

DOX:WORLD

DOX:ANTROPOLOGI

3 ugers kursus i praktisk dokumentarfilmproduktion for antropologer

DOX:ANTROPOLOGI er et intensivt hands-on kursus for dig, der ønsker at flette video og antropologi sammen. Måske vil du gerne mestre det at filme, så kameraet kan blive dit supplerende forskningsredskab under et feltarbejde. Måske drømmer du om at komme helt ud over stepperne og producere store dokumentarfilm med en stærk dramaturgisk bue til et bredt publikum. Måske er du på vej ind i det etnografiske filmmiljø eller i visuel antropologi, hvor antropologisk forskning og formidling via film er et fagligt felt i sig selv. Eller måske vil du lære at lave film, så du står stærkere i en jobsituation.

På DOX:WORLD møder vi dig der, hvor dine ambitioner er. Vi tilbyder dig praktisk-metodiske færdigheder til dokumentarfilmisk at arbejde med de spørgsmål, som du som antropolog stiller verden og til at formidle den unikke indsigt, som antropologer ofte sidder inde med. Vi vælger på DOX:WORLD samtidig at lægge vægt på, at du skal producere velfungerende historier og arbejde med at udvikle dit filmsprog - som er færdigheder du får brug for, uanset hvordan du efterfølgende vil bruge dit kamera.

DET ANTROPOLOGISKE FELTARBEJDE OG DOKUMENTARFILM

Det antropologiske feltarbejde og et dokumentarfilm projekt har rigtig meget til fælles - så meget at det ligger lige til højrebent at arbejde med dokumentarfilm, når man har en antropologisk bagage. Uanset hvilken type dokumentar eller etnografisk film som du ønsker at lave, går dokumentaristen ligesom feltarbejderen ud i verden og snakker med nogle mennesker, interesserer sig for deres hverdagsliv, hvad de gør og hvad de mener og tror og tænker om tingene. Hvad de stræber efter, hvordan de lever deres liv. Det er det helt grundlæggende humanistiske blik, som kan gøre os klogere på både vores eget liv og på det menneskelige liv som sådan. Der er så mange spændende historier derude og følelsen af, at meget liv forsvinder når alt det, som er sanset og oplevet, skal ind i en forskningskasse, kan være en stærk motivation bag ønsket om at bruge filmmediet til netop at formidle virkelige mennesker, handlinger og følelser. At fortælle historier.

Feltarbejdet og dokumentarfilmen har både sammenfald og nogle forskelle.

Det antropologiske feltarbejde kræver en god relation til de mennesker, der undersøges. Man skal bruge tid på at lære de rigtige personer at kende, og skabe en god forbindelse så man får lov til at se, hvad der egentlig foregår - og ikke bare det, som informanterne siger, der foregår. På samme måde kræver **det dokumentarfilmiske arbejde**, at man har en god relation, som giver en lov til at komme tæt på - og ikke bare observere i halvtotal.

Kameraets præmis og feltarbejdets præmis adskiller sig ved, at du i den efterfølgende antropologiske tekst kan skrive en sammenhængende analyse frem. Kameraet, derimod, giver dig dine byggesten og du er derfor udfordret på, at du får skabt et fokuseret materiale allerede *mens* du samler ind.

DOX:ANTROPOLOGI giver værktøjerne til at bruge disse relationer til at skabe en rammende fortælling, og til at gå ind i en situation og tage styringen over processen, og ikke bare vente på at informanterne gør noget spændende, som tilfældigvis kommer på film.

Hvor den antropologiske relation til informanterne tit er, at man observerer og deltager i det, som informanterne har gang i, kræver det dokumentariske arbejde at man også kræver noget af de mennesker, der er i felten - beder dem om at starte en bestemt samtale, om at gå et sted hen mv., hvilket man gennem researchen ved er noget, de normalt gør. Det dokumentariske arbejde kræver på den måde fokus, beslutninger og valg på langt mere stram vis end et feltarbejde, men det muliggør at man får et rigt materiale og ikke 100 timers råfilm, som man efterfølgende har svært ved at finde en historie i..

Disse forskelle kommer f.eks. også til udtryk i forskellen på **et dokumentarfilmiske interview** og **feltarbejdets interviewmetode**. Hvor feltarbejderen ofte udfører det undersøgende interview, hvor man borer ned og forstå informantens livsverden, vil det filmiske interview ofte være et langt mere målrettet interview, for at man ikke ender med at have 60+ minutters interview, hvor man egentlig kun kan/skal bruge 5 minutter i sin film. Hvis man allerede har haft en god snak med sin informant, før man sætter kameraet op, så ved man bedre, hvad man skal spørge om, for at få dem til at snakke om det, man gerne vil have med på sin film. Ligeledes vil man tænke i, hvordan man laver et lækkert filmisk interview og ikke et klassisk tv-interview op af en hvid væg.

DEN ANTROPOLOGISKE HISTORIEFORTÆLLER

Alt afhængigt af, hvilken stil af film man gerne vil lave eller hvorvidt man primært vil bruge kameraet som et ekstra forskningsværktøj og ikke har ambitioner om at lave film til et publikum, vil man arbejde mere eller mindre stramt med den dokumentarfilmiske metode. På DOX:WORLD får man redskaberne - som man efterfølgende kan finde sit eget snit i.

Hvis du gerne vil lave dokumentar, der møder et publikum, forventer selvsamme publikum at du *fortæller en historie*. De forventer, at du vælger det ud af virkeligheden, som er allermost spændende og sigende for de mennesker, som din film handler om. De forventer, at der er udvikling og fremdrift i fortællingen. De forventer m.a.o at du tager en kasket på som en instruktør, der har udvalgt, hvad hun ser som allermost vigtigt og sætter det ind i en velfungerende ramme. Det gør sig også gældende, hvis man arbejder med fx et poetisk filmsprog, som ikke umiddelbart har den store dramaturgiske bue. Publikum skal tages fra A til Z i en sammenhængende fortælling.

Som DOKUMENTARIST arbejder du derfor med et paradoks: Du indgår en kontrakt med publikum om at det ikke er fiktion, men virkeligheden, som du formidler. Samtidig indgår du også kontrakt med publikum om at du *gør* noget ved den virkelighed, så det bliver til en historie.

Hvor den antropologiske tekst ofte formidler *information*, arbejder dokumentarfilmen lige så meget med at formidle viden og indsigt via *følelser, stemninger og oplevelser*. En films anslag giver den første pejling mod, hvad filmen kommer til at handle om, og derefter skal filmen holde sit publikum i hånden og tage dem på rejse fra A til Z.

DOX:WORLD INVITERER DIG IND I ET KREATIVT RUM

DOX:WORLD inviterer dig ind i et kreativt rum, hvor dine antropologiske refleksioner og ambitioner kobles med praktiske hands-on redskaber. Vi ønsker at gøre jer bevidste om, hvor spændende historier I kan fortælle og at de historier kan fortælles på mange forskellige måder - og give jer redskaber til det.

VEL MØDT PÅ DOX !

UNDERVISNINGSPLANEN

DOX:ANTROPOLOGI er et meget intensivt 3 ugers kursus, hvor du laver 2 korte dokumentarfilm, som tager dig gennem hele processen i en dokumentarfilmproduktion. Undervisningsformen er learning-by-doing.

TO DOKUMENTARFILM PROJEKTER

Under kurset kommer du til at lave to små dokumentarfilm. Den første FILMPROJEKT 1 er en øvelse, hvor vi forlods har besluttet, hvad I skal lave film om (men ikke hvordan filmen skal være). Man går i gang allerede på dag 1 og der er premiere en uge senere. Det er m.a.o over stok og sten, og man kommer næsten altid til at lave nogle fejl...og det er kun godt, for det er nemlig via sine fejl, man lærer allermest. Dernæste skal du i resten af tiden arbejde på FILMPROJEKT 2, som ofte vil være et portræt.

OPLÆG: EN DOKUMENTARFILMPRODUKTION FRA A TIL Z - REDSKABER

Sideløbende med jeres 2 filmprojekter, har vi næsten hver dag oplæg, hvor vi præsenterer jer for de redskaber, som slutteligt skal give jer en fuld værktøjskasse, når I tager fra DOX.

De første dage bliver en hurtig gennemgang af de redskaber, I har brug for, for at kunne lave den første produktion, såsom at manuelle kameraindstillinger og lyd, at filme effektivt, simpel manus for dokumentar, organisering af dit materiale i klippeprogrammet Premiere Pro. Vi kommer derefter tilbage til disse emner med udvidet oplæg.

IDEUDVIKLING: RESEARCH & MANUS

RESEARCH: Dokumentaristens arbejde handler om at tage en masse valg, før man overhovedet går i gang med optagelser! Disse valg tages på baggrund af research: Hvordan du forestiller dig din film? Hvordan den fortælles og hvad der fortælles? Hvordan starter filmen? Hvad er den første scene? Hvad skal der ske i filmens midte - og hvordan slutter den?

MANUS: Manus er et arbejdsredskab for dig selv, hvor du svarer på ovennævnte spørgsmål og ofte bliver konfronteret med de irriterende spørgsmål: Hvad du *egentlig* vil med din film, hvad din hovedkarakter *egentlig* har gang i og dermed, hvad handler filmen *egentlig* om og - vigtigt - hvordan du så vil sikre, at kameraet kan se det. I skriver manus til begge filmprojekter og får 1:1 feedback fra os før I går i gang med jeres optagelser. Det er sjældent at en dokumentarfilm bliver helt som man havde researchet og forestillet sig den fordi virkeligheden altid overrasker. Derfor er manus for dokumentar ikke en drejebog eller en skydeliste, men forestillinger baseret på research.

VISUALITET: Vi skal se og opleve noget - og det skal du gøre dig nogle forestillinger om, før du går i gang med første optagelse. Hvordan ser filmen ud og hvordan skal den føles? Er det håndholdt

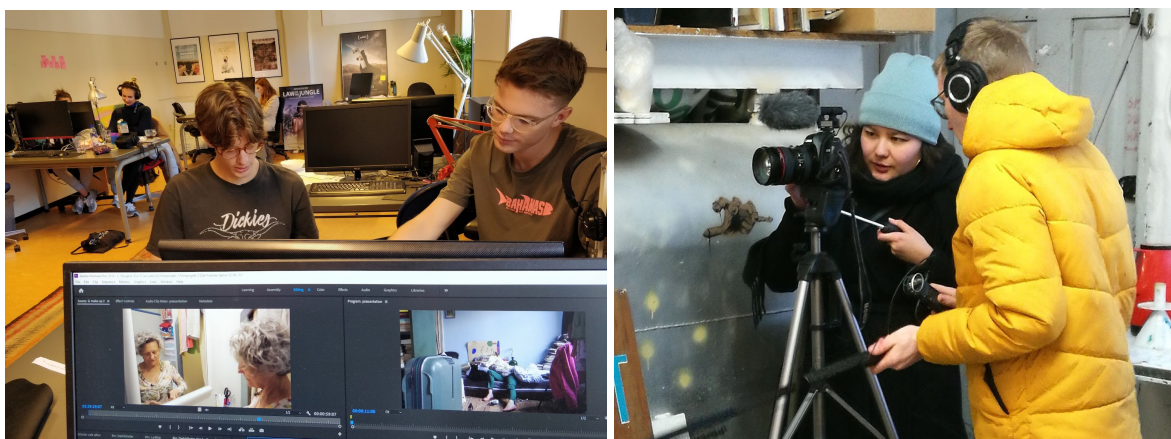
reportagestil eller et observerende kamera - og hvorfor? Hvordan kan filmsproget være med til at tegne din hovedkarakter eller de mennesker, der bærer filmen? Disse overvejelser gør også, at du er bevidst om, hvad kameraet skal lægge mærke til. Disse beslutninger er med til at gøre dit materiale stærkt og sikrer, at man ikke kommer til at "registrere" en masse i halvtotal.

KAMERA ARBEJDET: Hvordan filmer man effektivt og sikrer, at man "dækker en scene ind" så man efterfølgende kan klippe den? Vi går bag om egne produktioner og viser jer eksempler på kameraarbejde.

INTERVIEW: Hvordan arbejder man med det spændende filmiske interview, hvor man undgår det stive TV-look med folk op af en væg? Vi ser eksempler og tager jer også omkring interviewteknik.

KLIP: Det er vigtigt at organisere sit materiale meget struktureret i Premiere Pro - eller et hvilket som helst andet klippeprogram. Vi tager jer igennem de vigtigste tips og tricks i Premiere Pro, inkl. transskription af jeres materiale og simpel klippemanus.

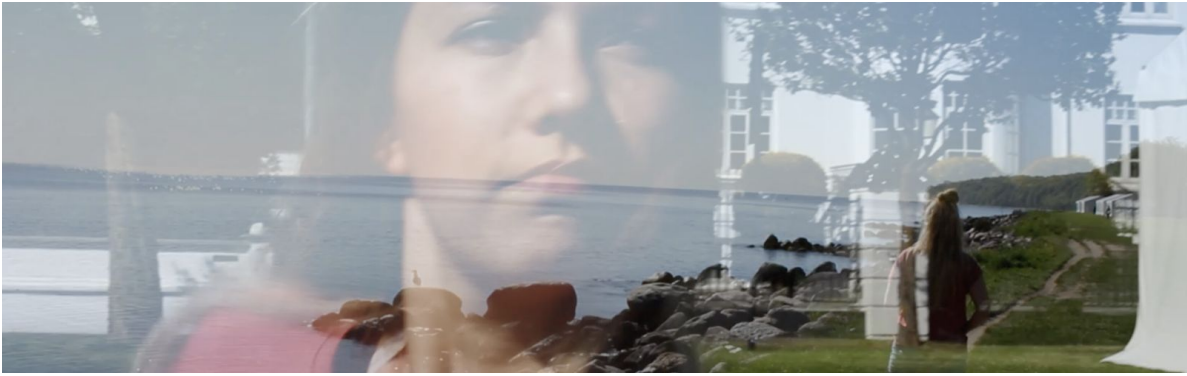
Vi kan ikke nå at lave decideret undervisning i de mange funktioner, der er i et klippeprogram - men vi sparrer med jer under klipningen, ligesom I hjælper hinanden (der er altid nogle superbrugere og haj'er til transitions, colorgrading etc.) og inden kurset kan I sætte jer ind i Premiere Pro via Lynda.com tutorials.

OPLÆG: DOKUMENTARISKE ARBEJDSMETODER - STJÆL MED ARME OG BEN

Vi viser fortløbende film eller klip fra film, som bygger på forskellige dokumentariske arbejdsmetoder og filmisk sprog, inkl. klip fra antropologiske film. Vi benævner det "arbejdsmetoder" og ikke genrer, da vi her ikke skal analysere, men skrabe ind: Vi kører konceptet "stjæl med arme og ben" som betyder, at vi ser filmene med henblik på, at I skal tage så meget som muligt fra filmene og bruge det i jeres egen filmproduktion. Det giver også en fælles reference på holdet, at man kan tale om kamera-arbejdet i én film eller måden instruktøren brugte sig selv på i en anden film.

Også her bliver det meget hands-on - I skal bruge inspirationen konkret i jeres egne filmprojekter. I skal finde jeres egen vej i spændet mellem antropologien og dokumentarfilmen, og filmeksemplerne tjener også til at udvide horisonten for, hvor spændende fortællinger man kan lave med forskellige greb, arbejdsmetoder og dramaturgi.

FOKUS OG FORESTILLINGSEVNE: AT BESLUTTE SIG & TAGE VALG

Vores undervisning er hands-on og du arbejder fra første dag med at gøre tanker om de historier, du vil fortælle og hvordan du vil fortælle dem. Det kan virke meget overraskende - men netop fokus, forestillingsevne, beslutsomhed og at tage valg bliver dine allerbedste venner i dit kommende arbejde som dokumentarist.

VEL MØDT PÅ DOX