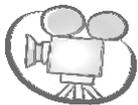

Draufhalten ist nicht

Eine kurze Einführung in Filmgestaltung

von Thomas Brückler
© 2008

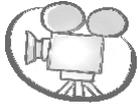

Übersicht

0. Einleitung: **Das Medium Film**

Vier Produktionsphasen:

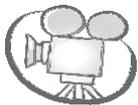
1. **Stoffentwicklung**
2. **Vorproduktion**
3. **Produktion**
4. **Postproduktion**

Das Medium Film

Was ist Film überhaupt?
Filmbeispiel: Essen im Film (I)

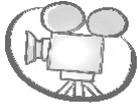
Woody Allen: „Geliebte Aphrodite“

Das Medium Film

Filmbeispiele: Essen im Film (II)

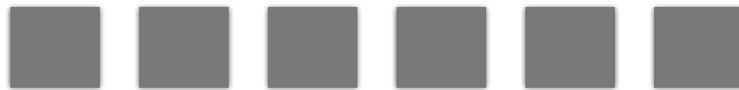
Robert Zemeckis: „Zurück in die Zukunft“

Das Medium Film

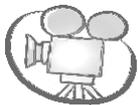

Selten: Was der Anfänger macht - und nur manchmal auch der Profi... (Plansequenz)

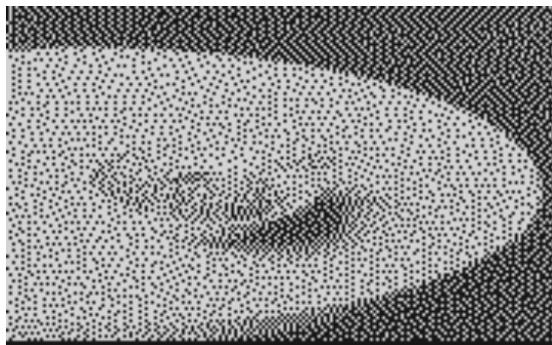
Üblich: Viele Schnitte. Das (scheinbare) Filmkontinuum entsteht durch Montage mehrerer Szenen

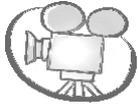
Film = Montage

Das Medium Film

Das Kuleschow-Experiment (1923)

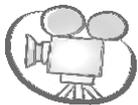

Das Medium Film

Film = Montage

*„Die Bilder haben wie die Wörter
ihre Macht nur durch ihre Verbindung.“*

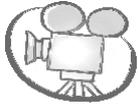
Robert Bresson

Das Medium Film

Abgrenzung zu anderen Medien

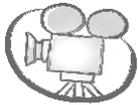
		Radio
Buch		
	<u>Film</u>	Zeitung
Internet		
	Foto	Theater

Das Medium Film

Abgrenzung zu anderen Medien

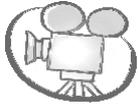
Buch (linear/non-linear lesen)		Radio (linear hören)
	Film	Zeitung (non-linear lesen)
Internet (non-linear lesen/sehen/ interagieren)	Foto (sehen, unbewegt)	Theater (linear sehen/hören)

Das Medium Film

Abgrenzung zu anderen Medien

Film
linear sehen / hören
(DVD auch non-linear)
bewegtes / unbewegtes Bild
lesen

Produktionsphasen

1. Stoffentwicklung

2. Vorproduktion

3. Produktion

4. Postproduktion

1 Stoffentwicklung

Dokumentarfilm / Lehrfilm: Themenfindung

- Thema definieren
- Recherchen (Quellen!)
- Zielgruppe festlegen
- Perspektive festlegen
- Genre:
  - Wissenschaftlicher Lehrfilm
  - Dokumentarfilm
  - Feature / Reportage
  - Essayfilm / Experimenteller Dokumentarfilm

1 Stoffentwicklung

Darstellungsebenen

- Bild
- O-Ton
- Off-Kommentar
- Interview mit / ohne Fragen
- Texteinblendungen
- Grafiken
- Untertitel / Synchronübersetzung

1 Stoffentwicklung

Dopplungen von Informationen auf mehreren Darstellungsebenen

- Pro:
  - Didaktisch sinnvoll, weil mehrkanaliger Input
- Contra:
  - Redundanz
  - Zuschauer wird um kognitive Leistungen gebracht

1 Stoffentwicklung

Exkurs: Schriftliche Formen eines Filmstoffs

- Exposé
- Treatment
- Drehbuch
- Storyboard
- Szenenauflösung

1 Stoffentwicklung

Exkurs: Schriftliche Formen eines Filmstoffs

Exposé

- kurzer Abriss des Stoffes
- Prosa, Präsens
- keine Dialoge
- wie ein Klappentext

1 Stoffentwicklung

Exkurs: Schriftliche Formen eines Filmstoffs

Treatment

- logische Zusammenhänge und kausale Verknüpfungen der Geschichte
- Prosa, Präsens
- Dialoge nur sinn- und verlaufsgemäß
- Keine Kameraanweisungen

1 Stoffentwicklung

Exkurs: Schriftliche Formen eines Filmstoffs

Drehbuch

- ausführlicher Text mit Regieanweisungen und Dialogen
- Präsens
- vgl. Formatierungskonventionen
- nur wichtige Kameraanweisungen

1 Stoffentwicklung

Exkurs: Schriftliche Formen eines Filmstoffs

Szenenauflösung

- Aufschlüsselung des Drehbuchttextes in verschiedene Kameraeinstellungen
- ausführliche Kameraanweisungen
- Durchnummeriert nach Szene (Bild) und Einstellung (z.B. 1 / 5 bedeutet: erstes Bild, Einstellung 5)

1 Stoffentwicklung

Exkurs: Schriftliche Formen eines Filmstoffs

Storyboard

- Umsetzung der Szenenauflösung in Comicstrip-artige Bilder mit knappen Szenenanweisungen und Verweisen auf das Drehbuch

1 Stoffentwicklung

Dramaturgische Strategien: Klassisches Drama

- I. Akt
- II. Akt
- III. Akt
- IV. Akt
- V. Akt

1 Stoffentwicklung

Dramaturgische Strategien: Klassisches Drama

- I. Akt: Exposition
- II. Akt: Epitasis
- III. Akt: Climax
- IV. Akt: Peripetie / Retardation
- V. Akt: Catastrophe / Lysis

1 Stoffentwicklung

Dramaturgische Strategien: Klassisches Drama

- I. Akt: Exposition (Einführung)
- II. Akt: Epitasis (Steigerung)
- III. Akt: Climax (Höhepunkt)
- IV. Akt: Peripetie (Wende), Retardation (Verzögerung)
- V. Akt: Catastrophe (Untergang) / Lysis (Auflösung)

1 Stoffentwicklung

Dramaturgische Strategien: Klassisches Drama

I. Akt: Einführung

Thema umreißen / definieren

Terminologie klären

Set up: Orte, Zeit, Personen

Aber auch: Interesse für das Thema wecken (Teaser)

Mit Leerstellen spielen, Spannung erzeugen

1 Stoffentwicklung

Dramaturgische Strategien: Klassisches Drama

II. Akt: Steigerung

Unterschiedliche Facetten des Themas beleuchten
Größere Zusammenhänge, Komplexität darstellen
Hypothesen, Widersprüche, Spekulationen

Dadurch auch: Zuschauer stimulieren

1 Stoffentwicklung

Dramaturgische Strategien: Klassisches Drama

III. Akt: Höhepunkt

Schlussfolgerungen führen zu zentraler Aussage
Thema klar greifbar

Daher auch: Emotionaler Höhepunkt (befriedigender
Lerneffekt)

1 Stoffentwicklung

Dramaturgische Strategien: Klassisches Drama

IV. Akt: Wende

Neue, widersprüchliche Aspekte werden erwogen
Komplexität wird erweitert

Damit: Zuschauer hinterfragt das soeben Gelernte
wendet sein Wissen direkt an

1 Stoffentwicklung

Dramaturgische Strategien: Klassisches Drama

V. Akt: Auflösung

Klärung von klärbaren offenen Fragen
Ausblick auf die Zukunft des Themas
Zusammenfassung

Entsprechend: Zuschauer wird motiviert zu weiterer
Auseinandersetzung mit Thema

1 Stoffentwicklung

Dramaturgische Strategien

„Wenn im ersten Akt eine Pistole an der Wand hängt, wird sie bis zum dritten Akt abgefeuert worden sein.“

Anton Tschechow
(geht hier von der verkürzten Drei-Akt-Struktur aus)

1 Stoffentwicklung

Dramaturgische Strategien

„Bei der üblichen Form von Suspense ist es unerlässlich, dass das Publikum über die Einzelheiten, die eine Rolle spielen, vollständig informiert ist. Sonst gibt es keinen Suspense.“

Alfred Hitchcock
(über den von ihm geprägten Spannungsbegriff im Film)

2 Vorproduktion

2 Vorproduktion

Arbeitsteilung

- Aufgabenbereiche [M: Übersichtsblatt]
- Materialien für einzelne Bereiche
- Eigenverantwortlichkeit
- Transparenz der Abläufe
- Regelmäßige Team-Meetings
- Team-Sprecher informieren über den aktuellen Stand

2 Vorproduktion

Schauspielübungen

a.) Spielen / Körper

- Verwandeltier
- Durch Orte gehen
- Vor dem Spiegel

2 Vorproduktion

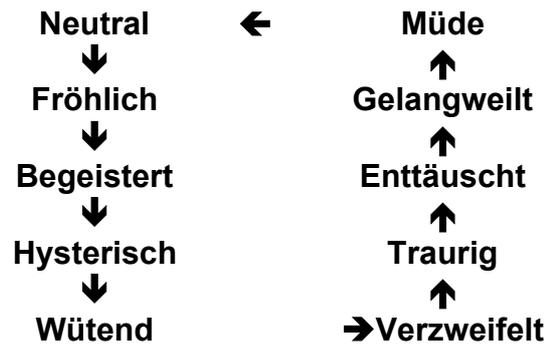
Schauspielübungen

b.) Artikulation / Stimme

- Gähnen, Kieferknochen massieren
- Gesicht extrem „öffnen“ und „schließen“
- Zungenbrecher
- „Motorradfahren“
- Einen Satz in verschiedenen Stimmungen aufsagen
- Einen Satz in verschiedenen Lautstärken aufsagen
- etc.

2 Vorproduktion

Schauspielübungen: Stimmungen

3 Produktion (Dreh)

3 Produktion

Bedienung der Kamera – Bild

- Weißabgleich
- Autofocus vs. Manueller Focus vs. Fixierter Autofocus
- Stativ
- Tiefenschärfe

3 Produktion

Bedienung der Kamera – Ton

- Externes Mikrofon
- Stativ für Mikrofon / störungsfreie Unterlage
- Tonaussteuerung / Kopfhörer

3 Produktion

Handhabung von MiniDV-Kassetten

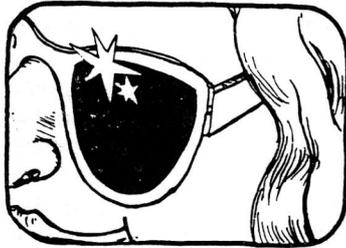
- Timecode vorab auftragen
- Erste Minute / letzte fünf Minuten nicht verwenden
- Bei maximal 40° lagern
- Bei Aufnahme mind. 3 Sek. Vorlauf, großzügigen Nachlauf
- Band nicht unnötig durchlaufen lassen

3 Produktion

Einstellungsgrößen

- Lenken der Aufmerksamkeit der Zuschauers

3 Produktion

Detail

Groß

Nah

Halbnah

3 Produktion

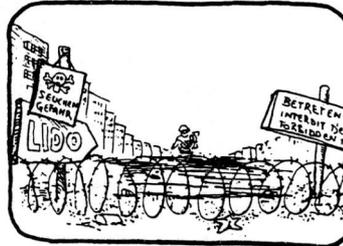
Amerikanisch

Halbtot

Total

Weit

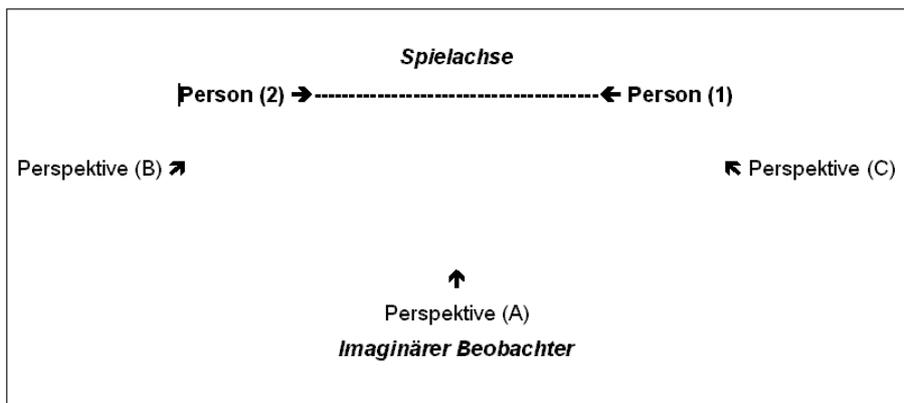
3 Produktion

Kameraperspektiven

- Establishing Shot
- Über-die-Schulter
- Schuss / Gegenschuss
- Vogelperspektive
- Froschperspektive
- Subjektive

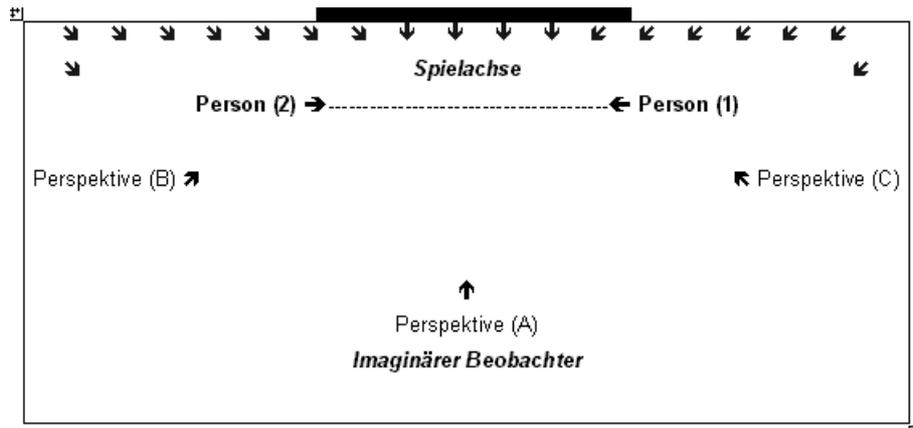
3 Produktion

Aufnahmeschema für Dialoge

3 Produktion

Vorsicht: Achsensprungbereich!

3 Produktion

Kamerabewegung

- Schwenk (horizontal / vertikal)
  - Stativ
- Dollyfahrt (seitlich, vor-/rückwärts)
  - Kinderwagen, Auto, Sackkarre, Möbelhund
- Zoom
  - Eigentlich keine Bewegung
- Kranfahrt
  - Kamera auf Stativ heben / senken
- Steadycam
  - Kamera auf Stativ tragen

3 Produktion

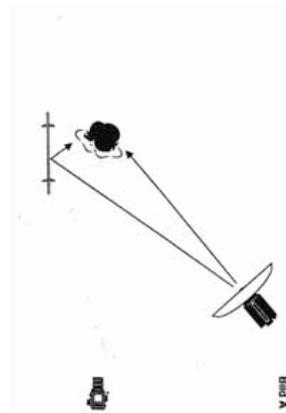
Licht

- Lampen
- Mischlicht (Tageslicht + Kunstlicht) vermeiden
- Stromzufuhr: Leitung nicht überlasten!
- Vorsicht heiß! Abkühlen lassen!

3 Produktion

Licht

- Führung
- Aufhellung

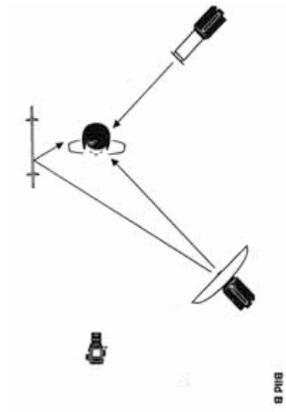

3 Produktion

Licht

- Führung
- Aufhellung
- Spitze
- Hintergrund

<http://www.d2-film.de/filmschule/artikel.php?aid=1017>

3 Produktion

Zeiteinteilung

Dreharbeiten dauern grundsätzlich länger als erwartet!

Daumenregel für eine Einstellung:

- Kamera und Licht einrichten: 10 Minuten
- Probe für die Kamera: 5-10 Minuten
- Aufnahme mehrerer Takes: 10-30 Minuten

1 Minute verwendbaren Materials ~ ½ bis 1 Stunde Drehzeit

3 Produktion

Ablauf

- 1.) Ansage der nächsten Szene durch Aufnahmeleitung
- 2.) Drehvorbereitungen aller Abteilungen
- 2a.) Regie und Kamera legen die Kameraeinstellung fest
- 2b.) Kamera, Licht und Ton bereiten die Aufnahmetechnik vor
- 2c.) Maske, Kostüme, Requisiten bereiten Schauspieler und Drehort vor
- 3.) Kameraprobe unter Drehbedingungen
- 4.) Dreh
- 5.) Ansage für den Umbau auf die nächste Szene

3 Produktion

Kommunikation am Set

- Angelehnt an die Konventionen der professionellen Filmproduktion: Arbeitsblatt
- Ritual: hohes Maß an Konzentration
- Der magische Gegenstand: Die Klappe

3 Produktion

Vorbereitung von Interviews

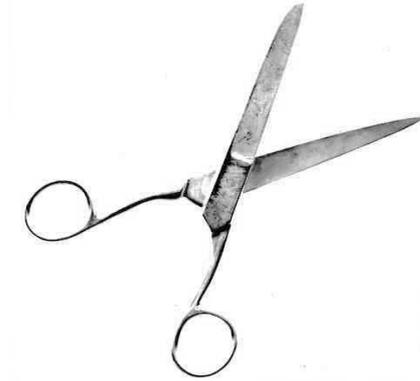
- Immer Einverständnis einholen
- Klare Trennung von Interviewer und Team (Kommunikation vereinbaren)
- Vorbesprechung mit Gesprächspartner kurz halten
  - nichts vorweg nehmen
  - unbefangenes Gespräch

3 Produktion

Durchführung von Interviews

- Interviewten bitten, in ganzen Sätzen zu sprechen und ggf. die Frage zu wiederholen
- Anfangs allgemeine (nicht relevante) Fragen stellen, um Interviewten zu entspannen
- Strikt auf Einhaltung dieser Regeln achten! Fehlerhaftes Material ist für die Tonne!

4 Postproduktion

4 Postproduktion

A. Technische Postproduktion

- Sichtung der Muster
- Ordnung am Schnittplatz
- Backup
- Bildschnitt
- Titel und Tricks
- Ton
- Outtakes
- Matering

4 Postproduktion

Sichtung der Muster

- Hoher Spaßfaktor – bald machen
- Skriptformular als Protokoll einsetzen
- verwendbare Takes gleich notieren

4 Postproduktion

Zucht und Ordnung in den Ordnern

- Projektordner
  - POOL
  - PROJEKT (projekt_01.ppj, projekt_02.ppj)
  - GRAFIK
    - Grafiken_Szene_01
  - AUDIO
    - Audio_Szene_01
  - DVD
    - DVD_Grafiken
    - DVD_Export

4 Postproduktion

Sinnvolle Dateinamen

- Ungeeignet:
  - Titel
  - Titel_mit_Text
  - Titel_Ende_ohne_Text_NEU
  - Titel_dunkel_Text_hell_FINAL
  - Titel_Urfassung_Aufgehell_t_mitText_FINALFINAL
- Systematische Benennung von Dateien:
  - Titel_01_V001.psd
  - Titel_01_V002_Text.psd
  - Titel_01_V003_Text_hell.psd

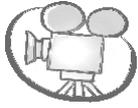

4 Postproduktion

Backup

- Automatisches Speichern aktivieren
- Nach größeren Arbeitsabschnitten den Film unter neuem Dateinamen abspeichern, z.B. film_V001, film_V002 etc.
- Backups von Projektdateien auch separat speichern / mitnehmen

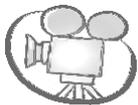
So können frühere Zustände problemlos wiederhergestellt oder nachvollzogen werden.

4 Postproduktion

Non-linearer (Digitaler) Videoschnitt

Pool

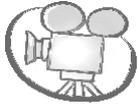
4 Postproduktion

Non-linearer (Digitaler) Videoschnitt

Pool

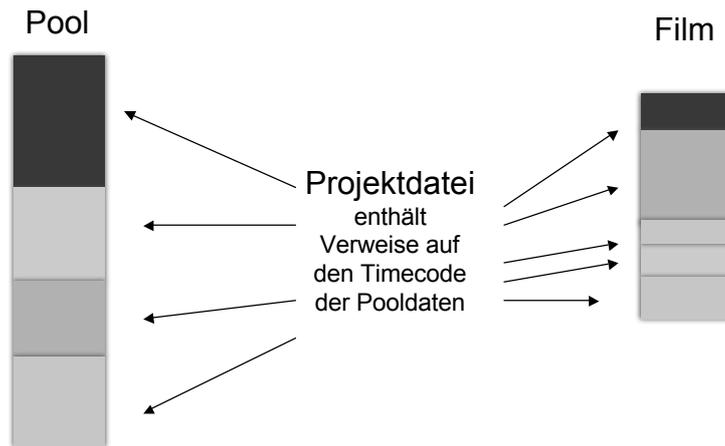

Projektdatei
enthält
Verweise auf
den Timecode
der Pooldaten

4 Postproduktion

Non-linearer (Digitaler) Videoschnitt

4 Postproduktion

Non-linearer (Digitaler) Videoschnitt

- Projektdatei greift zu auf
  - Video-Material
  - Titel
  - Audio
- Die Projektdatei enthält nur Verweise auf das Material, ist selbst kein Film!
- Originalmaterial bleibt unverändert, Schnitte können jederzeit rückgängig gemacht werden

4 Postproduktion

Bildschnitt: Erzeugung eines scheinbaren Kontinuums

- Harter Schnitt (möglichst unsichtbar, in Bewegungen schneiden)
- Überblendungen (für Orts- und Zeitwechsel)
- Auf- und Abblende (für Anfang und Ende sowie größere Ort- und Zeitwechsel)
- Auf Achsensprünge, Dynamik etc. achten

4 Postproduktion

Titel

- Vorspann mit Titel und Hauptbeteiligten
- Nachspann (Abspann) mit den Namen aller Beteiligter
- Untertitel bei Ton in Fremdsprache
- Untertitel bei Interviews (Namen und Funktion der Interviewten)

4 Postproduktion

Tricks

- Zeitlupe
- Zeitraffer
- Farbverfremdung
  - Schwarzweiß
  - Monochrom (z.B. Sepia)
- Farbkorrektur (z.B. bei falschem Weißabgleich)

4 Postproduktion

Tonschnitt und Mischung

Erst nach Bildschnitt und Betitelung!

- Mehrere Tonspuren verwenden für
  - Original-Ton (O-Ton)
  - Kommentar-Ton
  - Überlagerung von O-Ton mit Fremdbild
  - Vorlauf von Audio
  - Musik (GEMA berücksichtigen)
  - Atmo

4 Postproduktion

Tonschnitt und Mischung

- Störgeräusche wegschneiden / „runterziehen“ und die Lücken mit „geklontem“ Ton füllen
- „Atmo“ ggf. klonen, um kontinuierlichen Hintergrundton zu erzeugen
- Mix: Lautstärken angleichen; v.a. Musik nicht zu laut machen

Oberstes Gebot: Verständlichkeit!

4 Postproduktion

Outtakes

Vorsicht mit Outtakes!

- Verfremden oder zerstören sogar den Eindruck, den der Film hinterlassen hat (v. a. bei ernsten Themen)
- Zerstören auf jeden Fall die Illusion des Films
- Erwecken häufig den Eindruck, als stünde das Team nicht hinter seinem Film

4 Postproduktion

Mastering

- MiniDV
- VHS
- VCD / S-VCD
- DVD
- Video-Datei auf CD / für das Internet
  - Quick Time (Dateiendung: *.mov)
  - MPG1 / 2 (Dateiendungen *.mpg oder *.mpeg)
  - AVI (Dateiendung *.avi)
  - DivX (Dateiendungen *.avi)
  - RealMedia (Dateiendungen *.rm)

4 Postproduktion

B. Organisatorische Postproduktion:

Auswertung

- Dokumentation
- Konfektionierung
- Festivals

4 Postproduktion

Dokumentation

- Texte
- Bilder
- Plakate
- Making of

4 Postproduktion

Konfektionierung

Herstellung eines vorzeigbaren Mediums

- Cover für DVD-Hülle (Hüllen gibt es im Internet recht günstig in Großmengen)
- Beilage mit Texten und Bildern zu Inhalt, Entstehung und Filmteam (auch digital bereitstellen, z.B. für Festivals; kann alles auf die DVD gebrannt werden)
- Etiketten für DVDs (Vorsicht bei Unwucht!)
- Mailadresse für Kontakt einrichten
- Webseite erstellen und pflegen

4 Postproduktion

Festivals / Wettbewerbe

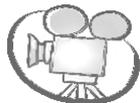
- Datenbanken im Internet: www.jungefilmszene.de und www.kurzfilm-festivals.de
- Einsendeschluss beachten
- Bewerbungsunterlagen (üblicherweise):
  - Sichtungskopie (verbleibt oft im Archiv)
  - Formular
  - Bilder / Infotexte
- Die Macher ausgewählter Filme werden eingeladen
- Fahrtkosten und Unterkunft werden oft erstattet

Premiere!

**Draufhalten ist nicht -
Eine kurze Einführung in Filmgestaltung**

von Thomas Brückler
© 2008