Inhalt

7	Vorwort	
11	I Kamera	Harald Schleicher (1–4) und Alexander Urban (5–8)
69	II Licht und Schatten	Kurt Weber
109	III Filmtone	Jörg U. Lensing
155	IV Montage	Hans Beller
201	V Compositing	Harald Schleicher (1–3) und Alexander Urban (4–5)
237	VI Projektentwicklung und Produktion	Harald Pulch
261	VII Spielfilm: Drehbuch	Oliver Schütte
295	VIII Spielfilm: Regie	Norbert Grob
333	IX Der Dokumentarfilm	Karl N. Renner
373	X Experimentalfilm und Videoexperiment	Volker Schreiner
421	XI Film, Video und Neue Medien	Franz Kluge
453	Anhang	Harald Schleicher und Alexander Urban
505		Abbildungsnachweise
507		Stichwort- und Filmtitelverzeichnis

1	Einleitung	12
	Merkmale des Filmbildes	12
2	Dimensionen des Filmbildes	14
	Einstellung	14
	Format	16
	Einstellungsgrößen	17
	Kamerablickwinkel	22
	Brennweite	23
	Schärfentiefe	24
	Fläche und Raum	26
	Farbe und Schwarzweiß	28
3	Bewegung	31
	Schwenk und Neigung	32
	Fahrt und Zoom	34

	Kranfahrt	40
	Entfesselte Kamera	42
4	Ästhetik der digitalen Kamera	43
5	Filmtechnik	46
	Grundlagen der Filmbelichtung . .	47
	Filmkamera und Filmtechnik	49
6	Videotechnik	52
	Grundlagen des Abtastprozesses . .	54
	Videokamera und Videotechnik . .	58
7	Digitale Bildtechnik	61
	Grundlagen digitaler Signal- verarbeitung	61

Digitale Videoabtastprozesse und Aufzeichnungsformate	62
Digitale Kompressionsverfahren . .	64
8 Konvergenz der Medien	65
9 Literaturempfehlungen	66
Anmerkungen	67

Auf einen Blick

1	Einleitung	70
2	Bedeutung des Lichtes (und Schattens) für den Menschen	70
	Wahrnehmungstechnische Dimensionen	70
	Psychologische Aspekte	70
	Ästhetische Wertungen	71
3	Aufgaben des Chefkameramannes . .	71
	Regie und Kamera	71
	Visuelles Konzept	72
	Praktische Beispiele eines Konzeptentwurfes	73
4	Physik des Lichtes	74
	Licht als Strahlungsenergie	74
	Reflexion, Absorption, Transition	75
	Schatten	77
	Lichtverhältnisse am Motiv	78
	Grundfarben des Spektrums	78

Farbfilmmaterial und Farbempfindlichkeit in der Videotechnik 81

5 Die Lichtquellen	82
Bündelungsart des Lichtstrahles . .	82
Farbeigenschaften des Lichtstrahles	84
Makro und Mikro	84
Kombinierte Innen- und Außen-	
aufnahmen auf kunstlichtempfind-	
lichem Material (Film und Video)	85
Zubehör	85

6 Die Lichteinheiten und ihre	
Funktionen	89
Führungslicht	89
Aufhellung	90
Modellierung	91
Gegenlicht	91
Hintergrundlicht	92
Augenlicht	92
Das Maß aller Dinge	92

7	Lichtmessung und Belichtungs-	
	messung	93
	Motivanalyse	93
	Maßeinheiten	94
	Videotechnik und Licht-	
	empfindlichkeit	95
	Lichtverhältnisse am Motiv	96
	Messmethoden	99
	Virtueller Graukeil	103
	Lichtmessung	104
8	Literaturempfehlungen	106
	Anmerkungen	107

Auf einen Blick

1	Einleitung	110
	Historischer Überblick	110
	Dimensionen	114
2	Schule des Hörens	114
	Hören	114
	Gehörbildung für Filmton	115
	Die Klangwelt im Film	117
3	Soundtrack = Sprache + Musik + Sound-Design	117
	Sprache	118
	Musik	119
	Sound-Design	121
4	Audiovision	123
	Synchrese	123
	Valeur ajoutée	124
	Kontrapunkte	124

5	Technik	125
	Analoge Tontechnik	125
	Digital Audio Workstation	127
	Einspielen und Bearbeiten von Tonmaterial in eine DAW	129
	Mono, Stereo, analoges Surround oder digitales 5.1 (7.1)	132
6	Filmmusik	135
	Role Models und Temptracks	135
	Angebote und Abnahme	136
	Einspielung und Endfertigung	137
7	Sound-Design – Arbeitsstufen	138
	Drehbuch lesen und diskutieren	138
	Dreh, O-Ton, Atmo, Nur-Töne	139
	Tonbesprechung – Spottingssessions	140
	Spotting und Editing	141
	Sound-Design	145

	Mischung (Re-Recording)	148
	Schlussbemerkung	149
8	Lese- und Hörempfehlungen	149
	Literatur	149
	Audiotipps	150
	Anmerkungen	152

Auf einen Blick

© 2004 by Peter Lang AG

1	Einleitung	156
	Was heißt »Filmmontage«?	156
	Zum Begriff »Film«	157
2	Geschichte der Montage	158
	Wie der Filmschnitt in die Welt kam	158
	Die Frühgeschichte der Montage . .	160
	Russenkino	165
3	Hollywoodstil und internationale Montagemuster	169
	Coverage-System	169
	Dialogmontage	173
	Bewegungsschnitt	176
	Zwischenschnitt	178

Alternierende Montage 179

Elliptische Montage 182

4 Sonderfälle der Montage 183

 Match Cut 183

 Jump Cut 185

 Short Cut 186

 Plansequenz 187

5 Sequenzübergänge 189

6 Veränderung der Montage in
der Postproduktion 192

 Entwicklung der Schnittpraxis 194

 Umstieg und Differenz von
 analoger zu digitaler Montage 194

7	Schlussbetrachtung	198
8	Literaturempfehlungen	198
	Anmerkungen	199

Auf einen Blick

1	Einleitung	202
2	Klassische Verfahren des Compositings	204
	Mehrfachbelichtung	205
	Rück- und Aufprojektion	205
	Spiegeltricks, Vorsatzmodelle, Matte	206
	Blue Screen	207
3	Auf dem Weg zum digitalen Compositing	208
	Realfilm und Realfilm	208
	Realfilm und Animation	211
	Realfilm und Grafik	212

Realfilm und Schrift	213
Digitale Retusche, Set-Design . . .	214
Digitale Zaubertricks	215
4 Soft- und Hardware im digitalen Compositing	217
Software	217
Hardware und Peripherie	220
5 Praxis des digitalen Compositings . .	221
Digitale Bildformate, Farbtiefe und Kompression	221
Bildbearbeitung	222
Maske, Matte und Alphakanal . .	225

Filter und Effekte im zeitlichen Ablauf	229
Motion-Control, Image-Tracking und Bildstabilisation	231

6 Literaturempfehlungen	233
-----------------------------------	-----

Anmerkungen	234
-----------------------	-----

Auf einen Blick

1	Einleitung	238
2	Ideenentwicklung	239
	Strategien der Stoffauswahl	240
	Von der Idee zum Drehbuch	240
	Drehbuch und Storyboard	241
3	Entstehungsprozess und Umsetzungen	241
	Produktionsplanung	242
	Vorproduktion	242
	Finanzierungsphase	242
	Produktionsphase	243

4	Finanzierung	247
	Finanzierungsplanung	247
	Kalkulation	248
	Kalkulationspositionen	249
5	Produktionsabschluss	253
6	Praxisbeispiele	254
	Der Kurzspielfilm 220 Volt	254
	Der Dokumentarfilm Breath – A Visual Trip into the Passion of Drummin’	258

7	Schlussbemerkung	259
8	Literaturempfehlungen	259
	Anmerkungen	260

Auf einen Blick

1	Einleitung	262
2	Zur Geschichte des Drehbuch- schreibens	262
3	Drehbuchentwicklung	266
	Die Idee	266
	Das Exposé	267
	Das Treatment	268
	Das Drehbuch	270
4	Strategien, Typen und Konflikte	272
	Erzählstrategien	272
	Protagonisten	274
	Ziel und Bedürfnis	274

Thema	276
Konflikte	277
Antagonisten	278
Der Held und weitere Archetypen	278
5 Struktur und Elemente	280
Struktur	280
Dramaturgische Elemente	282
Szenen	283
Dialog	284
6 Kurzspielfilm	285
Struktur und Konzeption	285

7	Schreiben im digitalen Zeitalter	287
	Technik und Schreiben	288
	Über den Zusammenhang von Produktions- und Schreibprozess . . .	289
	Die neue Dramaturgie	290
8	Literaturempfehlungen	292
	Anmerkungen	293

Auf einen Blick

1	Einleitung	296
2	Standpunkte und Statements	297
	Hollywood	297
	Europa	299
3	Geschichte	301
	Hollywood	302
	Europa	303

4	Definition	305
5	Neuere Konzeptionen (aus Deutschland)	306
	Rudolf Thome	307
	Wim Wenders	312
	Wolfgang Petersen	318
	Dominik Graf	322

6	Bilder finden/erfinden – wieder und wieder, Film für Film	328
7	Literaturempfehlungen	329
	Anmerkungen	330

Auf einen Blick

1	Einleitung	334
	Dokumentarfilm und nicht- fiktionaler Film	335
	Das Dokument – Abbild und Argument	335
	Realität und Zeichen	336
	Objektivität und Subjektivität . . .	337
	Authentizität	338
	Die Haltung des Filmemachers . . .	339
2	Zur Praxis des dokumentarischen Filmens	340
	Der Gestaltungsprozess	340
	Thema und Exposé	342

	Treatment und Gliederung	343
	Dreharbeiten	349
	Schnitt	354
	Sprachliche Gestaltungselemente . .	358
3	Formen des Dokumentarfilms	364
	Beobachtender Dokumentarfilm . .	365
	Interview- und Gesprächsfilm . . .	366
	Kompilationsfilm	366
	Essayfilm	367
	Dokumentarische Formen des Fernsehjournalismus	367
	Wissenschaftlicher Dokumentarfilm	368

4	Der Dokumentarfilm im digitalen Zeitalter	369
5	Literatur	370
	Anmerkungen	371

Auf einen Blick

1	Einleitung	374
2	Entwicklungslinien im Experimental- film	375
	Vorausgehende und parallele Entwicklungen	375
	Futuristischer und Absoluter Film	376
	Westcoast-Film	382
	Struktureller Film und Expanded Cinema	386

3	Entwicklungslinien in der Videokunst	389
	Vorausgehende Entwicklungen . . .	389
	Der Fernseher in der Kunst	390
4	Exemplarische Arbeitsansätze	394
	Le ballet mécanique –	
	Loop und Rhythmus	394
	Alter Ego – Selbstinszenierung . . .	400
	Open Up – Filmarbeit am Beispiel	403
5	Überlegungen zur künstlerischen Arbeit mit Film und Video	408

Im Kontext der Massenmedien . . .	408
Digitale Filmarbeit	411
»Kunst – Was ist das?«	415

6 Literaturempfehlungen	416
-----------------------------------	-----

Anmerkungen	417
-----------------------	-----

Auf einen Blick

1	Einleitung: Vom abgefilmten Cyberspace zum Future Cinema	422
2	Vom Bild zum Interface	425
	Interaktion: Vom Betrachter zum User	427
	Immersion: Vom Bild zur Umgebung	431
	Vernetzung: Von der visuellen Umgebung zum kommunikativen Ort	435
3	Das bewegte Bild im Wandel seiner Mediendispositive	438
	Zum Begriff des Mediendispositivs	439

	Das Kino- und Fernsehdispositiv des bewegten Bildes	441
	Digitale Bilderwelten: Vom Film- zum Medientheater . .	443
4	Entwurf neuer Mediendispositive als Gestaltungsaufgabe	447
5	Literaturempfehlungen	449
	Anmerkungen	450

Auf einen Blick

1	Glossar	454
2	Ausbildung	493
	Film- und Medienhochschulen . . .	494
	Kunsthochschulen und Kunst- akademien	494
	Universitäten und Fachhochschulen	495
	Weitere Ausbildungsstätten	496

3	Festivals	497
4	Über die Autoren	501

Abbildungsnachweise	505
Stichwort- und Filmtitelverzeichnis . . .	507

Auf einen Blick