

Conservatorium van Amsterdam

Studiegids 2020 - 2021

Master Muziek

Afdeling Pop

Deel 1: Curriculumbeschrijving

Inhoudsopgave

1. Popmuziek studeren aan het Conservatorium van Amsterdam.....	3
1.1 Opleidingsgegevens	3
2. Toelating en aanmelding.....	4
2.1 Intake	4
3. Studieprogramma Master Pop.....	5
3.1 Student, opleiding, industrie.....	5
3.2 Schema programma	5
3.3 Opzet studieprogramma	6
3.4 Simultaan schaken	6
3. Beoordelingen en afsluiting	7
3.1 A-MACK volg- en beoordelingssysteem	7
3.1 Document map.....	8
3.2 Afsluiting	8
4. Het docententeam	8
4.1 Staf en docenten	9
4.2 Externe docenten.....	9

1. Popmuziek studeren aan het Conservatorium van Amsterdam

De popopleiding van het Conservatorium van Amsterdam (CvA) biedt een tweejarige masteropleiding waarin de individuele ontwikkeling van de student centraal staat. Deze master heeft als doel het hoogwaardig door ontwikkelen van deze musici tot veelzijdige artiesten, componisten en ondernemers binnen de hedendaagse muziekindustrie.

In de masteropleiding staan verdieping en verbreding van de hoofdstudie centraal. Het programma is zodanig ingericht dat de student een essentieel deel van zijn eigen studietraject moet uitstippelen. Dit studietraject wordt vastgelegd in een studieplan dat voorafgaand aan het toelatingsexamen wordt opgesteld en dat deel uitmaakt van de selectieprocedure. Tijdens de masteropleiding werkt de student aan het vervolmaken van zijn concepten en visies en wordt hij begeleidt in het creëren van een team rondom zijn artistieke en zakelijke plannen. Van “Do it Yourself” tijdens de bachelor naar “spin in het web” bij de master.

Met behulp van de veelzijdig ingerichte opleiding kan de muziekstudent zich optimaal voorbereiden op het professionele muzikleven. De student wordt in de gelegenheid gesteld verbreding en flexibiliteit te combineren met op oog niveau beheersen van het vak, waarbij hij zo wordt begeleid dat individuele kwaliteiten en talenten optimaal tot ontplooiing kunnen komen.

De masteropleiding bewaart een zorgvuldig evenwicht tussen weten en kunnen en tussen denken en doen. De student die deze opleiding afrondt paart een uitmuntende beheersing van het vak aan het vermogen tot kritische reflectie en artistieke vernieuwing.

Het conservatorium werkt ook in de masteropleiding nauw samen met andere hoogwaardige academische opleidingen. Zo heeft het CvA banden met diverse gerenommeerde instituten in het buitenland zoals onder andere Thornton School of Music, Popakademie Baden-Wurtemberg, Royal Northern College of Music en Berklee College of Music. Tevens kunnen de studenten van de masteropleiding voor een aantal specifieke onderwerpen colleges en werkgroepen aan de Universiteit van Amsterdam volgen.

1.1 Opleidingsgegevens

Studielast:	120 studiepunten
Studieduur:	2 jaar voltijd
Voertaal:	Nederlands en Engels
CROHO-code:	44739 (M Muziek)
Graad:	Master of Music

2. Toelating en aanmelding

Om toegelaten te kunnen worden tot de master moet de kandidaat in bezit zijn van een bachelor diploma in de muziek (Bmus), en moet hij/zij reeds professioneel uitgebrachte muziek geproduceerd hebben.

De student beschikt over een uitstekende basiskennis van het speelveld van de veelal nationale muziekindustrie en heeft met zijn muziek activiteiten en organisatie binnen de kunsten, regelmatig performances en reacties uit het veld. Studenten beschikken over een duidelijke artistieke visie met uitstekende vaardigheden op compositorisch, productioneel en conceptueel gebied. Ze bezitten organisatorische, communicatieve en sociale vaardigheden om hun project uit te voeren en op een zo hoogst mogelijke standaard in de markt te zetten van de pop en muziekwereld met alle relevante aanknopingspunten.

Ook componisten/performers met de laptop als instrument kunnen aan de selectieprocedure deelnemen als ze over voldoende theoretische en praktische muzikale kennis en vaardigheden beschikken. De virtuositeit van compositie en opname worden in die zin het hoofdvak. De opnamestudio of digitale omgeving en de uitvoeringspraktijk het speelveld. Dit opent ook veel intenser de wereld van soundtracks, elektronische muziek, de dans scene en de producers van nieuwe content binnen de creatieve industrie.

2.1 Intake

Voor de intake is het nodig dat de aspirant student de individuele studiedoelen kan benoemen en een studieplan met de vier bovengenoemde deelsegmenten kan opzetten.

De studenten staan aan het einde van de bacheloropleiding veelal intensief midden in het beroepenveld van de popindustrie en zijn werkzaam in de diverse sectoren van het werkveld. De vierjarige bacheloropleiding zorgt ervoor dat de student, de industrie en zijn eigen mogelijkheden aftast/verkent en hij of zij een plek veroverd met een duidelijke artistieke en zakelijke identiteit. Het zogenaamde "Do It Yourself" (DIY) principe geeft betrokkenheid en inzicht in het hele werkveld.

Bij het vormgeven van het masterprogramma worden die uitgangspunten naar een volgend niveau gebracht en wordt een structuur gevormd waarbinnen de student, opleiding en industrie een gezamenlijke dialoog aangaan om het uiterste uit de mogelijkheden van het ingediende artistieke concept te halen.

De student zal in de masterfase veelal van een grote DIY-aanpak opschuiven naar het aansturen en deel uitmaken van een creatief en zakelijk team. Hierbij ligt de focus op het ontwikkelen van een eigen visie waaruit, middels het eigen ondernemerschap, een muzikaal product in de markt gezet dient te worden zetten. Contacten met de industrie behelzen het volledige mogelijke werkveld dat ingezet kan worden om een geluidsdrager of artiest te ondersteunen. Onder geluidsdrager worden o.a. verstaan: muziekvideo, voorstelling, film soundtrack, commercial of game omgeving. Kortom de creatieve industrie.

De student wordt geacht een persoonlijk masterproject in te dienen. Per ingediend masterproject wordt een zorgvuldig gekozen denktank gekozen, waar per segment minimaal 2 personen meekijken als mentoren. Zij vormen een klankbord voor de diverse relevante aandachtsgebieden. Het selecteren,

aansturen of inhoudelijk uitdagen gebeurt door een werkgroep vanuit het Conservatorium van Amsterdam in overleg met student, de betrokken partners en het hoofd van de afdeling.

3. Studieprogramma Master Pop

3.1 Student, opleiding, industrie

Het masterprogramma is een samenwerking tussen drie partijen: student, opleiding en industrie. Tijdens de opleiding dient de student een brug te slaan tussen deze drie deelgroepen om zijn projecten inhoudelijk en zakelijk te onderbouwen. Daarbij wordt de student een maatpakket aangeboden bestaande uit lessen, lezingen, workshops, besprekingen en diverse activiteiten. De inhoud van dit maatpakket dient betrekking te hebben op alle drie de pilaren.

De coaching en reflectie vanuit alle segmenten zal diverse impulsen geven. De master student zal dus in staat moeten zijn om verschillende opinies en aanwijzingen te wegen en te incorporeren. Het artistieke en organisatorische kompas krijgt daardoor de kans zich sterk te ontwikkelen.

Door de enorme veranderingen in de muziekindustrie is er duidelijk behoefte aan samenwerking tussen opleiding en industrie bij het ontwikkelen van talent. Een kracht van het masterprogramma is de begeleiding die op het hoogste niveau van de betrokken instellingen zal plaatsvinden. Top docenten, mentoren en coaches zijn aangetrokken om de master studenten te begeleiden in het zetten van belangrijke nieuwe stappen. Er worden actief verbindingen gelegd met belangrijke partijen uit de muziekindustrie om studenten van feedback te voorzien en mee te denken over ontwikkel mogelijkheden.

3.2 Schema programma

Het masterprogramma bevat de volgende verplichte onderdelen:

Onderdeel	Studiepunten
Hoofdstudie	44
POP-Contact	16
Managing Your Talents	15
Onderzoek	15
Keuzevakken, projecten & vrije ruimte	30

De student moet in twee jaar alle 120 studiepunten halen om te kunnen afstuderen. Al deze onderdelen zijn beschreven in detail in het hoofdstuk 6.

3.3 Opzet studieprogramma

Naast de flexibele vorm waarin bepaalde lessen georganiseerd zijn, wordt er ook een stevige structuur geboden. Deze bestaat uit het volgende maandelijks aanbod:

1. Een zakelijk groepscollege
2. Denktank sessie van masterstudenten over industrie
3. Redactiewerk voor het vervaardigen van POP-Contact streaming
4. Interactieve Artist & Repertoire sessie
5. Individuele of groep sessie met artistieke mentoren
6. Individuele of groep sessie met zakelijke en juridische mentoren
7. Opnamedagen en productie workshops

Middels een jaarrooster worden de individuele instrumentale hoofdvaklessen per student ingepland. Daarbij wordt er voor de meest effectieve vorm gekozen. Bijvoorbeeld: workshops met klanksynthese waarbij veel apparatuur opgebouwd moet worden, werken beter in een heel ochtend- of middagblok in plaats van als een les van een uur. Studenten mogen zelf kiezen voor een wekelijks contactuur voor het hoofdvak.

Binnen een op maat gesneden programma worden mastervakken aangeboden op het snijvlak van productie, arrangeren, componeren, orkestratie, moderne media, soundsynthese en cultuur-onderzoek. Het persoonlijke programma heeft als doel de aanwezige kennis en ervaring van studenten uit te bouwen tot het gewenste masterniveau.

De master student heeft kan voor het hoofdproject kiezen uit een team van topcoaches waarmee tienmaal per jaar in een blok van drie uur gewerkt kan worden aan het perfectioneren van het eigen project. Daarnaast kunnen er coaches gekozen worden voor de ontwikkeling sound, spel, productie, interactie, beeld, performance etc.

Naast de intensieve begeleiding van de betrokken partijen zullen de studenten hun eigen denktank vormen waarbij ze hun werk van constructieve feedback voorzien en hun ervaringen en ideeën met elkaar delen en aan elkaar "pitchen".

Drie keer per jaar organiseren de studenten een streaming online van de POP-Contact avond met gastensprekers uit de industrie afgewisseld met hun eigen korte optredens. Zo kunnen ze scherpe relevante feedback op hun werk krijgen. Daarnaast ontwikkelen de studenten een groter inzicht in het moderne medialandschap, en kan het netwerk worden vergroten.

De student krijgt hierbij maximale verantwoordelijkheid. POP-Contact is de plek waar innovatie, industrie en onderwijs elkaar op een directe wijze ontmoeten.

3.4 Simultaan schaken

Elk afstudeerproject bevat in elk geval de volgende aandachtspunten en de ontwikkeling zal voor een groot deel tegelijkertijd moeten plaatsvinden:

1. Visie en concept
2. Het schrijfproces
3. Onderzoek en verantwoording
4. Artistieke groei (middels A-MACK 2 jaren plan)

5. Bedrijfsvorm met zakelijk plan
6. Het opname proces (van pre-productie tot mastering)
7. Presentatie, vormgeving
8. PR en communicatie

De artiest zal in die zin simultaan moeten leren schaken binnen dezelfde belangen en domeinen. Dit is een specifieke master competentie om als spin in het web een langdurige positie binnen de internationale muziekmarkt te kunnen innemen.

3. Beoordelingen en afsluiting

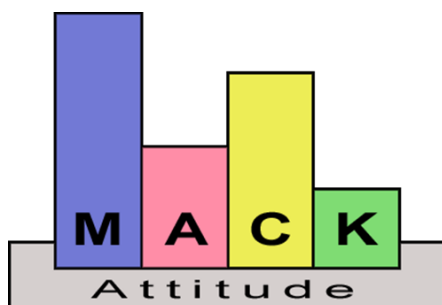
De beoordeling van het hoofdvak wordt volgens het op de popafdeling ontwikkelde A-MACK systeem in kaart gebracht. De beoordeling van de diverse onderdelen van het persoonlijke op maat gemaakte programma wordt middels schriftelijke verslagen (de zgn. reviews) vastgelegd.

3.1 A-MACK volg- en beoordelingssysteem

Specifiek voor de Pop-opleidingen is het gebruik van A-MACK; elk vak wordt afgesloten met een toets in de vorm van een presentatie, een tentamen, een werkstuk, etc. In de vak beschrijvingen staat bij elk vak beschreven hoe dat vak wordt getoetst. De popopleiding gebruikt daarvoor het A-MACK schema, een transparant, valide en betrouwbaar volgsysteem, dat de rode draad vormt van het studievolsysteem.

Tijdens de hele opleiding wordt het A-MACK- studentenvolsysteem als beoordelings- reflectiesysteem en ontwikkelmodel gehanteerd.

Hieronder wordt het systeem grafisch uitgelegd:

- A - Attitude
- M - Motorische vaardigheden
- A - Auditieve vaardigheden
- C - Creatieve vaardigheden
- K - Kennis vaardigheden

Het volgsysteem wordt toegepast vanaf de toelating tot aan het eindexamen en alle tussentijdse beoordelingen en reflecties. Ook leert de student zelf hiermee om te gaan en zijn eigen studie aanpak en lespraktijk vorm te geven. Daardoor kan de student veel bewuster informatie vergaren, doorvragen bij onduidelijkheden en zijn communicatie en strategieën verfijnen.

In de tabel hieronder wordt per onderdeel van het systeem uitgewerkt in welke elementen de basis categorieën uiteenvallen. Ook wordt zo duidelijk op welke criteria je beoordeeld wordt. Per vak

ontwikkelen de betrokken docenten met de studie leiding een visie over de noodzakelijke vaardigheden die de studenten moeten ontwikkelen om te groeien in hun ontwikkeling. De evaluaties bereiken zo een steeds grotere inhoudelijke gelaagdheid en nuances.

A	M	A	C	K
Zelfstandigheid	Houding	luistervaardigheid	Interpretatie	Inzicht
Motivatie	beweging	Sound	Improvisatie	Kennis instrument
Concentratie Energie	Instrument beheersing	Samenspel vaardigheden	Arrangement Productie	Analytische vermogens
Lef	Klankgreep	Klank	Autonoom	Kennis uitvoeringspraktijk
Eigenheid	associatie	voorstelling	Authentiek	Muziekleer

3.1 Document map

Elke student bezit een map met daarin de collectie van A-MACK verslagen en reviews. De student is verantwoordelijk voor inhoud van de map. Afhankelijk van het persoonlijke studieprogramma kunnen daar de volgende documenten verzameld worden:

1. De bedrijfsvorm
2. Copyright, publishing en aanverwante zaken
3. Artist & Repertoire ontwikkeling
4. Platenmaatschappij (van DIY, tot Major)
5. Tijdenlijn met release en deadlines
6. Financieel plan (actief zoeken naar externe geldstromen)
7. Management
8. Boeking
9. Promo plan

3.2 Afsluiting

De masterstudenten houden aan het einde van de 2-jarige studie een publieke presentatie. Daarbij worden de resultaten van het onderzoek en de bijbehorende thesis toegelicht en het persoonlijke masterproject inclusief de eigen nieuwe muziek gepresenteerd.

4. Het docententeam

Een persoonlijk onderwijsplan vraagt om een flexibele afwisseling van diverse docenten. De masteropleiding heeft zowel externe als interne docenten. Daarnaast ontvangt de masteropleiding ondersteuning van, en samenwerking met, diverse ambassadeurs uit de muziekpraktijk.

4.1 Staf en docenten

Docenten:

Rene van Barneveld, Nico Brandsen, Blanka Pesja, Wiboud Burkens, Manuel Hugas, Oscar Kraal, Flip van de Ende, Joost van de Broek, Justin Billinger, William Pen, Jolien Grunberg, Bodhi Sykora, Attie Bauw, Hans Weekhout, Rita Zipora, Vedran Mircetic, Hans Weekhout, Jack Pisters

Edo Righini – *Adjunct- directeur/hoofd Jazz en Popmuziek afdeling*

Jack Pisters – *Studieleider, Programmacoördinator, Studieadviseur Pop*

Elske van der Linden - *Producer*

4.2 Externe docenten

Joe Sumner (componist en performer), Tjeerd Bomhof (Songwriter, producer, Rutger Hoedemaker (producer, songwriter), Margriet Koedooder (De Vos & Partners Advocaten), Hanneke Bannink (Legal Counsel bij Stage Entertainment), Benjamin van Werven (VWS advoca-ten), Leo Ramakers (mede oprichter van Mojo), Huub Reinders (producer en publisher), Mario Goossens (drummer, producer en songwriter, Triggerfinger), Colin Benders (Kytopia, Kyteman), Friendly Fire (booking agency), Jan Willem Sligting (programmeur van Paradiso), Geert van Itallie (Algemeen en Artistiek directeur van De Melkweg), Adrian Belew (King Crimson, Talking Heads), Jan Douwe Kroeske, Erwin Blom (3voor12), Maurice Schmitz (Pop-sport), Paul Rabberink (Erasmus Universiteit, Creative Industries Click).