

Inhalt

1	Grafische Grundlagen der Bildsprache	7
1.1	Blickrichtung und Blickzentrum	8
1.2	Grafische Gestaltungselemente	11
1.2.1	Linien	11
1.2.2	Flächen	16
1.2.3	Kontraste	17
1.3	Aufteilung der Bildfläche	20
1.3.1	Der goldene Schnitt	21
1.3.2	Gestaltgesetze	23
1.3.3	Offene und geschlossene Bildformen	25
1.3.4	Bildebenen und Tiefenwirkung	27
1.4	Bildstil	29
1.5	Gestaltung mit Farben	31
1.5.1	Gewicht von Farben	32
1.5.2	Farbkontraste	33
1.5.3	Harmonische Farbgestaltung	35
1.5.4	Farbpsychologie und Symbolik	36
1.5.5	Farbgestaltung in Film und Fernsehen	37
1.6	Aufgaben und Übungen	40
1.7	Concept Map Bildgestaltung	42
2	Die Kamera als Ausdrucksmittel	43
2.1	Einstellungsgrößen	43
2.2	Perspektive und Bildraum	47
2.2.1	Kameraperspektiven	47
2.2.2	Bildperspektiven	52
2.2.3	Kadrierung	58
2.3	Bewegung im Film	59
2.3.1	Phi-Phänomen	60
2.3.2	Nachbild-Effekt	60
2.3.3	Bewegungen 1. Art	61
2.4	Kamerabewegungen	61
2.4.1	Motivation der Kamerabewegung	62
2.4.2	Formen der Kamerabewegung	63
2.4.3	Kamerastil	70
2.5	Aufgaben und Übungen	83
2.6	Concept Map Kamera	84
3	Lichtgestaltung	85
3.1	Drei-Punkt-Ausleuchtung	87
3.2	Kriterien der Lichtgestaltung	91
3.2.1	Lichtlogik und Lichtquellen	92
3.2.2	Lichtrichtung	93
3.2.3	Beleuchtungsstile	96

3.2.4	Lichtqualität	99
3.2.5	Lichteffekte	100
3.3	Aufgaben und Übungen	104
3.4	Concept Map Licht	106
4	Tongestaltung	107
4.1	Die Tonaufnahme	108
4.2	Musik	111
4.2.1	Klänge, Instrumente und musikalischer Ausdruck	112
4.2.2	Dramaturgische Funktionen von Musik	117
4.2.3	Erzähltechnische Funktionen von Musik	121
4.3	Geräusche	122
4.3.1	Atmo	122
4.3.2	Effektgeräusche	123
4.4	Sprache	125
4.4.1	Dramaturgische Aspekte der Sprache	125
4.4.2	Klanggestaltung der Sprache	126
4.5	Stille	127
4.6	Das Verhältnis von Bild und Ton	128
4.6.1	Zeitliche Aspekte	128
4.6.2	Räumliche Aspekte	130
4.6.3	Inhaltliche Aspekte	131
4.7	Praxis des Tonschnitts	132
4.8	Sounddesign	133
4.9	Aufgaben und Übungen	135
4.10	Concept Map Ton	137
5	Dramaturgie	138
5.1	Grundmuster der Dramaturgie	138
5.1.1	Standardsituationen	139
5.1.2	Der dramatische Konflikt	142
5.2	Bauformen der Dramaturgie	145
5.2.1	Der einfache dramatische Bogen	145
5.2.2	Offene Erzählformen	148
5.2.3	Story und Plot	149
5.2.4	Spannung	150
5.3	Charakterzeichnung	151
5.3.1	Sprache und Dialog	153
5.4	Genres und Formate	153
5.4.1	Fiktionale Produktionen	154
5.4.2	Nicht-fiktionale Produktionen	156
5.4.3	Mischformen	164
5.5	Aufgaben und Übungen	164
5.6	Concept Map Dramaturgie	166

6	Schnitt	167
6.1	Rohschnitt	168
6.1.1	Ausmustern	169
6.1.2	Ordnen des Materials	170
6.2	Feinschnitt	178
6.2.1	Zentrierter Schnitt	178
6.2.2	Lineare Verknüpfung von Einstellungen	180
6.2.3	Diffuser Schnitt	180
6.2.4	Bewegungen schneiden	181
6.2.5	Einstellungsdauer und Schnittfrequenz	182
6.2.6	J-Cut und L-Cut	184
6.3	Blenden	186
6.4	Aufgaben und Übungen	189
7	Montage	190
7.1	Kontinuität und „unsichtbarer Schnitt“	190
7.1.1	Schnitt einer Szene	191
7.1.2	Montagesequenzen	203
7.1.3	Parallelmontage	208
7.2	Assoziative Montageformen	210
7.2.1	Der Kuleschow-Effekt	212
7.2.2	Die Rolle der Zuschauenden	212
7.2.3	Intellektuelle Montageformen	213
7.3	Aspekte der Clipmontage	216
7.4	Aufgaben und Übungen	221
7.5	Concept Map Postproduktion	223
8	Stadien der Produktionsplanung	224
8.1	Exposee	224
8.2	Treatment	226
8.3	Drehbuch	228
8.4	Storyboard – Von der Idee zum Bild	231
8.5	EB-Beiträge produzieren	238
8.5.1	Vorbereitung und Recherche	238
8.5.2	Dramaturgie und Gestaltung des Beitrags	240
8.5.3	Der Verlauf der Produktion	244
Anhang		
A	Filmanalyse	249
	Beispielanalyse I: <i>Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts</i>	249
	Beispielanalyse II: <i>Panzerkreuzer Potemkin</i>	252
	Beispielanalyse III: Der Trailer zum Film <i>The True Cost</i>	255
	Beispielanalyse IV: Edeka Werbespot <i>Eatkarus</i>	258
B	Glossar	263
	Sachwortverzeichnis	274
	Bildquellenverzeichnis	281