

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

Animaci chápu jako nádherný svobodný prostor k vyjádření. Prostor nekonečných možností tvorby, prostor hledání a nalézání, prostor radosti a naplnění života.

Mým hlavním cílem je ve studentech i *pedagozích* podněcovat a udržovat radostně spalující vášeň pro tento obor, snad by se dalo mluvit o cíleně budované celoživotní závislosti na animaci. Katedra by měla být pro nás domovem, hlavním stanem, kde studenti dostanou od vyučujících potřebné vědomosti i lidské porozumění. Stejně důležité je propojení studentů v rámci FAMU, spolupráce na filmech i setkávání se spolužáky během studia formuje přátelské vazby i budoucí pracovní vztahy.

Katedra animované tvorby si už od dob svého založení dává za úkol vychovávat samostatné tvůrce, seznámit je s praktickou stránkou animovaného filmu, ale zejména je učit filmové řeči animovaného filmu, formulování a vyjádření myšlenky způsobem, který bude komunikovat s divákem. K tomu je určena celá řada praktických cvičení, kterými naši studenti během studia projdou. Studenti na nich mají možnost naučit se potřebné dovednosti a zároveň své projekty pojmout každý svým originálním způsobem.

Cítím zároveň velkou zodpovědnost k oboru animace, který potřebuje absolventy schopné pracovat i v profesionálních podmínkách, ať už v případě krátkých autorských filmů nebo na větších projektech. Snažíme se tedy trvat na zadáních, nicméně, když vidíme, že se vznikající dílo ubírá jiným směrem, na jehož konci tušíme kvalitní film, studentům v jejich snahách nebráníme. Jinými slovy, ke studentům i jejich filmům přistupujeme individuálně, se snahou skloubit nutné učivo i respektovat osobnost autora.

O svobodném prostoru k tvorbě svědčí pohled na filmy a cvičení naší katedry, kde je patrný individuální přístup, rozmanitost a originalita. Kvalita filmů naší katedry je potvrzována účastí na mezinárodních festivalech i získáním významných ocenění. (Jakkoliv v současnosti cítím tendenci nevyzdvihovat ocenění na festivalech, myslím, že k filmovému světu patří. Získané ceny pomáhají jak samotné škole, tak i filmovému odvětví, přinejmenším v očích veřejnosti).

Studijní programy jsou detailně popsány v nedávno odevzdaných akreditačních spisech. Studentům v bakalářském i magisterském stupni jsou nabídnuty teoretické i praktické předměty na katedře, s využitím celé škály přednášek pořádných v rámci FAMU.

Studium je doplněno moduly, semináři a přednáškami, jakož i pravidelnými aktivitami mimo školu (například festival Anifilm.) Magisterské studium jsme od příštího roku rozšířili o předmět Celovečerní film a seriál. Probíhá první rok kurzu animace v anglickém jazyce. Studenti využívají možnost zahraničních stáží. V době pandemie bylo pozastaveno množství naplánovaných aktivit, ke kterým patřily výměnné návštěvy animačních zahraničních škol, přednášky zahraničních tvůrců na katedře, společné výjezdy na zahraniční festivaly. Doufáme, že po zklidnění pandemického stavu na tyto aktivity navážeme, protože spojení se zahraničními tvůrci i festivaly rozšiřují obzory našich studentů i pedagogů a online prostředí je nahradí jen zčásti.

V současném směřování katedry hodlám pokračovat, s tím, že budeme i nadále zohledňovat měnící se potřeby a reagovat na připomínky ze strany studentů i pedagogů i na vyvíjející se obor animace. Mým cílem je i nadále podněcovat tvořivý duch, radost z práce, hrdost na FAMU. K tomu patří i vytváření vlídného, přátelského a inspirativního prostředí katedry pro studenty i pedagogy. Mojí velkou radostí je fakt, že naši absolventi pokračují i po škole v profesích, na které je škola připravovala. Posilují a rozšiřují naši komunitu animace, sdružují se, tvoří tvůrčí týmy, navzájem si pomáhají na svých projektech, někteří se vrací na katedru jako externí vyučující.

f) Definování profilu absolventa bakalářského a magisterského studia. Definování rozsahu rámcového obsahu osvojených praktických dovedností a teoretických znalostí

(profil absolventa je uveden v akreditačních spisech, zde shrnutí)

Bakalářské studium je soustředěno na získání a prohloubení znalostí a dovedností v oblasti animovaného filmu, v teoretické i praktické rovině. Významnou součástí je rozvíjení osobnosti tvůrce, jeho myšlení a estetického citění, orientace v oboru i ve světě umění, znalost historie i současnosti filmu. V praxi se u absolventa předpokládá dynamický profesionální rozvoj a růst. Absolvent bakalářského studia je samostatný tvůrce, schopný uskutečňovat své vlastní projekty/ krátké animované filmy, podílet se v různých profesích na projektech jiných tvůrců, se schopností vést malý tým. Orientuje se ve světě animace teoreticky i prakticky, disponuje tvůrčím kreativním myšlením, je obeznámen a ovládá techniky animace a technologie, je schopen tyto znalosti rozvíjet a doplňovat si je.

Magisterské studium je soustředěno na hlubší rozvíjení znalostí získané předchozím studiem Bc. programu. Cílem magisterského studia je vychovat absolventy, kteří jsou schopni vytvářet zcela samostatně originální a osobitá autorská díla, od námětu až po realizaci. Režiséry animovaného filmu jako osobnosti s uměleckou vizí i praktickými dovednostmi, tvůrce, kteří mají filmové a estetické citění, vzdělání a přehled.

Absolvent magisterského studia je zkušený samostatný tvůrce s originální vizí, schopný vedle krátkých filmů uskutečňovat díla střední i celovečerní metráže, stejně jako seriály. Disponuje originálním filmařským pohledem, zvládá mistrovsky své řemeslo, je schopen koordinovat a řídit tvůrčí tým spolupracovníků i v náročné studiové tvorbě, umí svá díla prezentovat na mezinárodních fórech.

g) Definování způsobu výuky vzhledem ke koncepci rozvoje katedry (dílny, ročníkový způsob, po cvičeních, kombinace těchto a dalších způsobů apod.)

Katedra animace kombinuje zmíněné přístupy. První a druhý ročník studuje ročníkovým způsobem. Od 3. ročníku studenti vytvářejí své filmové projekty pod vedením pedagogů katedry podle své volby. Mají přitom možnost konzultovat s ostatními pedagogy katedry, podporujeme je i v konzultacích s pedagogy jiných kateder, mají-li tuto potřebu. Tato praxe se nám momentálně zdá vyhovující. V budoucnu bychom rádi opět zařadili spolupráci se zahraničními tvůrci – mentoring, external examiner nebo krátkodobé hostování – tvůrčí workshopy zahraničních tvůrců, které studentům nabídne jiný pohled, reflexi jejich práce.

h) Definování personální politiky katedry (odborníci z praxe, teoretici, profesionální pedagogové apod.)

Tým vyučujících je sestaven z pedagogů, kteří jsou sami aktivní a oceňovaní tvůrci animovaných filmů. Vlastní tvorbu, práci v oboru, osobní profesionální rozvoj považují u našich pedagogů za velmi důležitou, protože umožňuje předávat studentům vlastní zkušenosti v teoretické i praktické rovině (způsob filmového vidění, schopnost reflexe uměleckého díla v kontextu s minulostí i ve vztahu k současnosti, obeznámenost se

současnými proudy, tendencemi a formami animace, novými technologiemi i formami animace).

Vedle pedagogů ve stálém pracovním úvazku katedra spolupracuje s celou řadou externích vyučujících. Vedle zkušených dlouholetých spolupracovníků se nám daří získávat pro výuku i nedávné absolventy naší katedry, kteří vedle své vlastní tvorby mají čas i schopnost předávat své zkušenosti (např. Kateřina Karhánková, Matouš Svěrák, Michaela Hoffová).

Nás tým je sestaven z vyučujících různých věkových kategorií, což nám umožňuje navazovat na to nejlepší z minulosti a hledět zároveň vstříc zářné budoucnosti. Tuto pestrost a různorodost pohledů a přístupů bych ráda zachovala i v budoucnosti.

i) Návrhy konkrétních forem spolupráce mezi katedrami

Animovaná tvorba, zvláště v případě krátkometrážních autorských filmů, klade na tvůrce potřebu zvládnutí mnoha filmových profesí. Vedle scénáře, výtvarna, animace a režie je to i obeznámenost se střihovou skladbou a zvukovou/hudební stránkou filmu, orientace v produkci filmu. Studenti KAT jsou vedeni k tomu porozumět/do určité míry zvládnout i posledně zmíněné profese. Spolupráce se studenty z jiných kateder je ovšem zásadní, protože jejich filmům dodává profesionalitu, jiný pohled i důležitý prvek týmové práce. Od LS 2. ročníku studenti cíleně vytváří své projekty spolu se svými kolegy z kateder zvuku, střihu, produkce, případně kamery.

S katedrou produkce pravidelně organizujeme pitchingy připravovaných filmů. S katedrou zvuku probíhá každoročně modul Blackout (studenti KZT ozvučují filmy 2. ročníku ZS). Úzká spolupráce s katedrou zvuku probíhá i v LS druhého ročníku na cvičení Anidoc. Rýsuje se spolupráce s katedrou skladby na HAMU. Na příští rok připravujeme výstavu v GAMU, kterou koncipujeme jako spolupráci KAT s KZT FAMU a katedrou skladby HAMU.

Naši studenti také individuálně spolupracují se svými kolegy z katedry scenáristiky, katedry dokumentu, v některých případech s kolegy z DAMU (scénografie).

j) Návrh optimalizace či rozvoje praktických cvičení

Praktická cvičení jsou zakotvena v ročních učebních plánech, v Bílé knize. Jejich podoba a počet je nyní z mého pohledu optimální.

Na různých typech cvičení mají studenti možnost naučit se rozvíjet způsob filmového myšlení, filmovou řeč, osvojit si a prohloubit své profesní praktické schopnosti v různých animačních technologiích a počítačových programech. Studenti jsou vedeni zadáním, zároveň podporujeme jejich individualitu a odlišné úhly pohledu a přístupu. Při tom všem se snažíme zachovat princip naší katedry – naučit studenty vyprávět obrazem, vytvářet originální filmová díla, která komunikují s divákem.

Snažíme se také průběžně reagovat na měnící se potřeby a možnosti i na připomínky ze strany studentů i pedagogů. Po jejich zhodnocení některá cvičení redukuje, upravujeme jejich zadání nebo je přesouváme do jiných semestrů,

Stejně budeme postupovat i v ročním programu v anglickém jazyce. Tím, že letos proběhl poprvé, budeme mít nyní možnost zhodnotit výsledky a přizpůsobíme tomu podobu cvičení v příštím roce.