

Koncepce rozvoje studijního programu a katedry na následující čtyři roky s ohledem na vytvoření pluralitního prostředí, v němž se studující rozvíjejí na základě svého estetického zaměření, tvůrčích aspirací a svého jedinečného talentu.

Vlastní analýza platných akreditovaných studijních programů realizovaných na daném pracovišti a případný návrh změn.

Umění, film, animovaný film. Tvorba, hledání, radost z objevování, vztek když se nedaří, posedlost, pot, krev a slzy i zázrak, když se vše nakonec sepne do pevného tvaru. To je můj svět režisérky animovaných filmů i pedagožky katedry animace. V mých očích je animovaný film jeden z nejlepších způsobů života, těší mě své zkušenosti předávat katedře animace FAMU, studentům a studentkám i hledat způsob, jak je co nejlépe připravit na jejich budoucí tvůrčí dráhu.

Moje koncepce rozvoje studijního programu KAT navazuje na směr, který byl nastaven již v době založení katedry a kterým se společně s týmem kolegů ubíráme i po dobu mého působení v roli vedoucí katedry.

Základem výuky na naší katedře je krátký animovaný film, který je svébytným uměleckým filmovým formátem a zároveň východiskem pro jiné druhy a formy animace. Naším cílem je vzdělávat a připravovat na samostatnou tvůrčí dráhu režiséry a režisérky animovaného filmu jako osobnosti s uměleckou vizí i praktickými dovednostmi, kteří mají filmové a estetické cítění, vzdělání a přehled.

Věříme v kontinuitu, setrvalý rozvoj a další vývoj. Důraz klademe jak na praktické znalosti a dovednosti, tak na teoretické vědomosti, protože právě toto spojení umožňuje komplexní vzdělávání tvůrčích osobností nejen v oblasti animované tvorby. Naší ambicí je, aby naši absolventi a absolventky našli v animaci či oborech s ní spojených radost nebo dokonce smysl svého života, aby pro ně tvorba byla posláním, koníčkem, vášní.

Studijní programy naší katedry prošly v nedávné minulosti novou akreditací, která se jeví jako vyhovující, nicméně ji nebereme jako neměnnou. Naopak, studijní programy průběžně revidujeme, přizpůsobujeme novým požadavkům a hledáme prostor pro vylepšení. Upravujeme stávající předměty, zavádíme nové, optimalizujeme časovou zátěž našich studujících včetně souvisejícího kreditového ohodnocení.

V minulém roce jsme zásadním způsobem změnili podobu studijních plánů zejména u společných cvičení, jako reakci na dlouhodobé pozdní dokončování filmů. Pro studující vyšších ročníků (včetně těch s jakkoliv prodlouženým studiem), jsme zavedli pravidelné společné schůzky, tzv. *checkpointy*. Díky tomu jsme získali kontinuální přehled o stavu jejich projektů i prostor pro včasné řešení procesních problémů. Studenti a studentky kteří / které pracují doma na svých absolventských filmech nebo díky rozložení či

přerušeni nemají v daný moment povinnosti na katedře, s ní díky těmto schůzkám neztrácí kontakt. Zavedli jsme také nový způsob povinné prezentace vývoje filmů na klauzurách, který se více přibližuje profesionální praxi. Po skončení tohoto akademického roku budou veškeré změny vyhodnoceny, a v případě potřeby budou opět upraveny.

Při úpravách studijních plánů je pro nás velmi důležitá také studentská zpětná vazba. Na připomínky a podněty ze vzájemných diskusí a evaluací se snažíme flexibilně reagovat a zohlednit je. Podněty se týkají i změn externích pedagogů. Podařilo se nám například získat ke spolupráci pedagoga HAMU, skladatele Martina Klusáka, díky čemuž naši studující začali spolupracovat se svými kolegy z katedry skladby HAMU.

Chystanou inovací je zapojení našich nedávných úspěšných absolventů / absolventek do pravidelné výuky, jako externích vyučujících. Ze zkušenosti vím, že studující vítají vyučující, kteří jsou blízcí jejich věku, přinášející do výuky nové, současné pohledy. Spolupráce katedry s absolventy a absolventkami bude mít vzhledem k jejich vyčerpání i potřebám katedry více podob. Jednou je semestrální, případně celoroční dramaturgický dohled absolventa / absolventky na 1-2 vybrané bakalářské filmy. Dále je to předmět režie, pravděpodobně v LS 2. ročníku. Předmět, který je nyní vyučován jedním pedagogem, bude rozdělen mezi naše absolventy. Studující tak získají na režii více pohledů z různých perspektiv. Semestrální hostování bychom rádi v budoucnu uskutečnili i se zahraničními tvůrci (v rámci mentoringu).

V uplynulém roce se podařilo iniciovat větší propojení s ostatními českými školami animace. V úzké spolupráci s pražskou UMPRUM byla uspořádána konference a pitching studentských projektů *Aniklani*, kterých se zúčastnili i studenti a zástupci zlínské UTB a plzeňské FDULS. V následujících letech je v plánu na obdobné aktivity navázat a dále je rozvíjet. Vytváření prostoru pro diskusi, sdílení *know-how* a celkovou podporu tuzemské animační komunity vnímáme jako důležitý úkol, kterého by měla být naše katedra součástí.

Zároveň jsme a chceme být i nadále součástí mezinárodní filmové / animované scény. Uvědomujeme si důležitost propojení našich studentů / studentek se světem, s tvůrci, s festivaly, které slouží k jejich rozhledu, informovanosti a profesionálnímu růstu. Podporujeme mezinárodní kontakty, výjezdy našich studujících na Erasmus, a festivaly, setkávání se se studujícími zahraničních škol, které má nejrůznější formy, jako například setkávání na mezinárodním studentském fóru Festanča v Žilině, výjezd studentek na letní soustředění 4 evropských animovaných škol ve Švýcarsku nebo plánovaná spolupráce našich studujících s UMPRUM a francouzskou školou La Poudrière.

Analýza platných akreditovaných studijních programů

Studijní programy byly čerstvě akreditovány a nastaveny tak, aby vyhovovaly současným požadavkům, zároveň je průběžně revidujeme a podrobujeme úpravám.

Bakalářský studijní program je určen pro budoucí samostatné tvůrce, pracovníky a pracovnice v oblasti animace a příbuzných oborech. Absolventi a absolventky mají praktické znalosti v oblasti animovaného filmu včetně profesí s ním spojených a nezbytné dovednosti potřebné pro vznik animovaného díla. Disponují znalostmi v oboru stříhové skladby, zvukové tvorby, hudební teorie, historie české i světové kinematografie, v uměnovědných oborech, mají rozhled ve světě kultury a filmu. Jsou začínajícími samostatnými tvůrci / tvůrkyněmi, schopni vytvářet své filmy i uplatnit se na různých pozicích nejen v animačních studiích. Předpokládá se u nich další profesní tvůrčí rozvoj nabytých dovedností a zkušeností.

Bakalářský program nabízí studujícím obsáhlou a komplexní skladbu předmětů. Své scénářistické, výtvarné, animační, režijní schopnosti studující získávají na samostatných etudách v 1. ročníku, rozvíjí a prohlubují je pak na společných cvičeních v 2. ročníku a následně na bakalářském filmu. Praktické znalosti získají v 2D i 3D digitální animaci, ve stop-motion technikách loutky a plošky. V předmětech stříh, hudba, zvuk, kamera, atd. získávají znalosti v dalších odvětvích, které pro své vzdělání potřebují a využívají. V teoretických předmětech katedry proniknou do stavby příběhu, rozvíjejí své scénářistické schopnosti, seznámí se s dějinami animace i současnou podobou animované tvorby. Nedílnou součástí vzdělávání v bakalářském programu jsou teoretické předměty z celoškolní nabídky FAMU, rozvíjející jejich obzory a pohled (nejen) na filmovou tvorbu ve všech jejích podobách, obohacující osobnost studentů / studentek.

Magisterský studijní program rozvíjí a prohlubuje předchozí nabyté vzdělání studujících, jejich dovednosti i znalosti v oblasti animovaného filmu i teorií.

Absolventi a absolventky mají pokročilé praktické znalosti a dovednosti, dobře se orientují v problematice krátkého i celovečerního filmu a seriálové tvorbě, mají teoretické filmové vzdělání a kulturní rozhled. Jsou samostatnými tvůrci schopnými vytvářet vlastní díla, vést pracovní kolektiv, pracovat na vedoucích pozicích v oblasti animovaného filmu a příbuzných profesích.

Studující magisterského studia si vedle teoretických přednášek KAT profilují základ svého studia přednáškami z celoškolní nabídky FAMU, věnují se přípravě své teoretické práce. Nejvíce prostoru je věnováno vývoji a realizaci absolventského filmu, což je zároveň příprava na reálnou situaci nezávislého tvůrce / tvůrkyně po absolutoriu. Během práce na filmu se studenti a studentky naučí formovat a rozvíjet své prvotní ideje, srozumitelně a

efektivně prezentovat svůj projekt na komornějších i velkých fórech, komunikovat se spolupracovníky, se štábem. Jejich film prochází standardními fázemi jako je vývoj, výroba, postprodukce, ale i navazující distribuce, festivalová strategie a pod. Studující tak poznají vznik a život filmu před i po realizaci v celé jeho složitosti a komplexnosti. V tomto se magisterský film zásadně liší od bakalářského, kde je základem zejména osvojení si potřebných dovedností a samotná realizace filmu.

Přípravu na tvůrčí kariéru v reálných podmínkách po absolutoriu, bychom chtěli dále rozvíjet (např. podmínka přihlášení na pitching fóra, povinné vedení týmu a pod.).

Ve studijních plánech chystáme tyto úpravy:

- S novou povinností dokončit film 2. ročníku během ak. roku vyvstala potřeba přeskupit některé předměty a časovou zátěž a tím uvolnit studentům / studentkám 2. ročníku čas potřebný na realizaci samotného filmu, která dříve probíhala ve volném čase během prázdnin.
- Chystáme vytvoření předmětu / modulu o finanční gramotnosti, který umožní studujícím orientovat se v problematice smluv, honorářů, grantů, financování animovaného filmu.
- Chystáme úpravu / vytvoření předmětu Režie s absolventy, zařazení dramaturgického dohledu s absolventy do studijních plánů (viz popis výše)

Konkrétní návrh na zajištění mezikatederní spolupráce - především pro realizaci společných cvičení

Důležitou součástí studia je spolupráce se studenty a studentkami jiných kateder, kde se formují důležité přátelské i pracovní vazby, často přetrvávající i v profesním životě po absolutoriu. K tomuto účelu dobře slouží společná cvičení, propojující naše studující se studujícími jiných kateder (KP, KZ, KSS, případně KSD, KK, CAS).

Z mého pohledu je mezikatederní spolupráce v současnosti dobře nastavena a je efektivní. KAT stabilně spolupracuje s jinými katedrami na úrovni institucionální (spolupráce na společných cvičeních je zanesena v Bílé knize FAMU, je součástí předmětů zúčastněných kateder), i na úrovni individuální (studenti / studentky si pro svá cvičení sami vyhledávají své spolupracovníky / spolupracovnice).

Velmi úzkou vazbu máme s KP, se kterou jsme v minulém roce vyvíjeli efektivnější způsob dokončování společných cvičení, zejména 3. ročníku bakaláře a magisterských ročníků. Pravidelně s nimi uskutečňujeme pitching připravovaných projektů. Další, pro nás nezbytnou katedrou, je KZT. Vedle pravidelné spolupráce na společných cvičeních s nimi jezdíme na společné pobyty v Poněšicích, kde studující obou kateder navzájem prezentují své filmy a mají tak možnost blíže se poznat a zjistit, kdo si s kým nejlépe "sedne" v pohledu na filmovou tvorbu. Stejnou důležitost pro nás má i KSS; filmy našich studentů/ studentek bývají prezentovány na jejich dílnách, studující stříhu jsou přítomni na animovaných projektech často již od samotného vývoje látky.

Spolupráce s dalšími katedrami, například s KSD, KK, a vychází spíše z individuálních potřeb jednotlivých studujících a jejich filmů. V minulém roce jsme uspořádali společně s KSD společný modul pro studující obou kateder o psaní scénáře pro animaci.

Výhledově hledáme spolupráci s KHD, nicméně vzhledem k intenzitě současných studijních programů i preferencí samotných studujících se bude jednat spíše o individuální projekty, případně moduly.

Koncepce personální politiky katedry, personální složení katedry (odborníci z praxe, teoretici, profesionální pedagogové apod.)

Katedra animace má silný, výkonný, dobře vyladěný tým interních vyučujících. Velmi si cením přátelského a soudržného prostředí, které se přenáší i na studující.

Při výkonu vedení katedry se mohu na své spolupracovníky a spolupracovnice plně spolehnout. Tajemnice katedry, zástupce vedoucí katedry, garant oboru, pedagogové pověřeni vedením a organizací stop-motion studia i další vyučující vykonávají svou práci iniciativně, často nad rámec svých povinností, na úkor svého volného času.

Naše vyučující tvoří aktivní tvůrci, odborníci z praxe, teoretici a profesionální pedagogové. Soustavně prohlubují své znalosti a přenáší své poznatky a zkušenosti do výuky.

Máme vyvážený poměr mužů i žen, mladších i zkušenějších pedagogů a pedagožek.

Stejně vyvážený poměr je i u našich externích vyučujících. Nyní plánujeme zapojit jako externí vyučující nedávné absolventy a absolventky naší katedry, což výrazně osvěží různorodost názorů a pohledů na svět animovaného filmu.