumentele leerlijn en reflectieve leerlijn met elkaar kan verbinden en in een voorstelling tot een eerste presentatie kan komen. De voorstelling is een integraal project dat de student uitdaagt om alles wat hij/zij geleerd heeft in de leerlijnen gedurende de opleiding te integreren.

In het derde studiejaar wordt de voorstelling in vergelijking met het tweede studiejaar complexer gemaakt. Zo vindt de voorstelling in het tweede jaar buitenschools plaats en is er een samenwerking met Toneelgroep Oostpool. Studenten gaan in een realistische context een voorstelling maken en deze aan een groter publiek tonen.

Door deze voorstelling kan de student alle geleerde vaardigheden tijdens zijn opleiding direct toepassen in de praktijk. Dit biedt de mogelijkheid om kritisch te kijken naar de eigen ontwikkeling. (Wat kan ik inzetten? En waar sta ik?). De voorstelling wordt gespeeld voor publiek waaronder vertegenwoordigers van het werkveld.

Mentoring & Professional Preparation

ECTS: 3.0, **self study:** 84 hrs/week

Instructional formats:

Language of instruction: English

Assessment methods:

Grading:

Free Choice Credits

Osiris: T-TO-VR3-13, **ECTS:** 12.0, **self study:** 0 hrs/week

Instructional formats:

Language of instruction: English

Assessment methods: Performance + Presentation (Lecture depending on topic of choice)

Grading: G/V/O (G=good / V=Adequate / O=Inadequate)

Deel 1. Voorstelling/ presentatie (2 EC)

Vrije Studieruimte is een introductieproject aan het start van het studiejaar. Studenten maken in kleinere groepjes in twee weken tijd een korte voorstelling of presentatie. Er is geen vaststaand thema maar juist volledige vrijheid om in groepjes van 2 tot 6 personen een voorstelling of presentatie samen te stellen met een eigen gekozen thema. Het is de bedoeling dat de voorstelling/ presentatie 20 minuten duurt. Aan het einde worden de voorstellingen en presentaties openbaar getoond (ook aan extern publiek).

Doelstelling is het leren samenwerken en verschillende samenwerkingsvormen te onderzoeken. Om tot een voorstelling of presentatie met elkaar te komen is het belangrijk om keuzes te leren maken en hoe eventuele problemen opgelost kunnen worden. Verder is het onderzoeken van de eigen artistieke en het leren realiseren van eigen plannen belangrijk.

Deel 2. Eigen invulling (10 EC)

De student ontwerpt een eigen onderwijstraject van vijf weken in overleg met de mentor. Voorafgaand schrijven studenten bij het mentoraat een plaatsbepaling (“waar ben ik”, “waar ben ik mee bezig” etc.). Op basis van deze plaatsbepaling start de student een eigen onderzoek n.a.v. een onderzoeksvraag. Hiervoor schrijft de student een plan dat hij voorafgaand bespreekt met de mentor. Dit plan geeft richtlijn wat de student gaat doen in die vijf weken. Het plan ligt niet vast maar blijft gedurende de uitvoeringsperiode flexibel en is het mogelijk om wijzigingen door te voeren.

Bij dit studieonderdeel krijgt de student de ruimte om een persoonlijk programma samen te stellen dat een verdiepend en/of verbredend karakter heeft.

Iedere student krijgt begeleiding vanuit de opleiding of een externe begeleider, dit is afhankelijk van de aard en inrichting van de vrije studieruimte. Hoe de student begeleid zal worden en door wie zal worden besproken met de mentor.

Het doel van de eigen invulling van een student is:

- het verdiepen van het eigen kunstenaarschap
- onderzoeken
- het verbreden van eigen kennis en inzichten

De student verricht in deze periode een persoonlijke onderzoek en leert hoe hij dit onderzoek moet vormgeven. Zo zal de student zelf activiteiten en werkvormen moeten vinden om zijn onderzoek vorm te geven en uit te kunnen voeren.

Thesis

ECTS: 1.0, **self study:** 28 hrs/week

Instructional formats:

Language of instruction: English

Assessment methods:

Grading: