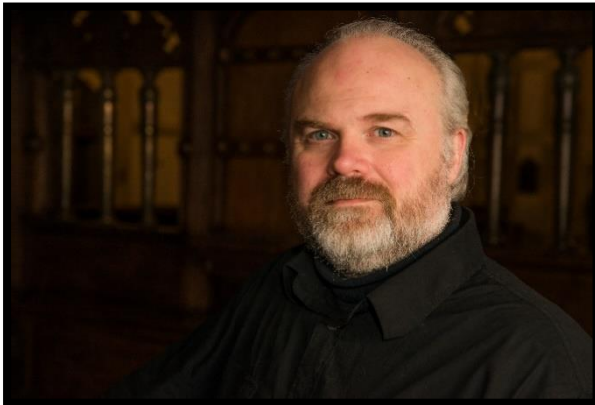






Hieronder treft u het actuele educatie aanbod aan van Filmpers- en Communicatiebureau Movie Machine uit Millingen aan de Rijn. De cursussen en lezingen zijn beschikbaar voor bioscopen, filmhuizen, culturele centra, voortgezet en hoger onderwijs. De cursussen en lezingen kunnen, wanneer wenselijk, naast de vaste

opzet ook op maat worden gemaakt voor een specifieke doelgroep en/of opleidingsniveau. Daarbij bestaat de mogelijkheid de duur van de cursus en/of de lessen in te korten of uit te breiden. Movie Machine biedt ook de mogelijkheid cursussen en lezingen op aanvraag te realiseren. Het hieronder opgenomen cursus- en lezingenaanbod is flexibel opgezet en er zijn combinaties van verschillende programma's mogelijk. Er bestaan ook uitgebreide mogelijkheden om onderstaand aanbod online aan te bieden, zowel live als kant en klaar aangeleverde, van tevoren opgenomen lessen.

Wie ben ik?

Drs. Constant Hoogenbosch (Nijmegen, 1967) studeerde Cultuur- en Mentaliteitsgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en daarbij bijvakken Kunstgeschiedenis, Filosofie, Sociologie en Culturele Antropologie. Dit alles met een focus op film en media. Na jaren werkzaam te zijn geweest in de film-, televisie- en radiowereld werd in 2000 mediabedrijf Movie Machine opgezet. Hoogenbosch werkt door heel Nederland (en internationaal) met en voor filmhuizen, culturele centra, bedrijven, onderwijsinstellingen en filmfestivals. Hij doceert over uiteenlopende onderwerpen uit de film- en mediawereld. Naast Movie Machine is hij werkzaam als docent Filmgeschiedenis, Filmanalyse, Mediatheorie, Journalistiek en fotografietheorie aan het Rijn IJssel College in Arnhem. Verder is hij verbonden aan de Breda University (BUAS) en aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (Eye) en Filmhub Oost. Hoogenbosch is als vaste filmredacteur wekelijks te horen op Radio Gelderland. Naast educatieve werkzaamheden werkt Hoogenbosch aan diverse filmprojecten, crossovers tussen film en andere kunst disciplines en is hij regelmatig gastprogrammeur en adviseur voor filmhuizen. Hoogenbosch is ook een van de grondleggers en oprichters van het internationaal kortfilm festival Go Short in Nijmegen en realiseerde het strip- en comics festival De Klare Lijn.



Movie Machine werkt op het terrein van filmeducatie samen met onder anderen:

- | | |
|---|---|
|  Artplex LUX in Nijmegen |  Moving Science Nijmegen |
|  Filmhuis Focus in Arnhem |  Cultuur Ronde Lingewaard |
|  Het Louis Hartlooper Complex in Utrecht |  Kristallis Scholengroep in Nijmegen |
|  Filmhuis Het Fraterhuis in Zwolle |  Rijn IJssel College in Arnhem |
|  Filmhuis Bussum |  Stedelijk Gymnasium in Nijmegen |
|  De Verkadefabriek in Den Bosch |  Vlaams Cultureel Kwartier in Nijmegen |
|  Filmhuis Forum in Groningen |  Kloosterkino in Nijmegen |
|  Filmhuis de Cacaofabriek in Helmond |  Alliance Française in Utrecht en Nijmegen |
|  Theater/Filmhuis De Lieve Vrouw in Amersfoort |  Grafisch Lyceum in Utrecht |
|  Filmhuis De Spiegel in Heerlen |  X11 – Utrecht |
|  Filmhuis Druten |  Gregorius College in Utrecht |
|  Filmhuis Fanfare in Oudenbosch |  Orde van de Prins Nijmegen |
|  Filmhuis Oosterbeek | |
|  Filmhuis Worm in Rotterdam | |
|  Filmhuis Zevenaar | |
|  Filmhuis De Gigant in Apeldoorn | |
|  Gemeente Nijmegen | |
|  Radboud Universiteit Nijmegen | |
|  Breda University (voorheen NHTV/IMEM) | |

Festivals

-  Nederlands Film Festival (Utrecht)
-  Kuma festival (Brugge)
-  Razor Reel festival (Brugge)
-  InScience Festival (Nijmegen)
-  GoShort (Nijmegen)

 **Heeft u interesse in een of meerdere cursussen/lezingen uit onderstaand aanbod kunt u vrijblijvend contact opnemen met:** Drs. Constant Hoogenbosch - Redactie/kantoor: Heerbaan 127 - 6566 EH Millingen aan de Rijn - ☎: 06 23 36 72 73 - ☎: 0481 – 78 58 31 - @: info@moviemachine.nl – 💻: www.moviemachinegroup.nl

1. Algemene Inleiding Filmgeschiedenis

In de cursus Algemene Inleiding Filmgeschiedenis gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen in de filmgeschiedenis en de cultuurhistorische rol van het medium film met aandacht voor de mijlpalen, de klassiekers en verschillende belangrijke regisseurs.

Cursusduur: 6 lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie).

2. Algemene inleiding Europese filmgeschiedenis

In navolging van bovenstaande cursus is er ook een cursus Algemene Inleiding in de Europese Filmgeschiedenis. Hier richten we ons op de geschiedenis, ontwikkeling en cultuurhistorische rol van de Europese film. Landen en gebieden die aan bod komen zijn Nederland/België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Groot Brittannië en Scandinavië.

Deze cursus volgt op de Algemene inleiding filmgeschiedenis, maar is ook als losstaande cursus te volgen. Er is aandacht voor de mijlpalen, klassiekers, belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de Europese cinema van de begindagen tot op heden.

Cursusduur: 6 lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie).

3. De Scandinavische Cinema

In deze cursus besteden we aandacht aan de veelzijdige en bloeiende filmcultuur uit Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland en IJsland. We bespreken kort de filmgeschiedenis en gaan vervolgens in op het werk van de bekende regisseurs. Daarbij verliezen we ook de cultuurhistorische achtergronden bij de verschillende landen en hun filmcultuur niet uit het oog.

Cursusduur: 6 lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie). Ook beschikbaar in 4 lessen van 2 uur.

4. Het geheim van de Scandinavische Tv series

Millennium, Wallander, Borgen, The Killing, The Bridge, het is een handjevol titels uit een ogenschijnlijk onuitputtelijke bron van Scandinavische inspiratie. Steeds weer weten vooral Deense en Zweedse televisieproducties het publiek en masse in zijn greep te krijgen. Maar wat is het geheim? In drie lessen trekken we lijnen naar de



Scandinavische film en ontrafelen we aan de hand van sprekende voorbeelden de geschiedenis, de aanpak en het geheim achter het niet aflatende succes van Tv series uit het hoge noorden.

Deze cursus van drie lessen ligt in het verlengde van de cursus over de Scandinavische film, maar is ook afzonderlijk te volgen.

Cursusduur: 3 lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie).

5. Grootmeesters van de Aziatische Cinema

In zes lessen (of drie lessen) gaan we in op de Aziatische cinema, die bestaat uit boeiende extremen. De scherp getrokken lijnen zorgen ook voor hardnekkige misvattingen en vooroordelen die in de praktijk veel minder scherp zijn dan ze lijken. Ze komen veelal voort uit onbegrip voor een heel andere filmcultuur en een andere benadering van het medium film. Toch is de invloed van de Oosterse cinema op de Westerse cinema de afgelopen jaren onmiskenbaar en is de wisselwerking groter dan ooit tevoren. De dagen dat het oosten vooral naar het westen keek zijn voorbij.

We richten ons op drie boegbeelden van de hedendaagse Aziatische cinema: China, Japan en Korea. Hoogenbosch bespreekt de cultuurhistorische achtergronden bij de rijke filmcultuur van genoemde landen waarbij symboliek en een heel eigen theater traditie van groot belang zijn. Daarbij gaat hij in op het werk van de grote meesters van de Japanse, Chinese en Koreaanse cinema, waarbij ook hun minder bekende collega's niet vergeten worden.

De Aziatische Meesters is een kleurrijke cursus vol sprekend beeldmateriaal waarbij de diversiteit, eigenheid maar ook de overeenkomsten van de Japanse, Chinese en Koreaanse cinema aan bod komen. Van episch zwaardgekleetter tot hartverscheurend, sociaal bewogen drama, van avant-gardistisch grand guignol tot het gestileerde realisme van de 'heroic bloodshed' en van het theatrale chambara, wuxia en jidai geki tot esoterische en levensbeschouwelijke overpeinzingen vol paradijselijke schoonheid.

Cursusduur: 6 lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie).

NB: deze cursus is ook beschikbaar in een variant van drie lessen van 2 uur.



6. Cursus Filmmuziek

In de cursus Filmmuziek richten we ons op de geschiedenis, ontwikkeling, het gebruik, de werking en verschillende stijlen van filmmuziek.

Muziek heeft vanaf de begindagen van de film een belangrijke maar ook gespannen positie ingenomen. Naast het gebruik van bestaande muziek componeerden muzikale meesters in de loop van de twintigste eeuw ware hoogstandjes van filmmuziek die de status van de filmscore naar een hoger plan tilden. In de cursus besteden we aandacht aan de plaats van de score in de film, de geschiedenis en ontwikkeling van filmmuziek tot op heden en bespreken beroemde scores en thema's. Uiteraard komt er een keur aan toonaangevende componisten voorbij, worden hun verschillende stijlen en kenmerken besproken en bekijken we de werking van hun muziek in de film. De besproken filmmuziek varieert van breed uitgemeten symfonisch scores tot minimalistische synthesizer composities en van experimentele uitdagingen tot coole jazz. Een en ander wordt geïllustreerd met prachtige beeld- en geluidsfragmenten en muziekstukken.



Les 1 – inleiding



Les 2 – Sound en score vol spaghetti - Ennio Morricone en navolgers



Les 3 – De grote Amerikaanse traditie met aandacht voor o.a. Jerry Goldsmith/John Williams/James Horner/Basil Poledouris/Christopher Young.



Les 4 – Out of the box I – we verkennen (filmmuziek)componisten die het op een alternatieve wijze aanpakken als het gaat om compositie, maar ook arrangement en instrumenten. We beluisteren werk van onder anderen Howard Shore, Elliott Goldenthal, Max Richter, Johan Johansson, Peter Gabriel, Popol Vuh, Mike Oldfield, Coil, Chuck Cirino en Yann Tiersen.



Les 5 – Out of the Box II – Minimalisme en synthesizer – kille klanken, warme klanken met aandacht voor o.a. Synthesizer: Maurice Jarre/John Carpenter/Tangerine dream/Vangelis//Goblin/Harold Faltermeyer/Wendy Carlos/Brian Eno/Jan Hammer en 2 Minimalisme: Phillip Glass/Michael Nyman.



Les 6 – cool jazz – sfeerbepalende noir en het geluid van de stad – we duiken in de wereld van de jazz en bekijken hoe de jazz zijn intrede deed in de filmmuziek. Met aandacht voor o.a. Lalo Schiffrin/Henry Mancini/John Barry/Clint Eastwood/Marvin Hamlisch/Dave Grusin/Quincy Jones/Miles Davis/Mike Figgis.



Les 7– de dames – vrouwelijke filmmuziek componisten zijn ernstig ondervertegenwoordigd, maar ze zijn er wel degelijk en hoe!



Les 8 – Rock, pop en andere liedjes – sinds de komst van het geluid bij films spelen liedjes al een belangrijke rol in films. In de loop der jaren gaan liedjes een

steeds belangrijkere rol spelen. Maar welke rol is dat en is dat altijd wel op zijn plaats?

Les 9 - Hans Zimmer

 **Les 10 – Bond scores!** legt zijn oor te luister bij de muziek voor de James Bond films. We bespreken de orkestrale muziek, waarbij John Barry jarenlang het geluid bepaalde, maar ook andere componisten als Bill Conti, Marvin Hamlisch, Eric Serra en David Arnold. En natuurlijk komen de diverse Bondsongs voorbij.

 **Les 11 - Genre scores!**, staat in het teken van filmmuziekcomponisten die vooral bekend werden met hun werk voor genrefilms. Zo kijken en luisteren we o.a. in Japan naar Akira Ifukube, die naast Godzilla tal van andere Kaiju films deed, in Groot-Brittannië James Bernard, die tal van Hammer horrorfilms deed en in de VS Les Baxter, die verschillende B-Films van Roger Corman van muziek voorzag. Maar ook Richard Band, de componerende broer van B-film regisseur en producent Charles Band, met films als From Beyond, Re-Animator en Doctor Mordrid.

Cursusduur: lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie). **NB: de lessen zijn ook los te boeken.**

7. Het Duitse Expressionisme

De expressionistische film openbaarde zich begin jaren twintig in Duitsland. Het waren stomme films. In Oostenrijk waren er al enkele jaren eerder expressionistische tendensen in de filmkunst doorgedrongen, die zich vanuit literatuurverfilmingen ontwikkelden. Als onderwerp van handeling werden vaak verhalen als volksverhalen, legendes en mythen gebruikt. In 3 lessen komen de grote meesters van het Duitse Expressionisme voorbij en tonen we de verstrekkende invloed op het Hollywood in de jaren dertig en de Film Noir. Na de ontstaansgeschiedenis en de binding met de expressionistische kunst komen filmmakers aan bod als Fritz Lang, Robert Wiene, Paul Wegener, Friedrich Wilhelm Murnau en Georg Wilhelm Pabst. Aandacht is er ook voor de invloed die het expressionisme uitoefende op moderne filmmakers als Tim Burton (The Nightmare Before Christmas - regie: Henry Selick), Brad Silberling (Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events) en Marc Caro en Jean-Pierre Jeunet (La Cité des enfants perdus)

Cursusduur: 3 lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie).



8. De Grote Regisseurs

Iedere les staat in het teken van een regisseur. De cursus is naar believen in te delen. Zo kan er een reeks van drie lessen, maar ook zes en zelfs negen lessen worden opgezet. De keuze van de regisseurs kan door de betreffende opdrachtgever worden bepaald.

Iedere regisseur krijgt een les van twee uur met veel beeldmateriaal. De belangrijkste films worden besproken, worden geplaatst in hun genres en regisseurs worden bekeken in samenhang met de tijd waarin ze werk(t)en en de invloed die zij uitoefenden op anderen.

Regisseurs: Aki Kaurismäki - Akira Kurosawa - Yasujiro Ozu - Alfred Hitchcock - Andrej Tarkovsky - Bong Joon Ho - Carl Theodor Dreyer - Chen Kaige - Clint Eastwood - David Lynch - Federico Fellini - Francois Truffaut - Fritz Lang - Guillermo del Toro - Hirokazu Kore-eda - Ingmar Bergman - Joel en Ethan Coen - Kim Ki Duk - Lars von Trier - Martin Scorsese - Paolo en Vittorio Taviani - Park Chan-wook - Pedro Almodovar - Rainer Werner Fassbinder - Sam Peckinpah - Sergei Eisenstein - Sergio Leone - Shohei Imamura - Stanley Kubrick - Steven Spielberg - Takeshi Kitano - Wong Kar Wai - Zhang Yimou - Charles Chaplin - Francis Ford Coppola - Roman Polanski - Tim Burton - Ridley Scott - Peter Jackson - Hayao Miyazaki - Sidney Lumet - Krzysztof Kieslowski - Terry Gilliam - Werner Herzog - Henri-Georges Clouzot - John Woo - Luc Besson - Michael Haneke - Ken Loach - Nicolas Winding Refn - Lasse Hallström - Wes Anderson - Alex van Warmerdam - Paul Verhoeven - Don Siegel - Orson Welles - Robert Altman - John Carpenter - David Cronenberg - David Lean - Lukas Moodysson - Tom Tykwer - Edgar Reisz - John Ford - Frank Capra - Woody Allen - Jean Pierre Jeunet/Marc Caro - Denis Villeneuve - P.T. Anderson - Bert Haanstra - Hal Ashby - Yorgos Lanthimos en vele anderen!

NB: meer regisseurs zijn op aanvraag beschikbaar.

Cursusduur: losse lessen of een reeks van 3/6/9 lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie).

9. De Grote Vrouwelijke Regisseurs

Iedere les staat in het teken van een vrouwelijke regisseur. De cursus is naar believen in te delen. Zo kan er een reeks van drie lessen, maar ook zes en zelfs negen lessen worden opgezet. De keuze van de regisseurs kan door de betreffende opdrachtgever worden bepaald.



Iedere regisseur krijgt een les van twee uur met veel beeldmateriaal. De belangrijkste films worden besproken, worden geplaatst in hun genres en regisseurs worden bekeken in samenhang met de tijd waarin ze werk(t)en en de invloed die zij uitoefenden op anderen.

Regisseurs: Alice Guy-Blaché – Kelly Reichardt - Sofia Coppola - Kathryn Bigelow - Susanne Bier - Lone Scherfig - Leni Riefenstahl - Doris Dörrie - Naomi Kawase - Samira Makhmalbaf - Hana Makhmalbaf - Mira Nair - Sarah Polley - Isabel Coixet - Catherine Breillat - Margarethe von Trotta - Claire Denis - Edith Calmar - Nora Ephron - Liv Ullman - Pernilla August - Sally Potter - Julie Taymor – Paula van der Oest - Nanouk Leopold – Nouchka van Brakel – Greta Gerwig en meer....

10. Cinema in Zuid-Amerika

De cursus over **Zuid-Amerikaanse regisseurs** richt zich op de steeds verder opbloeiende filmcultuur van Zuid-Amerika. De cursus wordt gestructureerd onder drie hoofdthema's:

1. De politiek geëngageerde regisseurs.
2. De fantasten.
3. De realisten.

De cursus bestaat uit zes lessen en heeft aandacht voor regisseurs als:

-  Alejandro Agresti (Buenos Aires Vice Versa)
-  Cao Hamburger (The Year My Parents Went on Vacation)
-  Alejandro Jodorowski (El Topo, Santa Sangre)
-  Carlos Reygadas (Japon, Batalla en el cielo, Stellet licht)
-  Héctor Babenco (Pixote: A Lei do Mais Fraco, Kiss of the Spider Woman)
-  Fernando Meirelles (Cidade de Deus)
-  Alejandro González Iñárritu (Amores perros)
-  Juan Jose Campanella (El secreto de sus ojos)
-  Pablo Trapero (Familia Rodante)
-  Tomas Gutierrez Alea (Fresa y chocolate)
-  Guillermo del toro (Cronos, El espinazo del diablo)
-  Jose Padilha (Onibus 174, Tropa de Elite)
-  Walter Salles (The Motorcycle Diaries)
-  Carlos Sorin (Bombon El Perro, Historias Minimas)
-  Rodrigo Pla (La Zona)

Cursusduur: 6 lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie).



11. De Filmgenres

Iedere les gaat in op een filmgenre (aan bod komen musical – horror-fantasy/science fiction - western/spaghetti western - misdaad/thriller/politieke thriller – oorlogsfilm – actie/avonturenfilms. We bespreken de conventies van de verschillende genres, maar ook de uitzonderingen binnen de genres en hun ontwikkeling.

Cursusduur: zeven lessen van 2 uur – kan worden gesplitst naar twee blokken.

12. Geschiedenis en ontwikkeling van de documentaire

Cursusduur: drie lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie).

13. De Surrealistische film

De geschiedenis en ontwikkeling van de surrealistische film.

Cursusduur: drie lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie).

14. De Duitse film

Geschiedenis en ontwikkeling van de Duitse film.

Cursusduur: drie lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie).

15. De Australische film

Geschiedenis en ontwikkeling van de Australische film.

Cursusduur: drie lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie).

16. Nederlandse filmgeschiedenis

Geschiedenis en ontwikkeling van de Nederlandse film.

Cursusduur: drie lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie).

17. De Italiaanse film

Geschiedenis en ontwikkeling van de Italiaanse film.

Cursusduur: drie lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie).

18. De Britse film

Geschiedenis en ontwikkeling van de Britse film.

Cursusduur: drie lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie).

19. De Franse film

Geschiedenis en ontwikkeling van de Franse film.

Cursusduur: drie lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie).



20. Filmbegrippen, Film Begrijpen

Uitleg van de belangrijkste filmstromingen (waaronder Nouvelle Vague, Film Noir, Italiaans Neorealisme, Duits Expressionisme, Dogma 95) en filmbegrippen.

Cursusduur: drie lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie).

21. De essentie van ...

Interessante vijfdelige cursus waar in iedere les een specifieke discipline van film wordt uitgelicht. In de lessen bespreek ik aan de hand van sprekende voorbeelden wat filmmakers met camera, montage en geluid doen, kunnen doen, welke hoogstandjes er in de loop van de filmjaren zijn afgeleverd en wat de belangrijkste ontwikkelingen/innovaties zijn geweest.

Les 1 – De essentie van het scenario

Les 2 – De essentie van licht

Les 3 – De essentie van camera

Les 4 – De essentie van montage

Les 5 – De essentie van geluid

Les 6 – De essentie van film analyse

NB: deze lessen kunnen ook individueel worden neergezet.

Cursusduur: 6 lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie).

22. De Fantastische regisseurs ...

In deze reeks richt ik mij op filmmakers die zich bewegen in de wereld van de fantastische film. Het zijn vaak onafhankelijk opererende regisseurs die met veel enthousiasme en kleinere budgetten toch verrassend leuke films tevoorschijn toveren. Zo is er Charles Band, die naam maakte met de betere B-films in het horror- en sciencefiction genre. Hij wordt gevolgd door de illustere George A. Romero, die vooral bekend werd door zijn zombiefilms, maar ook tal van andere interessante films opleverde waar met een kritisch oog naar onze samenleving en consumptiemaatschappij wordt gekeken. De derde in deze reeks is de Spaanse lolbroek Álex de la Iglesia, die zijn horror en fantasy films brengt met een dikke knipoog en zorgt voor hilarische taferelen. Nummer vier is Terence Fisher, die jarenlang het boegbeeld vormde van de illustere Hammer Film Productions. In Italië treffen we Mario Bava aan, die zich in de loop der jaren opwerkte tot een ware cultheld en uitdrager van de fantastische film. De Japanse regisseur Ishirô Honda was bevriend met Akira Kurosawa, werkte veel met hem samen, maar werd zelf vooral bekend als de man achter talloze kaiju films, waarvan Godzilla (Gojira) het startschot

werd. En dan is er de inventieve William Castle, die zijn goedkoop gemaakte horror- en spektakelfilms gepaard liet gaan van uitzinnige gimmicks. Uit Chili komt Alejandro Jodorowsky, die met zijn uitzinnige, psychedelische films tot een ware cultheld uitgroeide. De laatste les richt zich op J-horror meester Hideo Nakata, die vanuit het verre Japan ook in het westen heel wat mensen de haren te berge liet rijzen.

Les 1 – Charles Band (1951-) – films als Parasite, Ragewar, Trancers, Crash and Burn, Doctor Mordrid, Puppet Master: The Legacy, The Gingerdead Man, Evil Bong, DevilDolls, Corona Zombies.

Les 2 – George A. Romero (1940-2017) – films als Night of the Living Dead, Season of the Witch, The Crazies, Martin, Dawn of the Dead, Creepshow, Day of the Dead, Monkey Shines, The Dark Half, Land of the Dead, Diary of the Dead, Survival of the Dead.

Les 3 – Álex de la Iglesia (1965-) – films als Acción mutante, El día de la bestia/Day of the Beast, La comunidad, Crimen ferpecto, Balada triste de trompeta, Las brujas de Zugarramurdi/ Witching and Bitching, Mi gran noche/ My Big Night, El bar

Les 4 – Terence Fisher (1904–1980) – films als Spaceways - The Curse of Frankenstein - Dracula (Horror of Dracula) - The Revenge of Frankenstein - The Hound of the Baskervilles - The Mummy - The Two Faces of Dr. Jekyll - The Curse of the Werewolf - The Phantom of the Opera - The Gorgon - The Devil Rides Out (The Devil's Bride) - Frankenstein and the Monster from Hell

Les 5 – Mario Bava (1914–1980) – Baron Blood - A Bay of Blood - Black Sabbath - Black Sunday/La Maschera del Demonio – Caltiki, The Immortal Monster - Danger: Diabolik - Erik the Conqueror - Five Dolls for an August Moon - Hatchet for the Honeymoon - Kill, Baby, Kill - Lisa and the Devil - Planet of the Vampires - I Vampiri

Les 6 – Ishirô Honda (1911–1993) – Godzilla – Rodan - The Mysterians - Varan the Unbelievable - Battle in Outer Space – Mothra - King Kong vs. Godzilla - Ghidorah, the Three-Headed Monster - Frankenstein Conquers the World - King Kong Escapes - All Monsters Attack - Space Amoeba - Terror of Mechagodzilla.

Les 7 – William Castle (1914–1977) – films als Macabre - House on Haunted Hill - The Tingler - 13 Ghosts - Homicidal - Mr. Sardonicus - The Old Dark House - I Saw What You Did - Let's Kill Uncle - The Spirit Is Willing - Project X – Shanks.

Les 8 – Alejandro Jodorowsky (1929-) – films als El Topo - The Holy Mountain – Tusk - Santa sangre - The Rainbow Thief - La danza de la realidad - Poesía sin fin



Les 9 – Hideo Nakata (1961-) – films als Ring - Ring 2 - Chaos - Dark Water - Kaidan - L: Change the World - Chatroom - Monsterz - White Lily - The Woman Who Keeps a Murderer – Sadako

Les 10 - William Castle (1914–1977) – films als Macabre – House on Haunted Hill – The Tingler – 13 Ghosts – Homicidal – Mr. Sardonicus – The Old Dark House – I Saw What You Did – Let’s Kill Uncle – The Spirit Is Willing – Project X – Shanks.

Les 11 - Brian Trenchard-Smith (1946-) The Man from Hong Kong – Stunt Rock – Day of the Assassin – Turkey Shoot – BMX Bandits – Day of the Panther – Out of the Body – Night of the Demons 2

Les 12 - Albert Pyun (1954-) The Sword and the Sorcerer – Radioactive Dreams – Cyborg – Captain America – Dollman – Nemesis – Hong Kong 97 – Omega Doom – Sorcerers – Max Havoc: Curse of the Dragon – Tales of an Ancient Empire.

Les 13 - Stuart Gordon (1947–2020) Re-Animator – From Beyond – Dolls – Robot Jox – The Pit and the Pendulum – Castle Freak – Space Truckers – Dagon – Edmond

In ontwikkeling: Lloyd Kaufman/Michael Herz (Troma) – Jim Wynorski.

NB: deze lessen kunnen ook individueel worden neergezet.

Cursusduur: lessen van 2 uur (inclusief ruimte voor vragen en discussie).

Lezingen / cursussen van één les

1. Politiek in de film van de jaren zestig/zeventig

Eén les over de politieke kleuring van de film in de jaren zestig en zeventig.

Cursusduur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

2. Film en Architectuur

Filmsets, decors en bestaande locaties. Ze maken allemaal gebruik van architectuur. Of het nu gaat om een voor de film gebouwde set of het inzetten van een bestaande locatie of gebouw, architectuur is in film beeld- en sfeerbepalend. Soms imposant, soms onopvallend, maar daardoor niet minder doeltreffend. Constant Hoogenbosch wandelt met u door sets, decors en gebouwen die in de wereld van film hun sporen hebben nagelaten. Zo kijken we onder anderen naar films als Gattaca, Soylent Green,



Blade Runner, maar ook Metropolis, The Shape of Things to Come, Cabiria, Gladiator, Get Out en Personal Shopper.

Cursusduur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

3. Geschiedenis van de animatiefilm

Naast een algemene geschiedenis aandacht voor de verschillende technieken en vormen van animatie.

Cursusduur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

4. De optiteling van een film, niets belangrijker dan een eerste indruk

De optiteling van een film wordt in veel gevallen niet gemaakt door de regisseur zelf, maar door een kunstenaar of grafisch vormgever. Aan de hand van een reeks voorbeelden uit heden en verleden ontvouwt zich de geschiedenis en ontwikkeling van de optiteling, de trends en de totstandkoming en achterliggende filosofie van een reeks artistieke hoogstandjes.

Cursusduur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

5. Filmposters, kunst en marketing hand in hand

De filmposter is niet zomaar een plaatje voor de film. Hij maakt in hoge mate deel uit van de beeldvorming van de film voordat het publiek nog enig bewegend beeld van de film gezien heeft. De totstandkoming van een filmposter is het zoeken naar een balans tussen kunst en marketing en een voortdurend touwtrekken tussen functionaliteit en creativiteit.

Cursusduur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

6. De revolutie van het geluid

De gevolgen van de komst van de geluidsfilm voor regisseurs, acteurs, het publiek en de filmindustrie – daarbij ook aandacht voor het gebruik van filmmuziek.

Cursusduur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).



7. Nouvelle Vague

In deze les van twee uur bekijken we de opkomst en invloed van de Nouvelle Vague en het belangrijke tegenwicht dat deze nieuwe stroming ging bieden aan de Hollywood filmindustrie. We bespreken hoe de volgelingen afrekenden met de door Hollywood gedicteerde filmwetten en conventies, hoe de Auteursfilm ontstaat onder hoede van François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Eric Rohmer en Jacques Rivette, maar ook Alain Resnais, Louis Malle en Jean-Pierre Melville.

Vanuit de Nouvelle Vague trekken we ook lijnen naar de Japanse regisseur Yasujiro Ozu (1903-1963) en de Dogme 95-beweging van de Deense regisseurs Thomas Vinterberg en Lars von Trier.

Cursusduur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

8. Manga en Anime, de Japanse cultuur ten voeten uit In deze les duiden we de achtergronden en ontstaansgeschiedenis van de Manga en Anime. Hierbij spelen de Japanse cultuur en geschiedenis een belangrijke rol. In geen enkele andere cultuur is de strip zo sterk verweven met de sociaal-maatschappelijke en historische achtergrond als in de Japan. We bespreken de stijlkenmerken, de achtergronden, de invloed van WOII en de relatie tussen Manga en Anime.

Cursusduur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

9. Games en film, een moeizame symbiose

In deze les bespreken we de historische ontwikkeling van de gamesindustrie en hoe deze meer en meer verweven raakte met de filmindustrie. Hierbij wordt ook ingegaan op de rol van computer en computerspellen in de samenleving en de opkomst, de groei en invloed van digitale speciale effecten. De filmwereld kreeg al snel in de gaten dat ontwikkelingen rond de computer en later de spelletjes interessant zijn om in film te integreren. Toch verliep die samenwerking niet zonder horten of stoten. Naast de technische ontwikkelingen is er enerzijds aandacht voor de sociaal-maatschappelijke factoren die voortkwamen uit de groeiende rol van computers en games, maar anderzijds ook de wisselwerking tussen film, publiek en computers.

Cursusduur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).



10. Propaganda en discutabele boodschappen

In veel films uit heden en verleden zit een flinke dosis propaganda en treffen we verborgen, vaak zelfs zeer discutabele boodschappen aan. In deze les bespreken we de regelrechte propaganda film maar ook bekende publieksfilms uit heden en verleden die tussen de regels discutabele boodschappen, vooroordelen en stereotypen verwerken.

Cursusduur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

11. De Oscars, een blik achter de schermen

Twee zaken zijn in filmland zeker. Er is ieder jaar een Oscaruitreiking en ieder jaar zijn er wel weer spraakmakende schandalen, rellen en smeulige roddels. Dat is nooit anders geweest en zal ook nooit anders worden. Docent Constant Hoogenbosch bespreekt de achtergronden, ontwikkeling, mijlpalen en opzienbarende gebeurtenissen uit bijna honderd jaar Oscar geschiedenis. Het verhaal van de Oscars is een geschiedenis vol winnaars en verliezers, opkomst en ondergang maar ook van politieke en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Het Oscar circus is meer dan alleen een gala vol goud en glitter.

Cursusduur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

12. De impact van 11 september 2001

Lezing over de aanslagen van 11 september en de gevolgen en reactie daarvan op de filmindustrie en mediawereld.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

13. Geschiedenis en ontwikkeling van de Zwarte cinema.

Het verhaal van de zwarte cinema openbaart zich als een turbulente, soms aangrijpende en indrukwekkende, maar ook boeiende geschiedenis vol hoogte- en dieptepunten die in veel gevallen een spiegel van de 20ste eeuw vormen. We bespreken belangrijke mijlpalen en ontwikkelingen en illustreren dat met prachtig beeldmateriaal.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).



14. Comics, strips en de verfilmingen

Meer dan ooit zien we strips en comics hun weg naar de film vinden. Maar stripverfilmingen zijn van alle tijden en hebben inmiddels een interessante ontwikkeling doorgemaakt. In deze lezing bekijken we onder anderen de ontwikkeling, wat maakt nu een goede stripverfilming, waar zitten de voetangels en wat is het onderscheid tussen de strip en de graphic novel. Verder bekijken we de sterke ontwikkelde Amerikaanse maar ook Japanse cultuur van stripverfilmingen.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

15. De distopie en het eschatologisch denken in de science fiction film

In science fiction literatuur en speelfilms is het beeld van de toekomst doorgaans niet erg positief. Wat ligt hieraan ten grondslag en welke scenario's voor de verbeelding van de toekomst hanteren filmmakers? In veel gevallen zijn ook zij kinderen van hun tijd en spelen sociaalmaatschappelijk en politieke ontwikkelingen een belangrijke rol.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

16. De Film Noir

Tot op de dag van vandaag wordt er gediscussieerd over de film noir: is het een genre, een subgenre of niet meer dan een stijl van filmen? Hoe dan ook, de Film noir heeft een belangrijk stempel gedrukt op de filmwereld en laat tot op de dag van vandaag zijn sporen na. De film noir ontstond in de jaren '40 van de 20ste eeuw en werd sterk beïnvloedt door de misdaadromans uit die tijd. We bespreken de geschiedenis, de kenmerken, de sociaalmaatschappelijke achtergronden en de invloed en uitwerking op de filmwereld.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

17. Groeten van Mars

De planeet Mars heeft een bijzondere relatie met de science fiction literatuur en de filmwereld. Waar komt deze fascinatie vandaan en hoe wordt deze vertaald naar literatuur en films als War of the Worlds, John Carter van Mars (Martian Tales), The Martian Chronicles, Invaders from Mars, The Flying Discman from Mars, Mars needs Women, Santa Claus conquers the Martians, Devil Girl from Mars, Mars Attacks!, Total



Recall, Red Planet, Mission to Mars, Ghosts of Mars en The Last Days of Mars. Een fascinerende historie...

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

18. De Spaghettiwestern

De Amerikaanse western was vanaf de beginneden van de film het populairste filmgenre bij het grote publiek. In de jaren zestig werd die hegemonie doorbroken door een frisse, maar rauwe wind die vanuit Europa over kwam waaien en een heel andere kijk had op het Wilde Westen. Enerzijds waren er de hevig geromantiseerde fluwelen producties van Duitse makelij naar het werk van Karl May waarin kleurrijke figuren als Winnetou, Old Shatterhand en Old Surehand hun opwachting maakten. Anderzijds kwam er in de beeldtaal en aanpak van de western onder invloed van de Italiaanse Spaghettiwesterns een radicale koerswijziging en verloor de Amerikaanse western zijn onschuld. De geschetste situaties werden grimmiger, harder en venijniger en het verschil tussen goed en kwaad raakte in een impasse, een grijs gebied waarin de held soms gemener was dan de slechterik. We bespreken het inhoudelijke maar ook stilistische onderscheid tussen de Amerikaanse en Europese westerns, de achtergronden, de prominente rol van de toonaangevende muziek, het dik aangezette spaghettiwestern geluid en uiteraard de belangrijkste namen.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

19. Gothic cultuur in de film

Wat is Gothic? Dat is niet eenvoudig en met een paar woorden te omschrijven. Zou je het moeten duiden dan kom je op een verzameling van literaire thema's, onderwerpen, symbolen en esthetiek in combinatie met historische elementen en onderwerpen uit de psychologie en religie. We kunnen dus niet spreken van één Gothic stijl en dus ook niet zomaar over een Gothic film, daarvoor bevat het teveel elementen en is het geheel te rijk aan invloeden en uitingsvormen. Het genre van Gothic (horror) film bestaat al zolang als film zelf. Niet vreemd de krachtige uitingen en sfeer in de Gothic lenen zich uitstekende voor een audiovisueel medium als film – in beginneden vooral door de krachtige beeldtaal die in het verlengde ligt van de Gothic romans.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).



20. Film en Natuur

De ons omringende natuur speelt bewust of onbewust een belangrijke rol in ons leven. Dat geldt ook voor filmmakers. De natuur kan een setting zijn, een karakter in het verhaal vormen of op symbolische wijze een extra laag toevoegen aan de film. Van een romantische, lieflijke benadering tot een ruige, mensonvriendelijke wildernis. Ook in film is de natuur vriend en vijand van de mens. Hoogenbosch neemt u mee op een wandeling door de filmnatuur met natuurlijk prachtige voorbeelden.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

21. Film en spiritualiteit

In deze lezing bespreken we de relatie tussen film en spiritualiteit en de verschillende aspecten van film in relatie tot spiritualiteit. Hoe gaan filmmakers om met spiritualiteit, hoe spelen filmmakers met symboliek, archetypen, normen en waarden en hoe werken deze in op het onderbewuste en de emotionele beleving van de toeschouwer?

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

22. Film en religie

Religie en geloof spelen sinds de begindagen van de film op de voor- en achtergrond een belangrijke rol. Uiteraard als onderwerp of setting van een verhaal, maar ook in het bepalen van normen en waarden van wat wel en wat niet kan in de film. Constant Hoogenbosch brengt diverse aspecten van religie en geloof m.b.t. film onder de aandacht, vergezeld van sprekend beeldmateriaal.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

23. De kerk als symbool en plaats van handeling in de film

De lezing beschouwt de religieuze architectuur en de plaats van het heiligdom in de cinematografie, geïllustreerd met interessante filmbeelden. Zo kijken we naar de symboliek van de kerk in films als *The Crow*, *The Name of the Rose*, beschouwen we de schending van heiligdommen door 'held' Indiana Jones en leggen we ons oor te luister bij muzikale invloeden uit de kerk die hun weg vonden naar de filmmuziek, zoals in de film *Patton* waar een kerkorgel een substantieel deel uitmaakt van de filmmuziek.



Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

24. Kunstmatige intelligentie en robots in de film

Robots en kunstmatige intelligentie spelen sinds de begindagen van de film een interessante rol. Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en mijlpalen.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

25. Film en homoseksualiteit

Homoseksualiteit is in de filmwereld en vooral in de VS en Hollywood nog steeds een issue. Het is ook steeds een ding om in de VS als bekende persoon en dus ook als acteur en actrice uit de kast te komen. Veel homoseksuele acteurs en actrices durven en doen dat nog steeds niet. Is Hollywood homofobisch? Ja en nee – het is problematisch om uit te komen voor je seksuele geaardheid, maar het hangt ook af van je positie en rol filmwereld.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

26. Koningen en koningshuizen op het witte doek

Koningen en koninginnen lopen als een rode draad door de filmwereld. Weelderig vormgegeven avonturen vol pracht en praal waar de filmwereld zijn beste beentje voor kan zetten, maar ook Shakespeareaanse tragedies vol schimmige intriges, verraad en een onfortuinlijke afloop. Interessante materie rond een vaak onbekende en gesloten wereld met grote invloed. In de lezing lopen we langs verschillende koningshuizen, zien koningen, koninginnen van het witte doek maar ook van televisie.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

27. Het Italiaans Neorealisme

Na de Tweede Wereldoorlog ondergaat het Italiaanse filmlandschap een forse wijziging. Met het oorlogstrauma in de nek en het oog gericht op het realisme en de vaak wrange omstandigheden van alledag pakken filmmakers als (onder anderen) Roberto Rossellini en Vittorio De Sica de draad weer op. Zij tonen de gewone mensen, gevangen in de gruwelen van de oorlog, de problemen van het dagelijkse leven en knokkend tegen sociale onvrede armoede.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).



28. Road movies en de rol van de auto in film

Niet het doel van de reis, maar de reis ernaar toe is het belangrijkste. In de road movie – films waarin de hoofdpersonen een reis maken – kan dat een zoektocht zijn, een pelgrimage, een jacht, een vlucht, een spirituele reis maar waar het op neer komt is dat het hoofdpersonage zich losmaakt uit de dagelijkse gang en wandel. De auto speelt in de roadmovie een belangrijke rol en kan zelfs tot karakter worden van de film. Maar ook buiten de road movies neemt de auto in de film een bijzondere plaats in.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

29. Verveling in film

Verveling in relatie tot film kan zich op verschillende wijzen openbaren. Prikkels en perspectief spelen daarbij een interessante rol. Wanneer iemand zich bij een film verveelt, kan het zijn dat hij of zij niet genoeg prikkels krijgt om de aandacht vast te houden. En wat de een saai vindt, kan de ander juist enorm boeien. Dat hangt ook af van de mentale bagage en het verwachtingspatroon waarmee je de filmzaal binnengaat. Een interessante lezing over de wijze waarop filmmakers met verveling omgaan.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

30. Vrouwen voor en achter de camera – de rol van de vrouw in de filmgeschiedenis

Er is veel te vertellen over de rol en positie van de vrouw voor en achter de camera's van de filmwereld. Zo zijn er de beginnenden met uitdagende optredens van de Deense actrice Asta Nielsen tot de voortdurend dubbelzinnig sprekende Mae West, die een doorn in het oog van de Amerikaanse filmkeuring werd. Maar ook de eigenzinnige Katherine Hepburn, die zich sterk afzette tegen de geldende Hollywood schoonheidsidealen voor de vrouw, waarvan later vooral iemand als Marilyn Monroe slachtoffer werd. Of had Marilyn Monroe de mechanismen van de filmwereld juist heel goed in de gaten en zette zij deze naar haar hand? Met de komst van de jaren zeventig laat de emancipatiegolf zijn sporen na in de filmwereld. Vrouwen krijgen steeds sterke posities in films als *Coming Home* met Jane Fonda, *Norma Rae* met een Oscar winnend optreden van actrice Sally Field en de secretaresseskomedie *Nine to Five* met Jane Fonda, Lili Tomlin en Dolly Parton. We zien zelfs in de jaren zeventig de



introdactie van de vrouwelijke actieheld. Hoewel de rol van de vrouw in de filmwereld aanmerkelijk beter is geworden in de loop der jaren, blijft er een sterke grens tussen man en vrouw bestaan. Waar mannelijke acteurs met het vorderen van de jaren eigenlijk geen problemen hebben met het vinden van geschikte rollen, geldt dat voor vrouwen aanzienlijk minder. Voor vrouwen is bijna de regel: eerste keus Meryl Streep, als zij niet kan moeten we echt gaan zoeken. En dat terwijl er genoeg vrouwelijk talent is.

De filmwereld is een samenspel van sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen, maar ook van filmhistorische en cultuurhistorische ontwikkelingen. In de lezing stipt Constant Hoogenbosch verschillende mijlpalen en ijkpunten uit de 20ste eeuwse filmgeschiedenis aan die van belang zijn geweest en nog steeds relevant zijn in de plaats van de vrouw in de filmwereld.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

31. Film en De Eerste Wereldoorlog

De oorlog zou 4 jaar duren, de impact was letterlijk en figuurlijk groot. Miljoenen mensen lieten leven, verminkt en getraumatiseerd. De filmindustrie lag in puin en de Eerste Wereldoorlog zal jarenlang zijn eigen stempel drukken op de filmwereld. Gevolgen, invloeden en de rol van de Eerste Wereldoorlog worden uitvoerig besproken.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

32. De exploitatiefilm

Een kleurrijk, verbluffend en bij vlagen hilarisch overzicht van de exploitatiefilm is al zijn vormen. Van cautionary films tot grindhouse producties, van Biker films tot Blaxploitation, van Cannibal films tot Canuxploitation, van Carsploitation tot Mondo films, van Nazisploitation tot Sexploitation en Nunsploitation, het komt allemaal voorbij.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

33. De Maan in beeld – de rol van de Maan in de wereld van film.

Op 16 juli 1969 ging de eerste mens op weg naar de Maan. Maar in de filmwereld was dat al lang daarvoor gedaan. De Maan loopt als een rode draad door de filmwereld.



De Maan is plaats van handeling, inspiratiebron en een steeds terugkerend stijlelement. De maan intrigeert en fascineert en laat al sinds de begindagen van de film zijn sporen na op het witte doek. Van serieuze pogingen met een wetenschappelijke aanpak tot compleet hilarische, kolderieke onzin en van de maan als trigger voor de weerwolf tot bron van melancholie. Het komt allemaal voorbij onder hoede van filmdocent Constant Hoogenbosch. Hij neemt u mee op een trip naar de Maan met films als Moon, Trip to the Moon, Frau im Mond, Nude on the Moon en nog veel meer.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

34. Film en kunst, kunst en film – de relatie tussen film en kunst, film als kunstvorm en de relatie tussen kunstenaars en film.

Er bestaat een interessante relatie tussen film en kunst. Film zelf is een totaalkunst en wordt op zijn beurt beïnvloedt door andere kunsten en kunstvormen. In deze lezing kijken we naar film als kunstvorm, naar kunstzinnige films en hoe een regisseur kunstelementen kan inzetten voor een film: zo heeft regisseur Tom Tykwer voor zijn film 'Perfume' goed gekeken naar de schilderijen van Caravaggio en verwerkt regisseuse Julie Taymor graag andere kunstvormen in haar films, zoals de schilderijen van Frida Kahlo in de film 'Frida' en theatermaskers in de film 'Across the Universe'. Maar we kijken ook naar de rol van kunstenaars en hun bijdragen aan de film zoals Andy Warhol, Salvador Dali en Luis Bunuel.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

35. Film en de kunst van grimeren, maskers en make-up.

Ze zijn al werkzaam sinds de begindagen van de film, maar blijven vaak onderbelicht: de kunstenaars die verantwoordelijk zijn voor de meest uitzinnige maskers, wezens en creaturen in de filmwereld. Filmdocent Constant Hoogenbosch stelt u voor aan onder anderen Jack Pierce, Dick Smith, Rick Baker en Rob Bottin. Hoe doen ze dat nou, hoe maken ze dat en wat moeten acteurs allemaal ondergaan? Een trip door de filmhistorie waar Hoogenbosch het verhaal vertelt achter de mooiste, meest memorabele kunststukjes, waaronder het iconische masker voor het monster van Frankenstein, de 'oude' Marlon Brando in The Godfather, de apen in Planet of the Apes, de transformatie van de American Werewolf in Londen, de Tin Man uit Wizard of Oz en nog veel meer.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).



36. Eet smakelijk – de rol van eten en drinken in de wereld van film.

We doen het iedere dag en geen mens kan er omheen: eten en drinken. Ook in de wereld van film spelen eten en drinken een rol van betekenis. Eten en drinken kunnen de inzet zijn van een verhaal, maar een filmmaker kan eten en drinken ook inzetten om iets te communiceren of iets duidelijk te maken. Zo is het eten van een schoen in 'Gold Rush' van Chaplin een teken van armoede en is de overvloedig aanwezige chocolade in 'Willy Wonka and the Chocolate Factory' een sneer naar overmatige consumptie. Of een vader die probeert met heerlijke gerechten zijn gezin bij elkaar te houden in 'Eat, Drink, Man, Woman', voor Bud Spencer en Terence Hill is iedere maaltijd een onvergetelijke ritueel, maar ook een strijd om te overleven en heeft David Lynch wel erg veel aandacht voor koffie en kersentaart in 'Twin Peaks' en 'Blue Velvet'. Uiteraard komt er nog veel meer lekkers voorbij. Filmdocent Constant Hoogenbosch vraagt u aan te schuiven bij de lekkerste filmlezing van het jaar.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

NB: deze lezing is ook beschikbaar in een versie alleen geschikt voor volwassenen.

37. Film en filosofie

Films zetten ons denken aan tot nieuwe ideeën, laten ons stilstaan bij relevante ontwikkelingen, normen, waarden en ethische kwesties. Het waren en zijn regisseurs als Stanley Kubrick, Ingmar Bergman, Andrei Tarkovsky en Terry Gilliam die film altijd hebben gezien als een medium dat tot verrijking van de geest moet dienen. Films moeten niet slechts entertainment zijn. Ze moeten de toeschouwer ideeën aanreiken of aanzetten tot het vormen van ideeën, inzichten en /of het relativiseren van de eigen inzichten. Film kan bijdragen aan filosofische reflectie. Ook bij onderwerpen als waarneming, zijn en tijd, emancipatie, morele dilemma's en ethische vraagstukken wordt vaak de film gebruikt om deze onderwerpen ter discussie te stellen. Film en in het verlengde daarvan iedere vorm van bewegend beeld is doorgaans laagdrempelig en kan daardoor op eenvoudige wijze een groot publiek bereiken.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

38. Bert Haanstra, cinematografisch socioloog van Nederland

Haanstra creëerde in zijn films een wereld waarin hij zich thuis voelde. Of zoals hij het formuleerde: 'Het is zo gemakkelijk om mensen te shockeren, maar ik wilde een film



maken die mensen niet toont als honden, maar als herkenbare menselijke wezens.' Haanstra bepaalde lange tijd het naoorlogse beeld van de documentaire. Met een mild-ironische blik en nauwgezette observaties van mens en natuur raakte Haanstra een snaar die hem een miljoenenpubliek bezorgde. Wat alle Haanstra-films met elkaar verbindt is het immense respect voor het leven dat eruit spreekt en de drang naar harmonie. En via zijn films leren we Nederland en de Nederlanders kennen.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

39. Noordse Mythologie in films

De Noordse mythologie is in de geschiedenis erg invloedrijk geweest en blijft schrijvers, kunstenaars en filmmakers inspireren. Het werk van de componist Richard Wagner (denk aan zijn Ring des Nibelungen) is diepgaand beïnvloed door de Germaans Scandinavische mythen. Maar ook Tolkien liet zich voor zijn immens populaire en groots verfilmde Lord of the Rings inspireren en leiden door de toon, sfeer, karakters en verhalen uit de Noordse mythologie. Soms bevinden de invloeden zich meer op de achtergrond en worden ze teruggebracht tot verhaalmotieven die worden verwerkt in nieuwe verhalen. Op andere momenten wordt er direct gerefereerd aan de mythische personages als Odin, Thor en Loki. De noordse mythologie is, zeker in West-Europa, een van de bekendere, samen met onder andere de Griekse, Romeinse, Egyptische en de Germaanse mythologie. Een reis door de wondere wereld van monsters en helden.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

40. Mythe en folklore in anime

Films uit het verre oosten zijn voor ons een venster tot kennismaking, maar begrip en mogelijk ook meer waardering komt door verdieping – door het blootleggen van lagen, elementen die zich niet aan het blote oog openbaren maar wel van elementair belang zijn. Anime in al zijn verschijningsvormen biedt zo'n venster, dat groter en rijker wordt wanneer je de cultuurhistorische achtergronden, maar ook mythologische en folkloristische referenties naar de oppervlakte brengt.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).



41. Stop motion, verbluffende animatie beeld voor beeld, stap voor stap.

Sinds de begindagen van de film bewegen filmmakers poppen voor de camera. Grootmeesters als Willis O'Brien, Ray Harryhausen, Phil Tippett en Henry Selick hebben menig bioscoopbezoekers met hun meesterlijke animaties in vervoering gebracht. Een overzicht met onder andere aandacht voor King Kong, Jason and the Argonauts, Clash of the Titans, The Nightmare before Christmas, Corpse Bride, Coraline, The Boxtrolls, Fantastic Mr Fox en Isle of Dogs.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

42. Iconen van het doek (Monroe, Dean, Brando, Valentino, Clift).

Waarom zijn tot iconen en wat heeft hen tot iconen gemaakt.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

43. Wetenschap in film

Film komt voort uit wetenschap en heeft een directe relatie tot technologische innovatie. Maar wetenschap maakt ook deel uit van de verhalen voor films. Films over uit de hand gelopen experimenten, waanzinnige wetenschappers en pogingen tot een serieuze weergave van wetenschap, het komt allemaal voor in film.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

44. Film als spiegel van de samenleving

Er bestaat een directe relatie tussen film en samenleving. Filmweerspiegelt de samenleving, maar heeft er ook invloed op. Films zijn tijdsdocumenten die ons veel kunnen vertellen over de wereld waarin zij gemaakt zijn.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

45. Film collectibles en merchandise

George Lucas van Star Wars werd er schatrijk door. Hij zag in dat collectibles en merchandise van films een industrie op zich is die de aanhoudende honger van fans



ook tussen de films door kan stillen. Van eenvoudige plastic poppetjes tot peperdure beelden en van petjes tot complete kostuums.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

46. Pop en rock in de film

Naast de voor de film gecomponeerde filmscore beginnen in de jaren 50 steeds meer pop en rock geluiden hun entree te maken in de filmwereld. Doel: een jongere doelgroep aanspreken. Nu kan een rechtgeaarde Hollywood blockbuster niet meer heen om een muzikaal boegbeeld in de vorm van een catchy pop of rocksong.

47. Films over film

Navelstaren of introspectie? Filmmakers die het maken van een film centraal stellen. Zo keek Fellini naar zichzelf met *Otto e Mezzo*, Truffaut naar het maken van een film met *La Nuit Américaine* en zette Woody Allen het principe op zijn kop met *Stardust Memories*. Maar we kijken ook naar de talloze filmspoofs, waar vooral genres op de hak worden genomen, en besteden aandacht aan films die zich in of rond een bioscoop afspelen.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

48. Film als taboebreker

Films kunnen grenzen verleggen en taboes bespreekbaar maken. Hoe doen filmmakers dat en zijn er grenzen aan wat zij kunnen doorbreken.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

49. Visuele effecten – Animatronics en poppen

De tovenaars van het witte doek aan het werk. Een kijkje in de keuken van de visuele effecten en makers van animatronics en poppen voor films.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

50. Frankenstein, dood en springlevend

In 1818 publiceerde Mary Shelley haar roman *Frankenstein or, The Modern Prometheus*. Het boek zal grote invloed uitoefenen op de literatuur en film in de 20ste en inmiddels 21ste eeuw. Verhaalmotieven werken door in bespiegelingen over



kunstmatige intelligentie, genetische manipulatie, de verantwoordelijkheid van de wetenschap en het spelen met leven en dood.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

51. Ludwig van Beethoven, zijn plaats en erfenis

Hij was een gedreven componist, een kind van zijn tijd, maar ook in strijd met zijn tijd. Hij werd een icoon door zijn revolutionaire muziek en zijn beeltenis spreekt ook nu nog steeds tot de verbeelding. Wie was Ludwig van Beethoven, wat is zijn betekenis in de geschiedenis en hoever reikt zijn invloed?

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

52. Geschiedenis van televisie, internationaal

Televisie is niet meer weg te denken uit de huiskamer, maar het medium heeft in de loop der tijd heel wat veranderingen ondergaan, rekening moeten houden met kapers op de kust en moeten inspelen op de veranderingen in de samenleving.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

53. Geschiedenis van televisie in Nederland

Ook in Nederland is televisie niet meer weg te denken uit de huiskamer. De ontwikkeling verliep in Nederland op zijn hele eigen wijze volgens een andere identiteit en invulling.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

54. Internet, social media en de wijsheid ermee om te gaan

De geschiedenis en ontwikkeling van internet met in het verlengde daarvan de komst van sociale media. De voor – en nadelen, de valkuilen, de filterbubbel en ga zo maar door. Hoe vinden we nog onze weg in het steeds complexer wordende landschap van online activiteiten en mogelijkheden?

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).



55. Transmedia Storytelling

In 2003 introduceerde mediawetenschapper Henry Jenkins de term transmedia storytelling. Hij wilde beschrijven welke veranderingen er door technologie ontstaan in de manier waarop media worden gemaakt en geconsumeerd. Volgens Jenkins is een transmediaal verhaal een verhaal dat via verschillende mediakanalen wordt verteld, maar waarbij elk kanaal een eigen onderscheiden bijdrage levert aan de totale verhaallijn. En daar hebben Star Wars en het Marvel Cinematic Universe dankbaar gebruik van gemaakt. Zij bewegen zich in een shared universe met een wereld waar de 'sky's the limit' lijkt te zijn.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

56. Medialogica en Mediacratie

We leven meer en meer in een wereld waar media de dienst uitmaken of op z'n minst bepalend zijn in de vorming van de publieke opinie. Maar ook de media zelf zijn gevoelig voor die publieke opinie. Een overzicht van de mediawereld, het medialandschap waarin wij leven en hoe dit van invloed is op de samenleving.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

57. Historische feiten en fictie in films

Films rond historische gebeurtenissen, personen of gesitueerd in een tijdperk uit het verleden leveren zeker niet altijd het juiste historische plaatje op. In veel gevallen wordt er een loopje genomen met gebeurtenissen, kloppen historische feiten niet of worden er omwille van het verhaal gewoon zaken en personen bij verzonnen. Ga mee op een reis langs een reeks 'historische' films en wees getuige van de creatieve vrijheden die scenarioschrijvers en regisseurs meer dan eens nemen.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

58. Film en Tijd

Tijd speelt een belangrijke rol in films. Film zelf manipuleert voortdurend tijd, speelt met timing en begrenst tijd. Maar er zijn ook films over tijdreizen of waar tijd en tijdsbeleving onderdeel vormen van het narratief.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).



59. Film en censuur

Censuur heeft in de hele filmgeschiedenis een rol gespeeld, maar de praktische uitvoering ervan loopt nogal uiteen en ook tussen landen bestaan interessante verschillen. We kijken naar de geschiedenis van de filmcensuur en bespreken de belangrijkste en meest opzienbarende ontwikkelingen.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

60. Clichés in film

Waarom zitten er eigenlijk clichés in films? Wat zijn de meest voorkomende clichés. Wanneer werken ze wel en wanneer niet? Welke genre clichés bestaan er?

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

61. Manga en anime koning Osama Tezuka

Tezuka maakt zijn debuut in 1946 en blijft tot zijn overlijden in 1989, maar ook daarna een toonaangevende inspirator van de manga-scène in Japan en daarbuiten. Door zijn vernieuwende technieken en stijl, zijn populariteit en invloed en zijn omvangrijke oeuvre geldt hij nog steeds als de vader van de manga, ook wel de “God van manga” Manga no Kami-sama.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

62. The Beatles in film

Wie de The Beatles zijn hoeven we niet meer uit te leggen. Wel is het leuk en interessant eens te bekijken welke relatie de Fab Four in de loop der jaren met het medium film hebben gehad en nog steeds hebben.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

63. Monty Python

Op televisie, in films en liveshows hebben de heren van Monty Python in de loop der jaren op menig gezicht meer dan een glimlach gebracht. In deze lezing duiken we in de geschiedenis van dit illustere gezelschap en duiden we hun unieke positie in de wereld van film en komedie.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).



64. Groter dan groot met Kaiju

In de Japanse film treden enorme monsters (Kaiju) als Godzilla, Gamera, King Ghidorah, Mothra en vele anderen al jaren op. Destructie op grote schaal met een flinke dosis maatschappijkritiek gaan hand in hand. Inmiddels hebben ze ook hun weg naar Hollywood gevonden voor geldverslindende producties. In deze lezing kijken we naar achtergrond, belangrijke ontwikkelingen en opzienbarende momenten in de wereld van de Kaiju films.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

65. Epic movies

Wie kent ze niet? De urenlange, epische films rond breed uitgemeten verhalen uit de Bijbel geschiedenis, maar ook de Griekse en Romeinse oudheid en andere perioden uit de wereldgeschiedenis die het podium waardig waren om te worden getransformeerd tot pompeuze producties waar geld geen rol bij leek te spelen. The Bible, Cabiria, Ben Hur, The Robe, The Ten Commandments, Lawrence of Arabia, Gladiator en meer. Ze komen allemaal voorbij in de epische lezing.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

66. De verbeelding van de Psychiatrie in de film

Psychiatrie en de weergave van psychiatrie in de film vormen een interessante spiegel van de samenleving. Hoe hebben filmmakers psychiatrie in hun films aangepakt en weergegeven, welke clichés en vooroordelen zijn er. In deze lezing maken we de balans op.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

67. Eenzaamheid in film

Een thema als eenzaamheid duikt vaker op in films dan we ons realiseren. Fysieke en/of mentale eenzaamheid tekent talloze filmkarakters uit de filmgeschiedenis. In deze lezing gaan we in op de verschillende manifestaties van eenzaamheid in de film.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).



68. De verbeelding van het paranormale in film

Paranormale verschijnselen spelen sinds de begindagen van de film al een rol, zowel in het narratief als in visuele effecten. We bespreken spirituele ervaringen en ontmoetingen en confrontaties met goede en kwade geesten, maar ook de rol van spiritisme, de irrationaliteit van geesten in films, de cultuurhistorisch achtergrond, de bevattelijkheid van kinderen.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

69. De boom als object en subject in films

Bomen zijn belangrijk voor al het leven op aarde. Bomen staan vaak honderden jaren en maken deel uit van historie en verbeelding. De boom keert terug in tal van verhalen, mythen, sagen en sprookjes die ook weer hun weg vinden naar film. Na deze lezing ziet u de bomen wel weer door het bos, met een boeiend overzicht van imposante, mythische en ontzagwekkende bomen.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

70. De Relatie tussen Film en Boek

‘Het boek is beter’, hoe vaak horen we het niet. Maar laten we eerlijk zijn, je verfilmd geen boek maar een scenario dat zich baseert of laat inspireren door een boek. In deze lezing maken we de balans op. Hoe staat het boekverfilmingen en de onverfilmbare boeken. We kijken ook naar strips en graphic novels en stellen de vraag hoe je de taal uit een boek handhaaft in de film. Is het beter de originele taal van de toneelstukken van Shakespeare te handhaven of toch een moderne adaptatie te realiseren. En hoe keken Alfred Hitchcock, de Nouvelle Vague filmmakers en Roman Polanski aan tegen boekverfilmingen?

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

71. Ouder/kind relaties in film

Ouder/kind relaties vormen voor tal van films het uitgangspunt of de rode draad. Het loslaten van de kinderen, moeizame, slechte ouder/kind relaties, de goede ouder/kind relaties. Maar wanneer we het breder trekken kunnen we ouder/kind relaties herkennen in een heel andere invulling. Zo gaat Rutger Hauer in Blade Runner op zoek naar zijn schepper, wil het monster van Frankenstein zijn schepper ter verantwoording roepen, worden in Village of the Damned kinderen opgezet tegen hun



ouders en draait Aliens voor een aanzienlijk deel om de moederinstincten van Sigourney Weaver tegenover de moederinstincten van de Alien queen. En dan zijn er nog de talloze films in de jaren 50 vol tegen hun ouders rebellerende tieners.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

72. Sprookjes in de film

Sprookjes gaan vaak terug op oeroude volksverhalen en cultuurhistorische motieven. Een heel interessante bron voor het medium film. Sprookjes hebben doorgaans een heldere verhaallijn met een duidelijk doel en welomschreven karakters. In deze lezing bekijken een reeks sprookjes en hun vertalingen naar bewegend beeld, van zoete Disney adaptaties tot een meer serieuze en volwassen aanpak. En natuurlijk ontbreekt Roodkapje niet.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

73. Verne vs Wells

Schrijvers Jules Verne en H.G. Wells zijn in de 20ste eeuw dankbare bronnen van inspiratie geweest voor filmmakers. Maar wat zijn de karakteristieke verschillen tussen hun werk en hoe vonden de boeken in de loop der tijd hun weg naar film?

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

74. De Spaanse film

In deze lezing bekijken we de Spaanse film; de geschiedenis en vooral enige mijlpalen, waaronder de begintijden met Segundo de Chomón, de Spaanse tegenhanger van Georges Méliès, maar uiteraard ook de Spaanse Burgeroorlog en de invloed daarvan in de Spaanse film. We bekijken het neorealisme van de jaren 50, de nieuwe Spaanse film met Carlos Saura, Víctor Erice en de post-Franco periode tot op heden met regisseurs Julio Médem, Pedro Almodóvar, Alex de la Iglesia, Alejandro Amenábar.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

75. Film en onderwijs

Onderwijs en docenten zien we in talloze films. Maar hoe is de weergave van onderwijs in de film en presentatie van docenten in films als Dead Poets Society, Good Will Hunting, The Wave/Die Welle, The Browning Version, Les Choristes, Dangerous



Minds, Ma Vie de Courgette, maar ook Blackboard Jungle, The Substitute, Bad Boys en Class of 1984. Wat is er pedagogisch verantwoord en wat niet, welke docenten inspireren en motiveren en welke docenten kunnen beter met pensioen?

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

76. James Bond, 007 niet klein te krijgen

James Bond, niet klein te krijgen. No Time to Die werd steeds uitgesteld, maar uiteindelijk zal Bond zegevieren en zien we hem weer terug. Dat doet hij al sinds 1962 (en eigenlijk al eerder, maar dat vertellen we in de lezing).

Wie is Bond, wat maakt een Bondfilm, hoe heeft hij zich in de loop van de jaren ontwikkeld, hoe zit het met de Bond-songs, de Bond girls, de gadgets, de auto's en nog veel meer?

Filmdocent Constant Hoogenbosch stapt in een virtuele Aston Martin DB5 en scheurt door ruim 60 jaar Bondhistorie.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

77. Het geheim van Stephen King

Een fors oeuvre aan boeken, een hele reeks verfilmingen. Maar wat maakt King zo groot en wat zijn de kenmerken en verhaalmotieven die we steeds weer terugzien bij King?

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

78. Seriemoordenaars in de Film

In dit filmcollege kom je alles te weten over seriemoordenaars in film. Al sinds de begintijden in film te zien. Hoe worden zij gepresenteerd en wat fascineert ons zo aan deze doorgaans niet al te frisse lieden?

Constant Hoogenbosch kijkt naar feit en fictie, maakt een onderscheid tussen diverse verschijningsvormen van de seriemoordenaar en bespreekt de meest beruchte gevallen en hun relatie tot film. Zo bespreekt hij The Lodger van Hitchcock met een knipoog naar Jack The Ripper, maar ook de talloze films die geïnspireerd zijn door real life killer Ed Gein (o.a. Psycho, Deranged, The Texas Chainsaw Massacre, Silence of the Lambs) en de meer paranormale jongens als Michael Myers uit Halloween, Freddie Krueger uit The Nightmare on Elmstreet reeks en Jason Voorhees uit de Friday the



13th franchise. En natuurlijk is er het genre van de slasher dat valt, staat en schreeuwt met de seriemoordenaar.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

79. Het Ierse conflict in film

De nieuwe film *Belfast* van Kenneth Branagh is de zoveelste film die zich afspeelt tegen de achtergrond van het generaties overstijgende conflict tussen Katholiek en Protestant in Noord-Ierland. Cultuurhistoricus en filmdocent Constant Hoogenbosch duikt in de geschiedenis van dit hardnekkige conflict en toont hoe het in de loop der jaren zijn weg heeft gevonden naar tal van films.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

80. Woke en cancel culture

Woke zelf staat voor staat voor ‘wakker’ zijn – alert, hebt voortdurend je antennes gericht op misstanden en problemen in de maatschappij en het voorkomen van kwetsen van anderen en we communiceren dat vooral via social media – want daar heeft iedereen een platform. Maar wat zijn de gevolgen van het woke denken en welke consequenties zitten er aan de cancel cultuur?

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

81. Batman, een cultuurhistorische terugblik

Batman geldt al jaren als een van de meest zichtbare en bekende superhelden. Geboren in 1939 staan miljardair Bruce Wayne en zijn alter ego Batman voor recht, orde en rechtvaardigheid daar waar anderen falen. Maar waar komt deze duistere, naar gothic invloeden gevormde held vandaan, hoe heeft hij zich in de loop der jaren ontwikkelt en welke incarnaties hebben we inmiddels gezien? Hoogenbosch duikt in de historie van de held, maar bespreekt ook zijn sociaalmaatschappelijke relevantie als cultureel fenomeen.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

82. Koning Arthur en Excalibur in films

Koning Arthur en zijn zwaard Excalibur vonden al vele malen hun weg naar films. En toch zien we steeds weer nuances in de adaptaties. Waar de roman *Le Morte D'Arthur*



(1485) van Thomas Malory vele lijnen uitzette die nog steeds al leidraad gelden, zijn er vele eigen interpretaties van het verhaal dat buitengewoon geschikt is voor film. Constant Hoogenbosch bekijkt verschillende voorbeelden van verfilmingen, bespreekt verschillende interpretaties en invalshoeken.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

83. Sherlock Holmes in films

Sir Arthur Conan Doyle had niet durven dromen dat zijn meesterdetective Sherlock Holmes ook lang na zijn dood steeds weer in nieuwe uitvoeringen en avonturen te zien zou zijn. Samen met zijn kameraad Dr. Watson lost Holmes mysteries en misdaden op en dat vooral door zijn verstand en scherpe waarnemingvermogen. Constant Hoogenbosch legt het werk van Doyle onder een vergrootglas en bekijkt welke optredens Holmes en Watson hebben gehad in beegend beeld, zowel in film als op televisie. The game's afoot, zou Holmes zeggen.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

84. Vampiers in de films

Het is zonder twijfel een van de meest hardnekkige filmmonsters en niet klein te krijgen. Toch openbaren de vampiers zich op heel uiteenlopende wijze in de filmwereld. Van bloeddorstige monsters tot tragische en pathetische wezens. Constant Hoogenbosch zet zijn tanden in een filmgeschiedenis vol bloed, nachtelijke avonturen en mystieke wezens.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

85. Spiegels

Spiegels komen vaker voor in films dan we in de gaten hebben. Ze staan voor reflectie, zelfreflectie, vormen een portaal naar andere werelden en kunnen bijdragen aan de suspense van een film. Constant Hoogenbosch reflecteert over de spiegels in films en hun verschillende verschijningsvormen.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).



86. Vietnamoorlog in de film

De oorlog in Vietnam heeft een bijzondere plaats in de filmwereld. Misschien nog wel meer dan de western is dit een Amerikaanse aangelegenheid die in Hollywood gretig werd opgepakt. In kritische beschouwingen, die vooral de waanzin en absurditeit van de oorlog onderstrepen, alsook in regelrechte glorieverhalen met een sterk patriottische en propagandistische inslag. Constant Hoogenbosch neemt verschillende films op de korrel, die allen andere aspecten van de Vietnamoorlog belichten, maar kijkt ook naar films uit andere landen rond het zelfde conflict.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

87. Treinen

Treinen zijn meermaals inzet en/of plaats van handeling geweest van films. Deze lezing levert een interessant overzicht op van de vertegenwoordiging van de trein in films, als romantische plaats van handeling, als inzet voor rovers en als toneel voor thrillers en actiescenes. De trein is veelzijdig! Hoe veelzijdig, dat toont Constant Hoogenbosch in deze lezing.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

88. Edgar Rice Burroughs vs Robert E. Howard = Tarzan vs Conan

Tarzan en Conan verschijnen al meerdere malen op het witte doek en op televisie. In deze lezing zetten we de schrijvers en hun creaties tegen over elkaar en kijken hoe zij er in de loop der jaren vanaf zijn gekomen. Maar ook welke invloed de helden hadden op andere, soortgelijke adaptaties en invullingen. Het wordt in ieder geval een lezing met heel wat spierballen.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

89. The Exorcist

Toen The Exorcist van William Friedkin in 1973 verscheen had niemand kunnen voorspellen welke impact deze film zou hebben op de filmwereld en op de filmgeschiedenis. De strijd van van goed tegen kwaad was nog nooit zo op film vastgelegd en na 1973 zou de filmwereld nooit meer hetzelfde zijn. In deze lezing



bespreekt Constant Hoogenbosch alle ins en outs van de film en toont de verregaande invloed die de film heeft gehad.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

90. Videonasties

De jaren 80 waren de glorie-dagen van de videotheken en voor de talloze, obscure, vaak extreem gewelddadige horror- en misdaadfilms, die hun publiek alleen vonden via de videotheken. Ze werden de videonasties genoemd en waar in Nederland coulant werd omgesprongen met deze films werd er in Groot-Brittannië een ware heksenjacht geopend. Films werden volledig verbannen of fors gemutileerd door de schaar van de censuur. Constant Hoogenbosch neemt u mee door de extravagante krochten van de videonasties met tal van opzienbarende anekdotes.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

91. Martial Arts films

Of het nu wuxia, ninja of chambara films zijn, één ding staat voorop: martial arts films staan bol van strak choreografeerde actiescenes vol rondvliegende dames en heren met of zonder zwaard. Constant Hoogenbosch duikt in de rijke cultuur van zowel Chinese als Japanse martial arts films, maar vergeet ook de bijdragen uit andere landen als Korea en Indonesië niet. En natuurlijk komt Bruce Lee voorbij!

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

92. Scheepvaart in films

De wegen over water brachten ons overal op aarde. Ook in de film. Zowel de zeevaart als de binnenvaart zijn meerdere malen toneel geweest voor spannende, avontuurlijke, maar ook meer dramatische verhalen waarbij het water brenger van leven en dood is. De mens heeft nu eenmaal een haat-liefde verhouding met het water en dat vormt een uitstekend uitgangspunt voor films op of onder water. Gaat u ook met Constant Hoogenbosch aan boord van tal van films rond scheepvaart?

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).



93. Vliegtuigen in films

In de lucht in een afgesloten ruimte waar je niet zomaar uitkunt. Een perfecte setting voor een film. Helicopters, gevechtsvliegtuigen, burgerluchtvaart, maar ook ballonnen en zeppelins. We zagen ze in de filmwereld al vaak voorbij vliegen, maar wat zijn de ins en outs van films rond luchtvaart? Constant Hoogenbosch neemt u mee aan boord van tal van vliegtuigen en luchtschepen en bespreekt de specifieke elementen van films rond luchtvaart.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

NB de lezingen rond road/carmovies, treinen, scheepvaart en luchtvaart zijn ook te boeken als 4-delige reeks onder de noemer Verbeelding van Transport

94. Analyse van films

Hoe analyseer je een film, waar kun je op letten. Constant Hoogenbosch reikt u een reeks interessante reeks aandachtspunten aan om een film te analyseren. Dat kan op inhoud, symboliek, maar ook op de technische aanpak. Dat doet hij met tal van sprekende voorbeelden uit films. **NB:** Deze lezing kan ook in een interactieve vorm worden aangeboden waarbij Hoogenbosch met de zaal in gesprek gaat en gezamenlijk scenes worden geanalyseerd.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

95. Dialooganalyse

Dialogen vormen een vast onderdeel van speelfilms. Toch kun je deze dialogen op tal van manieren presenteren. De manier waarop deze wordt gepresenteerd is van belang voor de beleving van die dialoog. Dat kan zitten in de setting, het plaatsen van de acteurs, gebruik van kleur en licht. Constant Hoogenbosch bekijkt verschillende dialogen uit evenzo verschillende films om aan te tonen wat een filmmaker kan doen om de beleving van een dialoog te sturen. Hoogenbosch illustreert het verhaal met tal van sprekende voorbeelden uit films. **NB:** Deze lezing kan ook in een interactieve vorm worden aangeboden waarbij Hoogenbosch met de zaal in gesprek gaat en gezamenlijk scenes worden geanalyseerd.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).



96. Generaties en film

Iedere generatie heeft zijn eigen kenmerken en eigenschappen. Daar horen ook films bij. Enerzijds omdat deze films de kenmerken van die generatie weerspiegelen, anderzijds omdat er bepaalde films direct worden geassocieerd met een bepaalde generatie. Constant Hoogenbosch bekijkt verschillende generaties, hun eigenschappen en de films die daarop aansluiten.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

97. Verbeelding van Griekse en Romeinse mythen in film

Griekse en Romeinse mythen en mythologische karakters komen vaker voor in films en series dan we in de gaten hebben. Soms zijn ze overduidelijk aanwezig, zoals in de talloze peplum films uit de jaren 50 en 60. Maar in andere gevallen spelen verhaalmotieven en karakters meer op de achtergrond een rol of zijn verweven in het narratief. Constant Hoogenbosch duikt in de wondere wereld van Griekse en Romeinse mythen en illustreert dat met tal van voorbeelden uit films en series.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

98. De psychologie van film

Film is vanuit een psychologisch perspectief een interessant gegeven. We laten ons meevoeren in een gecreëerde werkelijkheid op een doek, kunnen ons verliezen in gespeelde emoties terwijl we weten dat het niet echt is. In deze lezing bespreekt Cultuurhistoricus en filmdocent Constant Hoogenbosch verschillende aspecten van het medium film in relatie tot psychologie. Welke middelen zetten filmmakers bijvoorbeeld in om de juiste respons te krijgen bij het publiek. Hoogenbosch kijkt daarbij onder anderen naar films als *The Father*, *E.T.*, *The King's Speech*, *Brownian Movement*, *No Country for Old Men*, *Seven* en *Schindler's List*.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

99. De verbeelding van middeleeuwse vrouwen in film

Er zijn veel films over de middeleeuwen en films die zich afspelen in de middeleeuwen. Maar hoe wordt in die films de vrouw gepresenteerd en hoe realistisch is dat beeld? Zijn er onwrikbare clichés en misvattingen? Constant Hoogenbosch neemt de proef op de som en illustreert aan de hand van filmbeelden hoe het staat met de



representatie van de vrouw in films over en rond de middeleeuwen. Historisch correct of niet, een hilarische knipoog is gegarandeerd.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

100. De 4 elementen

Aarde, water, lucht en vuur zijn de elementen die ons leven en onze wereld bepalen. Hoe zijn deze elementen vertegenwoordigd in film en hoe kunnen we deze elementen beschouwen in relatie tot film. Constant Hoogenbosch wandelt met u feitelijk en filosofisch door de wereld van film en neemt de vier elementen in zich op.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

101. De Dood en het Hiernamaals

We kunnen er niet omheen en het is de enige absolute zekerheid in ons leven: de dood! De dood, wat er daarna gebeurt, kan gebeuren, hoe we de dood te slim af kunnen zijn of hoe we zelfs onsterfelijk kunnen worden zien we in tal van films voorbijkomen. Filmdocent Constant Hoogenbosch bespreekt in deze lezing verschillende aspecten van de dood in films. Het medium film is een prachtig platform om te spelen met het geven van de dood en laten we eerlijk zijn. Wanneer we de meeste films terugbrengen tot de essentie speelt de dood daarin vaak op de voor- of achtergrond een rol. Zo is er de personificatie van de dood zelf in *Meet Joe Black*, zie we in *Flatliners* hoe een groep studenten inzicht hopen te krijgen in het hiernamaals, komen de doden weer tot leven (nou ja) in tal van zombiefilms, is er contact met de geest van een overleden meisje in *Stir of Echoes* en toont Hirokazu Koreeda in *Afterlife* een tussenstation tussen aarde en het hiernamaals. Maar ook hoe Clint Eastwood in de western *Unforgiven* het doodschietsen van een mens minder voor de hand liggend maakt dan in tal van films wordt getoond. En als je dan toch onsterfelijk bent, zoals in *Highlander*, zorg dan wel dat je je hoofd op je schouders houdt. Anders is het alsnog einde verhaal.....

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

102. Cinema of the Body

In deze drielige reeks, waarvan de lessen ook los te programmeren zijn, bespreek ik verschillende aspecten van het menselijk lichaam in relatie tot film.



- 1) **Bloed, zweet en tranen** = achter deze uitdrukking gaan heel wat filmuitingen schuil, zowel voor als achter de camera. We kunnen immers tranen lachen bij films, maar ook een traantje laten bij een emotionele scene. Bloed, zweet en tranen maken al sinds de begindagen deel uit van de filmwereld en openbaren zich op verschillende manieren in films. Bloed als brenger van leven, zweet als uiting van angst, hitte en koorts en tranen zijn er van vreugde en verdriet. Ik neem je op associatieve wijze mee in de wereld van het cinematografische bloed, zweet en tranen met onder anderen films als *Airplane*, *Soylent Green*, *Blade*, *Event Horizon*, *Braindead*, *Bambi*, *Grave of the Fireflies*, *E.T.*, *Unforgiven*.
- 2) **Brains!** = de relatie tussen film en onze hersenen is bijzonder boeiend. Beeld en geluid bereiken via zintuigen onze hersenen, maar doen dat wel op verschillende wijzen. Eenmaal in ons brein kan een film of een bepaalde scene ook weer heel wat teweegbrengen, van angst tot vreugde en van afgrijzen tot woede. En wat hebben filmmakers in films allemaal uitgespookt met onze hersenen? Ik neem je in de wereld van de cinematografische werking van hersenen, bekijkt hersenen als hapje voor zombies en hoe we in het posthumanistische denken straks onze herseninhoud in een digitale omgeving laten voortleven. Films die onder anderen voorbijkomen zijn *Transcendence*, *Return of the Living Dead*, *Donovan's Brain*, *Frankenstein*, *The Medusa Touch*, *Patrick*, *Lucy*, *Johnny Mnemonic*, *The Matrix*, *Inside Out*, *A Beautiful Mind*, *Pi*.
- 3) **Coming of age and body** = de ontdekking van het lichaam in films. We zijn gewend aan ons lichaam en toch maken voortdurend veranderingen door. We gaan van jong naar oud en passen vrijwillig of noodgedwongen zaken aan ons lichaam aan. Het zijn menselijke ontwikkelingen die voortdurend terugkeren als verhaalmotief en het narratief sturen. Zo zien we in *Boyhood* over een periode van 12 jaar een jongen opgroeien, filmde Hirokazu Koreeda over een periode van 1 jaar een groep kinderen voor zijn wrange *Nobody Knows* en begon Paul Almond in 1964 met de fenomenale *Up* -reeks. Ik neem je mee in een fascinerende tocht door, in en langs het lichaam.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

103. Animatie, geen kinderspel

Animatiefilm is zeker niet alleen op jonger publiek gericht. In het westen zijn wij erg gericht op de gezinsvriendelijke animatiespeelfilms van Disney en Pixar, maar er is heel wat meer in animatieland. Serieuze, eigentijdse onderwerpen en filosofische overwegingen die zich openbaren in evenzo pittige animatiefilms die duidelijk niet gericht zijn op een jonger publiek. Maar daardoor zeker niet minder interessant, zoals



de scifi neo-noir Renaissance (2006), de filosofische scifi klassieker La Planète Sauvage (1973), de warme en muzikale Cubaanse liefdegeschiedenis Chico & Rita (2010), de aandoenlijke post apocalyptische romance When the Wind Blows (1986), de Beatles psychedelica Yellow Submarine (1968), de blaxploitation kraker Coonskin (1974) en de pikante urban avonturen van Fritz the Cat (1972).

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

104. De representatie van Native Americans in de film

De geschiedenis van de Native Americans op het witte doek is er een van pieken, maar vooral dalen. Gedegradeerd tot obligate schurk verschenen beschilderde witte acteurs als Native Americans in talloze westerns. Maar tijden veranderden en de counter culture zorgde voor een herziening van de visie en representatie van Native Americans in speelfilms. Maar aan de andere kant van de oceaan, in Europa, zagen we in spaghettiwesterns juist vrijwel geen Native Americans en in de Karl May verfilmingen werd Winnetou tot een geïdealiseerde Native American edelman. Filmdocent en cultuurhistoricus Constant Hoogenbosch begeeft zich in de turbulente filmgeschiedenis van de Native Americans op het witte doek.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

105. Films op 1 set, groot door klein te blijven

speelfilm draaien op 1 set is een uitdaging. Ooit begonnen als Kammerspiel in de beginjaren van de Duitse cinema zien we deze minimalistische vorm in de loop van de 20ste en 21ste eeuw steeds terugkeren. De filmmaker vertelt en toont het verhaal en de verwickelingen in een beperkte ruimte. Maar wat komt daar bij kijken, wat moet de filmmaker inzetten om de film met een minimale set/locatie visueel aantrekkelijk te houden en waar zit de kracht van een film op 1 set/locatie? In deze lezing bespreekt cultuurhistoricus en filmdocent Constant Hoogenbosch de kenmerken en de ins en outs van het Kammerspiel/film op 1 locatie (en variaties daarop) aan de hand van sprekende voorbeelden als 12 Angry Men, Cube, Phone Booth, The Lighthouse, Le Prenom, Room, Cujo en vele anderen.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

106. Engelen en duivels

Engelen en duivels vormen met reglemaat inzet van films of spelen een rol in het verhaal. Ze verschijnen in allerlei vormen en variëren in hun presentatie in goed en



kwaad. Vanuit een cultuurhistorisch perspectief beschouwt filmdocent en cultuurhistoricus Constant Hoogenbosch de rol van engelen en duivels in de film en toont daarbij naast overeenkomsten ook de variatie in de presentatie. Dat doet hij aan de hand van sprekende voorbeelden uit films als Skellig, Ricky, Constantine, The Prophecy, It's a wonderful life, Dogma, Heaven Knows Mr Allison en meer.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

107. Het spel van kleur

Film is een spel van licht en kleur. Hoe zetten filmmakers kleur in om onze beleving van een film te bespelen. Bij kleuren horen emoties. Soms is de werking van kleur opzichtig aanwezig, soms verdekt. En is er een verschil in kleurbeleving tussen westerse en oosterse films? Filmdocent en cultuurhistoricus Constant Hoogenbosch bespreekt de werking en het inzetten van kleur en kleurenschema's bij het maken van films. Dat doet hij aan de hand van sprekende voorbeelden uit films van makers als Wes Anderson, Wong Kar Wai, Michael Mann, David Fincher, Paul Thomas Anderson, Jean-Luc Godard, Akira Kurosawa, Zhang Yimou, Pedro Almodóvar, Nicolas Winding Refn, David Lynch en Christopher Nolan.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

108. Bruce Lee, de legende

Hij was pas 32 toen hij op 20 juli 1973 het tijdige met het eeuwige wisselde: Bruce Lee! De Amerikaans-Chinese vechtkunstenaar, acteur, regisseur en filosoof maakte martial arts tot een onderdeel van de westerse populaire cultuur door op te treden in films en werd mede door zijn vroege dood tot een instant cultheld. Hij liet slechts een handjevol films na, maar droeg daarmee bij aan de acceptatie van Aziatische acteurs in Hollywood. Zijn iconische status is ook nu onverminderd en met zijn eigen martial arts filosofie, Jeet Kune Do, benadrukte Lee de waarde van fysieke fitheid, snelheid, flexibiliteit en mentale alertheid. De charismatische Lee deelde daarnaast als filosoof ook graag zijn inzichten over zelfontwikkeling, zelfexpressie en persoonlijke groei. Filmdocent en cultuurhistoricus Constant Hoogenbosch staat stil bij de bijzondere loopbaan van Lee, bespreekt zijn films en gaat in op zijn culturele erfgoed.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).



109. Monsters!

Voordat er één seconde aan film geschoten was maakten monsters in allerlei verschijningsvormen al eeuwen deel uit van ons culturele erfgoed. Dat ze hun weg naar het medium film zouden vinden was onvermijdelijk. In de lezing ‘Monsters ten voeten uit’ bespreekt filmdocent en cultuurhistoricus Constant Hoogenbosch monsters in de film. Iedere cultuur heeft ze. Monsters! Creaturen met een uitzonderlijke verschijningsvorm in combinatie met bovenmenselijke gaven en krachten. De manifestatie en aard van monsters varieert en is afhankelijk van culturele achtergronden, die hun weerslag vinden in de folklore van mythen, sagen, legenden en sprookjes. Monsters leveren sinds de begindagen van film hun bijdrage en jagen in tal van films het publiek de stuipen op het lijf. Gecreëerd of ontdekt door mensen, losgelaten in een wereld die ze niet begrijpen, waar ze niet thuishoren en die hen vijandig bejegt zwerven ze over het filmdoek. De misgelopen wetenschappelijke experimenten waarbij de wetenschapper de handen aftrekt van zijn creatie of niet meer in de hand heeft. Maar ook de kwade wezens die, voor zover wij weten, werkelijk niets anders willen dan de mens vernietigen. Monster movies zijn verhalen over goed en kwaad, waarbij de rollen zeker niet altijd duidelijk zijn en de mens meer dan eens het echte monster is. Wat een monster is hangt af van het perspectief dat je inneemt.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

110. Reclame en marketing van en in film

Reclame en marketing van en in film – Reclame en marketing spelen zowel in als om de film een belangrijke rol. De film moet worden aangeprezen, maar ook in de film zelf zit van alles aan reclame verwerkt. Bij het uitbrengen van een film draaien de marketing machines op volle toeren en er wordt van alles uit de kast getrokken om de film aan de man te brengen. In de films zelf speelt reclame en verborgen reclame, ofwel product placement, ook een belangrijke rol. Hoe werk dat nu allemaal en wat kunnen en mogen filmmakers in hun films aan reclame inzetten? Cultuurhistoricus en filmdocent Constant Hoogenbosch neemt een kijkje achter de schermen met films als Dune, The Blair Witch Project, Jurassic Park, Superman II, Skyfall, It’s a Wonderful Life, Cast Away en Wayne’s World

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).



111. De Toekomst van Film 1: A.I, vloek of zegen?

Film kan niet zonder techniek. Technische innovatie vergroot al sinds de begindagen de mogelijkheden van het medium film. Maar het was altijd de menselijke geest, hand en het oog dat de techniek naar zijn hand zette en verantwoordelijk was voor het artistieke en creatieve proces. De komst van A.I., kunstmatige intelligentie, lijkt roet in het eten te gooien. In hoeverre kan A.I. verantwoordelijk zijn voor artistieke en creatieve uitingen als film. En waar en wanneer kunnen we A.I bij het maken van films inzetten zonder de eigenheid van de filmmaker te ondermijnen. A.I. komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. In deze lezing bekijk ik de voorgeschiedenis van A.I. in de filmwereld, bespreek ik de status quo en toekomstscenario's. Komt de speelfilm straks helemaal uit de computer en komt er een Oscar categorie voor beste door A.I. geproduceerde speelfilm? Films die voorbij komen zijn o.a. Films die Voorbij komen zijn o.a. Westworld, The Congress, The Abyss, Jurassic Park.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

112. De Toekomst van Film 2: kijken en beleven

De manier waarop we naar films kijken en beleven heeft sinds de begindagen een interessante ontwikkeling doorgemaakt. Van zwart wit naar kleur, van stom naar geluid, van kort naar lang en van het individueel kijken door een gaatje van de Kinetoscoop naar de gezamenlijke beleving op een wit doek met steeds verdergaande beeld- en geluidskwaliteit. Of toch weer de individuele beleving met een virtual reality bril op je neus. En dan loopt daarnaast de ontwikkeling van televisie, de videomarkt en VOD, die steeds weer een bedreiging leken voor de beleving van film in de bioscoop. Ik bekijk de ontwikkelingen en welke invloed zij op elkaar uitoefenden en hoe zich dat in de toekomst gaat of mogelijk gaat ontwikkelen. Films die voorbij komen zijn o.a. The Kiss, The Purple Rose of Cairo, Circuito Chiuso, American Grafitti, The Last Picture Show.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

113. De Toekomst van Film 3: de toekomst in film

Het beeld en communicatie via beeld komt in de loop van de filmgeschiedenis in steeds andere verschijningsvormen terug, zowel in de realiteit als in de film zelf. Van de telescreens in 1984 (1984) tot de enorme projecties in Things to Come (1936). Hoe werd er in het verleden naar de toekomst van beeld, projectie en filmbeleving gekeken en in hoeverre strookt dat beeld met de werkelijkheid. Ik loop met jullie door de



filmgeschiedenis van de toekomst waarbij, naast bovengenoemde films, ook werken als *The Congress*, *Ready Player One*, *Strange Days* en *Aniara* voorbijkomen.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

114. De ontwikkeling van videoclips en hun relatie tot de filmwereld.

De ware explosie van de videoclip ontstond in de jaren 80 met de komst van muziektzender MTV. Toch bestaat het concept van liedjes in combinatie met bewegend beeld al veel langer en in tal van vormen. Daarbij zullen de filmwereld en de wereld van videoclips elkaar steeds weer vinden en beïnvloeden. In deze muzikale lezing wandelt cultuurhistoricus en filmdocent Constant Hoogenbosch door de geschiedenis van de videoclip in relatie tot de filmwereld en legt daarbij de vinger op de voortdurende wisselwerking tussen commercie, marketing en artistieke en creatieve uitingen. Naast tal van illustratieve videoclips, komen er films voorbij als *Highlander*, *A Hard Days Night*, *For your eyes only* en *Jailhouse Rock*.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

115. Folk Horror.

Sprookjes, legende, mythen en sagen, ze zijn diep geworteld in onze cultuur. Het medium film kan daar dankbaar gebruik van maken. Tegen de achtergrond van landelijke omgevingen richt de folk horror zich op isolatie, hechte gemeenschappen, heidense gebruiken en het bovennatuurlijke. Doorgaans voorzien van krachtige, vaak uitzinnige karakters krijgen we wijze lessen rond goed en kwaad, maar ook dat niet alles in de wereld het beste met ons voor heeft. Kijken we naar onze eigen sprookjes dan openbaren zich in essentie gruwelijke verhalen vol moord, doodslag en kannibalisme. Maar via dit soort verhalen en films kun je ook heel mooi kennis maken met folklore uit allerlei gebieden en hoe films ook weer hun eigen folklore creëren. Cultuurhistoricus en filmdocent Constant Hoogenbosch beweegt zich in de wereld van de Folk Horror en bespreekt een reeks sprekende voorbeelden, waaronder *The Wicker Man*, *The Ritual*, *Thale*, *The Feast (Gwledd)*, *Jordskott*, *Midsommar*, *The Witch*, *The Apostle*, *Wake Wood* en *Halloween*.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).



116. Anime en wetenschap.

In talloze anime neemt de relatie tot wetenschap en wetenschappelijke ontwikkeling een centrale positie in. Die positie is sterk verbonden met de cultuurhistorische en sociaalmaatschappelijke ontwikkeling van Japan. Zo komen tal van thema's rond waarden, normen en verantwoordelijkheden en onverantwoordelijkheden rond de uitkomsten en aanwezigheid van wetenschap steeds weer terug. Cultuurhistoricus en filmdocent Constant Hoogenbosch slaat een brug tussen de Japanse geschiedenis en samenleving en anime. Daarbij neemt hij verschillende anime films en series onder de loep en bespreekt de wijze waarop zij wetenschap ter discussie stellen. Titels die in ieder geval voorbij komen zijn Pluto (serie), Steamboy, The Wind Rises, Akira, Ghost in the Shell, Roujin Z, Fullmetal Alchemist, Mardock Scramble, Barefoot Gen, Princess Mononoke en Astro Boy.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

117. Film en stad.

De stad neemt sinds de begindagen van de film een interessante positie in. De stad is meermaals een karakter in de film dat sfeerbepalend is en krachtig bijdraagt in de beleving van het narratief. Van stadsymfonieën tot distopieën en van hoogstaande architectuur tot barbaarse woestenijen, de stad keert steeds weer terug. In deze lezing bezoekt Cultuurhistoricus en filmdocent Constant Hoogenbosch diverse filmsteden, bespreekt hun rol in het verhaal en de wijze waarop zij zich profileren. Zo bekijkt hij de stad in onder anderen Se7en, Metropolis, Blade Runner, de stadssymfonie Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

118. Vrijheid

Deze lezing is een multidisciplinaire beschouwing van vrijheid waarin cultuurhistoricus en filmdocent Constant Hoogenbosch vrijheid vanuit meerdere perspectieven bespreekt, mede in relatie tot vrijheid van creëren en daarbij een brug slaat naar het medium film.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).



119. De Experimentele Film

Als sinds de begindagen van de film spelen filmmakers met de grenzen en mogelijkheden waarbij een narratief niet altijd de inzet hoeft te zijn. Filmbeelden als impressie, videokunst en het op eigenzinnige wijze doorbreken van conventies loopt als een rode draad door de experimentele film. En in hoeverre is de naam experimentele film eigenlijk terecht? In deze lezing bekijkt cultuurhistoricus en filmdocent Constant Hoogenbosch de ontwikkeling van de experimentele film en welke invloed deze uitoefende.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

120. Slaap

Film en slaap zijn met elkaar verbonden. Slaap komt vaker voor in films dan je in de gaten hebt, maar als je bij een Film in slaap valt is dat ook niet goed. Slaap hoort bij ons leven en het is dan ook niet vreemd dat het als thema of als 'handeling' in films voorkomt. In deze lezing bekijkt cultuurhistoricus en filmdocent Constant Hoogenbosch slaap in relatie tot film.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze).

121. Democratie onder druk

In deze vierdelige reeks bespreekt cultuurhistoricus en filmdocent Constant Hoogenbosch verschillende aspecten van politiek en illustreert een en ander met voorbeelden uit films. De reeks bestaat uit: **Les 1** = democratie onder druk – **Les 2** = populisme en radicalisme – **Les 3** = corruptie – **Les 4** = vrijheid. De laatste les over vrijheid is een multidisciplinaire beschouwing van vrijheid met een brug naar de filmwereld.

Duur: 2 uur (inclusief ruimte voor vragen, discussie en een korte pauze). De lezingen zijn ook afzonderlijk te boeken.

Foto voorblad gemaakt door Guido Coppis, foto pagina 1 gemaakt door Joop van Putten

