

Auf einen Blick

Über den Autor	9
Einleitung	27
Teil I: Erste Schritte	31
Kapitel 1: Sie wollen also Filmemacher werden	33
Kapitel 2: Genres	49
Kapitel 3: Eine großartige Geschichte schreiben	67
Teil II: Vorbereitungen	85
Kapitel 4: Planung und Budgetierung Ihres Films	87
Kapitel 5: Die Wahl des richtigen Drehortes	107
Kapitel 6: Die Crew – das Team an Ihrer Seite	123
Kapitel 7: Besetzen Sie Ihren Film	147
Kapitel 8: Storyboards	163
Teil III: Produktion und Dreharbeiten	181
Kapitel 9: Kamera ab!	183
Kapitel 10: Es werde Licht!	213
Kapitel 11: Der richtige Ton	233
Kapitel 12: Schauspielführung	249
Kapitel 13: Regie führen	265
Teil IV: Postproduktion	289
Kapitel 14: Bild für Bild: Filmschnitt	291
Kapitel 15: Die Postproduktion Ihres Tons: Musik, Geräusche und Mischung	313
Kapitel 16: Spezialeffekte	331
Kapitel 17: Titel und Credits	353
Teil V: Verleih, Weltvertrieb und mehr	365
Kapitel 18: Vertreiben Sie Ihren Film	367
Kapitel 19: Filmfestivals	391
Teil VI: Top-Ten Teil	403
Kapitel 20: Zehn Tipps, um neue Schauspieltalente zu entdecken	405
Kapitel 21: Zehn Wege, Werbung für Ihren Film zu machen	409
Kapitel 22: Zehn Wege, Murphys Gesetz zu umgehen	415
Kapitel 23: Zehn Tipps für Aufnahmen mit Ihrem Smartphone	419
Stichwortverzeichnis	425

Inhaltsverzeichnis

Über den Autor	9
Über den Übersetzer.	10
Danksagungen des Autors	10
Widmung des Autors.	11
Einleitung	27
Über dieses Buch.	28
Törichte Annahmen über die Leser	29
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden	29
Wie es weitergeht	30
TEIL I	
ERSTE SCHRITTE	31
Kapitel 1	
Sie wollen also Filmemacher werden	33
Unabhängige Filme in den USA vs. Hollywood vs. Filme in Europa	33
Zelluloid oder digital?	36
Das Zeitalter einer neuen Technologie.	37
Speicher und Speicherkarten.	38
Einen Sinn für Geschichten entwickeln	39
Arbeiten mit kleinem Budget.	40
Planen Sie Ihren Dreh, drehen Sie Ihren Plan	41
Darsteller und Crew.	42
Richtig drehen.	42
Das Licht sehen	42
Hören und gehört werden	43
Schauspieler und Schauspielregie.	43
Regie der Kamera.	43
Filmschnitt und Postproduktion	43
Hören Sie Ihren Film	44
Simulation eines Film-Looks.	44
Die Kunst, ein Publikum zu finden	44
Kapitel 2	
Genres	49
Filmgenres entdecken.	49
Komödie	51
Drama	52

16 Inhaltsverzeichnis

Horrorfilme	52
Die Romanze.....	53
Action.....	54
Science-Fiction	54
Fantasy.....	55
Western	55
Kriegsfilme	56
Suspense.....	57
Krimis.....	57
Musicals.....	57
Familienfilme	58
Film- und Medienkategorien	61
Spielfilme.....	61
Fernsehfilme.....	62
Dokumentarfilme.....	63
Kurzfilme	63
Regie bei Fernsehserien	64
Regie bei Werbespots	64
Musikvideos	64
Industriefilme/Image-Filme	65
Noch ein Wort zu Marken und Sequels	65

Kapitel 3	
Eine großartige Geschichte schreiben	67
Die Suche nach dem perfekten Drehbuch.....	67
Die Suche nach Autoren	68
Die Adaption eines Buches.....	69
Ein eigenes Drehbuch schreiben.....	70
Strukturierung Ihres Drehbuchs	71
Konflikt erzeugen	72
Figuren entwickeln.....	74
Ihr Drehbuch: Szene für Szene.....	75
Software: Kreativität und Struktur.....	78
Software: schreiben und formatieren.....	79
Bringen Sie Ihr Drehbuch unter die Haube	81
Den Fuß (mit dem Drehbuch) in die Tür bekommen	81
Der Pitch	82

TEIL II	
VORBEREITUNGEN	85

Kapitel 4	
Planung und Budgetierung Ihres Films	87
Die Kunst des Drehplans	88
Markieren Sie alles Wichtige im Drehbuch.....	89
Zusammenfassung in »Breakdown Sheets«	90
Production Board »mit Streifen«	94

Software zur Drehplanung	95
Den Zeitplan straffen.	95
Die Kunst des Budgetierens.	96
Im Budget ganz oben: »above the line«	98
Im Budget weiter unten: »below the line«	100
Das Budget in der Übersicht.	102
Software für Filmbudgets	103
Budgetpuffer.	103
Absichern durch Versicherungen	104
Versicherungen finden	106
Fertigstellungsgarantie	106

Kapitel 5
Die Wahl des richtigen Drehortes **107**

Originalschauplätze finden	108
Location Scouts	109
Gute Originalschauplätze	110
Fotografieren Sie, was das Zeug hält.	111
Dreharbeiten in Studios	112
Studios finden.	112
Aus einfachen Wänden werden Filmbauten	113
Archivmaterial und »Stock Footage«.	114
Virtuelle Schauplätze: Neue Welten im Computer entstehen lassen	116
Sichern Sie sich ab.	117
Genehmigungen.	118
Versicherungen	118
Der Weg zum Drehort	118
Polizei.	119
Rettungskräfte	119
Arbeiten mit einer Second Unit	120

Kapitel 6
Die Crew – das Team an Ihrer Seite **123**

Das Team an Ihrer Seite	123
Der Produzent	124
Die Regie	125
Line Producer und Herstellungsleitung	127
Unit Production Manager und Produktionsleitung.	128
Script Supervisor und Script/Continuity	128
Kamera	129
Oberbeleuchter & Co.	132
Kamerabühne & Co	133
Tonmeister	133
Tonangler	134
Requisite	135
Kostümbild	135
Maske.	136

18 Inhaltsverzeichnis

Produktions- und Set-Assistenz	136
Komponist.....	137
Editoren und Cutter.....	138
Und der Rest	139
So finden Sie Ihre Crew.....	141
Bieten Sie Ihrer Crew etwas an	142
Rückstellungen und Anteile	142
Credits	143
Zusammenarbeit mit Studenten	143
Besonderheiten in den USA	144
Verträge für Ihre Crew	145

Kapitel 7

Besetzen Sie Ihren Film 147

Stellen Sie Ihre Besetzung zusammen	147
Schauspielagenturen und Agenten.....	148
Casting durch einen Casting Director	149
Casting-Aufrufe.....	150
Mit einem Service arbeiten.....	151
Verzeichnisse und Datenbanken.....	151
Qualifikationen eines Darstellers	152
Schauspielerporträts und Lebensläufe.....	152
Demoband, Show Reel, Demo Reel	154
Internetpräsenz eines Schauspielers	154
Das Casting.....	155
Schaffen Sie ein freundliches Arbeitsumfeld.....	155
Umgangsformen eines Schauspielers.....	156
Schneiden Sie das Casting mit	157
»Cold Reading«.....	157
Monologe sind nicht die beste Wahl.....	158
Treffen Sie eine Entscheidung.....	158
Der Callback – die zweite Runde	158
Screentest	158
Und der Gewinner ist	159
Vereinbarungen mit Schauspielern	159
US-Schauspieler in einer Gewerkschaft	160
Vertragsformen	160
Einverständniserklärung für Komparsen	161

Kapitel 8

Storyboards 163

Grundlagen.....	163
Notwendige Vorarbeiten	165
Einstellungen	166
Auflösung	166
Shot List.....	167
Im richtigen Rahmen.....	167

Zeichnen Sie Ihre Storyboards.	170
Winkel und Perspektive.	170
Wenn Kamera und Schauspieler sich bewegen.	170
Spezialeffekte	171
Darsteller, Requisiten und Fahrzeuge.	173
Licht und Schauplätze	173
Ich kann nicht zeichnen – was jetzt?	173
Storyboard-Software	174
Zusammenarbeit mit einem professionellen Storyboard Artist	176

TEIL III PRODUKTION UND DREHARBEITEN 181

Kapitel 9 Kamera ab! 183

Auswahl der richtigen Kamera.	183
Filmkameras	184
Digitale Kameras	187
Kameraobjektive	196
Taschenkamera	197
Normalobjektiv.	198
Weitwinkelobjektiv.	199
Teleobjektiv.	200
Zoomobjektiv	201
Filter.	202
Zum Einschieben oder Anschrauben: Arten von Filtern.	203
Einfärbung mit Filtern	204
Tag für Nacht und Nacht für Tag	205
Neutraldichtefilter	205
Polarisationsfilter	206
Belichtung.	206
Blendenstufen	207
Verschlusszeit	208
Schärfentiefe	208

Kapitel 10 Es werde Licht! 213

Sie werden erleuchtet.	213
Licht im Dunkel der Fachbegriffe	214
Lichtmessung in foot candles.	214
Lichtmessung in Lux	214
Farbtemperatur	215
Hartes und weiches Licht	216
Augenlicht	217
Malen mit Licht.	218
Equipment	220

Halogenlampen, LEDs, Glühbirnen, Leuchtstoffröhren und HMIs	220
Passen Sie Ihre Farbtemperatur an.	222
Folien	223
Reflektoren	224
Flügeltorblende	225
Cookies, Gobos, Scrims und Diffusionsglas	225
Rüssel und Fahnen.	226
Belichtungsmesser.	227
Zubehör.	229
Eine Sicherung ist durchgebrannt: Sicherheitsvorkehrungen treffen	230

Kapitel 11	
Der richtige Ton	233
Test, Test, 1, 2, 3.	233
Das Soundteam	234
Tonmeister	234
Tonangler	236
Analoge und digitale Tonaufnahmen	237
Analoge Tonaufnahmen	237
Digitale Aufnahmegeräte	237
Aufnahme mit Mikrofonen.	239
Richtmikrofone	241
Omnidirektionale Mikrofone	242
Ansteckmikrofone	242
Drahtlose Mikrofone	242
Kopfhörer	243
Walkie-Talkies am Set	243
Ruhe für den perfekten Ton.	244
Die Kamera zum Schweigen bringen	244
Woldecken, Filz und anderes.	244
Die Klappe	245
Synchronisation von Bild und Ton mit Timecode und »auto sync«	246
Atmos	247
Ihren Ton im Griff behalten	248

Kapitel 12	
Schauspielführung	249
Ihre Schauspieler mit dem Material und miteinander vertraut machen	249
Vertrautheit untereinander	250
Leseprobe	251
Anpassung des Dialogs	251
Elternteil und Mentor	251
Vorbereitung vor den Dreharbeiten	252
Proben, ja oder nein?.	253
Den Charakter finden und spielen	254
Hintergrund der Figuren	256
Subtext.	256
Aufwärmen	257

Schauspielen bedeutet zuhören	258
Körpersprache	259
Schauspielführung am Set	259
Ermutigen Sie Ihre Darsteller, Fragen zu stellen – aber nicht zu viele	259
Erinnern Sie Ihre Schauspieler daran, dass weniger oft mehr ist.	260
Den Text glaubhaft machen	261
Gänge und Abläufe	261
Scheinbar nebensächliche Tätigkeiten	262
Kontinuität und Anschlüsse	263
Lob dem Schauspieler	263

Kapitel 13
Regie führen 265

Regie im Fokus	265
Eigenschaften eines Regisseurs	266
Ein Regisseur lernt nie aus	267
Vom Drehbuch zur Leinwand	269
Das Drehbuch verstehen	269
Das Drehbuch entwickeln	270
Visualisierung Ihres Drehbuchs	270
Pläne für die Arbeit mit der Kamera	271
Storyboards	271
Liste der Kameraeinstellungen	271
Grundriss und »floor plan«	272
Notizen im Drehbuch	273
Planung mit Modellen	273
Script/Continuity	273
Passt alles zusammen?	274
Coverage und Zwischenschnitte	274
Handlungsachse	276
Die richtige Einstellung	277
Totale und Supertotale	278
Halbnahe	279
Zweier	279
Nah- und Großaufnahmen	279
Kamerabewegungen	282
Dollys	283
Kamerakräne	283
Kamerastabilisierung	285

TEIL IV
POSTPRODUKTION 289

Kapitel 14
Bild für Bild: Filmschnitt 291

Filmschnitt: Ein Bild vor das andere setzen	291
Auswahl eines Editors	293
Genügend Material filmen	294

Rohschnitt	294
»Director's Cut« & »Final Cut«	295
Testvorführungen & Picture Lock	296
Die Rolle des Sound Editors	296
Linearer vs. nichtlinearer Schnitt	297
Linearer Schnitt	298
Nichtlinearer Schnitt	298
Schneiden auf Ihrem Computer	299
Festplatten und Codecs	300
Schnittsoftware	301
Ihr Meisterwerk herausgeben	306
Filmlabor und Kopierwerk	307
Entwicklung und Telecine	307
Negativ-Cutter	308
Farbkorrektur	309
Die eigene Filmwelt einfärben	310
L.U.T.s	310
Klonen, nicht kopieren	310
DVDs und Blu-rays	311

Kapitel 15	
Die Postproduktion Ihres Tons: Musik, Geräusche	
und Mischung	313
Postproduktion des Tons	314
Tonmischung	314
Der Werkzeugkasten der Tonmischung	315
Die richtige Balance finden	316
Nachsynchronisation – ADR	317
Sounddesign	318
Tonarchive – Sound Libraries	319
Eigene Soundeffekte	320
Foley	321
Atmosphären und Hintergrundgeräusche	322
Musik	323
Zusammenarbeit mit einem Komponisten	323
Eigene Musik komponieren	324
Musikarchive – Music Libraries	325
Songs	326
Populäre Musikstücke	327
Musiklisten – Cue Sheets	327
Gemeingut – frei verwendbare Musik	328
Endmischung – Final Mix	328
Surround-Sound	329
Regulär in Stereo	329

Kapitel 16

Spezialeffekte..... 331

 Effekte bei den Dreharbeiten und in der Postproduktion..... 331

 Plug-ins 333

 Hintergründe 334

 Blue Screen und Green Screen 334

 Background Plates 335

 Matte Paintings..... 336

 Hintergrundkulisse 337

 Wetter 338

 Modelle und Miniaturen..... 339

 Praktische Herangehensweisen..... 339

 Vordergrund 340

 Die erzwungene Perspektive 341

 Effekte in der Kamera 342

 Die Sache rückwärts laufen lassen 343

 Doppelbelichtung..... 343

 Zeitlupe, Beschleunigung und Zeitraffer 344

 Filtereffekte..... 345

 Explosionen, Feuer und anderes..... 346

 Effekte mit Maske und Make-up 347

 Prothetik 347

 Sklerale Kontaktlinsen..... 348

 Zähne..... 349

 Perücken und Bärte..... 349

Kapitel 17

Titel und Credits..... 353

 Ihr Filmtitel 353

 Ihre Liste mit Namen und Positionen..... 355

 Die richtige Schreibweise 355

 Ehre, wem Ehre gebührt..... 355

 Entwerfen und gestalten Sie Ihre Titel und Credits 356

 Schriftarten 357

 Animation 357

 Credits im digitalen und optischen Verfahren..... 358

 Credits ohne Ihren Computer erstellen 358

 Credits auf Ihrem Computer erstellen 359

 Timing für Vor- und Abspann..... 360

 Die richtige Reihenfolge 360

 Title Safe Area..... 362

 Ohne Titel und Credits ins Ausland..... 363

TEIL V
VERLEIH, WELTVERTRIEB UND MEHR 365

Kapitel 18
Vertreiben Sie Ihren Film 367

- Wie Vertrieb funktioniert 368
- Vertriebe und Verleiher auf Ihren Film aufmerksam machen 369
 - Poster 370
 - Standfotograf 370
 - Filmtrailer 372
 - Premiere 372
- Verleih Ihres Films im Inland 374
 - Medienrechte 376
 - Streaming 377
 - Weitere Rechte zur Auswertung 377
- Weltweiter Vertrieb 378
 - Filmmärkte 379
 - Wie viel für Ihren Film? 381
 - Sprachen 382
- Finden Sie Ihren Verleih und Weltvertrieb 383
 - Verleiher und Weltvertriebe 384
- Entmystifizierung von Verträgen mit Vertriebspartnern 386
 - Versicherung für Fehler und Auslassungen 388
 - Allzu kreative Buchhaltung 389

Kapitel 19
Filmfestivals 391

- Das Mysterium »Filmfestival« 391
 - Der Unterschied zwischen einem Filmfestival und einem Filmmarkt 392
 - Wenn Sie schon mal da sind 393
- Einreichen und gewinnen 394
 - Senden Sie keine vorläufige Fassung! 395
 - Die richtigen Festivals für Ihren Film 396
 - Genres und Kategorien 399
 - Eine gute Zusammenfassung 400
 - Bilder und Fotos 400
 - Das beste Vorführformat 401
 - Anmeldegebühren 401

TEIL VI
TOP-TEN TEIL 403

Kapitel 20
Zehn Tipps, um neue Schauspieltalente zu entdecken 405

- Schauen Sie kleine, unabhängige Filme 405
- Gehen Sie ins Theater 406
- Kontaktieren Sie Schauspielschulen 406
- Fragen Sie Schauspielagenturen 406

Nutzen Sie Datenbanken 406

Besuchen Sie Filmfestivals 406

Gehen Sie feiern 407

Halten Sie die Augen offen..... 407

Talentwettbewerbe 407

Casten Sie Ihre Familie 407

Kapitel 21

Zehn Wege, Werbung für Ihren Film zu machen 409

 Pressemitteilung 409

 Rezension von Filmkritikern..... 410

 Screener 410

 Filmfestivals 411

 Webseite 411

 Social Media 411

 T-Shirts und Promo-Material 412

 Werbegag 412

 Premiere & Wohltätigkeitsveranstaltungen..... 413

 Anzeige in Print oder Social Media 413

Kapitel 22

Zehn Wege, Murphys Gesetz zu umgehen..... 415

 Prüfen Sie Ihr Equipment..... 415

 Drehorte ohne Lärm 416

 Wettervorhersagen 416

 Rechnen Sie mit Ausfällen 416

 Stunt doubles 416

 Erste-Hilfe-Kasten oder Sanitäter am Set..... 417

 Funklöcher 417

 Wegbeschreibungen 417

 Parkplätze..... 418

 Diebstahlschutz bei Nacht 418

 Ausreichende Stromversorgung 418

Kapitel 23

Zehn Tipps für Aufnahmen mit Ihrem Smartphone 419

 Im Querformat drehen..... 419

 Flugmodus 420

 Ganz ruhig bleiben 420

 Handystative..... 420

 Aufnahmeformat und Bildauflösung 420

 Speichern Ihrer Aufnahmen..... 421

 Miniatur-Kamera-Ausrüstung 422

 Verwenden Sie mehrere Smartphones 423

 Toller Sound 424

 Ein ganzes Studio in Ihrer Hand 424

Stichwortverzeichnis 425