

Auf einen Blick

1	Grundlagen für den guten Schnitt	17
2	Bevor es losgeht – Ideen für spannende Filme	37
3	Mit der Kamera in der Hand	49
4	Der erste Schnitt – die ersten Bilder	105
5	Storytelling	153
6	Spannung erzeugen und aufrechterhalten	187
7	Der Feinschliff – Effekte für Ihren Film	221
8	Das Ende eines Films	297
9	Power Editing – wenn es mal schnell gehen muss	311

Inhalt

1 Grundlagen für den guten Schnitt

1.1	Die Aufgabe	18
	Das erste Bild	18
	Ihnen fehlt es an guten Bildern?	19
1.2	Technische Grundlagen des Schnitts	19
	Vollbilder und Halbbilder	20
	Datenrate und Kompression	22
	Halbbilder im Schnitt	25
1.3	Schnitttechniken	27
	In und Out – wichtige Punkte beim Schnitt	27
	Harter Schnitt	29
	Weicher Schnitt: Blenden	29
	Unsichtbare Schnitte	31
	Sichtbare Schnitte: Effekte	34
	Schnitt und Musik	35
	Schnitt und Montage	36

2 Bevor es losgeht – Ideen für spannende Filme

2.1	Woher kommen die Ideen?	38
	Sich in die Lage der Zielgruppe versetzen	38
	Ungewöhnliche Fragen stellen	39
	Alle Ideen sind erlaubt!	39
	Ideen durch Nachahmen	40
	Ideen durch Musik	40
	Ideen für den Schnitt durch »gemeinsame Pfeiler«	41
2.2	Ein Konzept ist ein Konzept ist ein Konzept	42
	Storyboard	42
	Drehplan	44
	Anwendung des Konzepts	44

Hartnäckigkeit siegt: Qualität muss sein!	45
Das Konzept unserer Beispielfilme	45

3 Mit der Kamera in der Hand

3.1	Der Bildausschnitt – die Qual der Wahl	50
	Totale	51
	Halbtotale	52
	Halbnahe	52
	Amerikaner	53
	Nahe (Close)	54
	Großaufnahme	54
	Detailaufnahme (Superclose)	54
	Besondere Einstellungen	55
	Einstellungen verbinden	56
3.2	Bilder komponieren	57
	Dynamische und statische Bildkomposition	57
	Einfach oder komplex	58
3.3	Perspektive: Wo steht ein Kameramann?	59
	Vogelperspektive	60
	Augenhöhe	60
	Subjektive	61
	Froschperspektive	62
	Außergewöhnliche Perspektiven	62
	Kameraposition wechseln	63
3.4	Kameraschwenk	65
	Das Problem	65
	Die Lösung	66
	Kriterien für einen guten Schwenk	66
	Schwenk und Bildausschnitt	67
	Schwenkende	68
	Bitte vermeiden Sie zu lange Schwenks!	70
	Vertikal schwenken	71
	Kombiniert schwenken	72
	Stative und Bildstabilisatoren	75
	Schwenken mit DSLR-Kameras	76

3.5	Zoom	76
	Effekte unterschiedlicher Brennweiten	77
	Gründe für oder gegen einen Zoom	78
	Schärfetest mit dem Zoom	80
3.6	Kamerafahrt	82
3.7	Fingerübung: Filmen Sie Ihren Arbeitsweg	84
3.8	Den Anschlusschnitt mit der Kamera vorbereiten	85
	Dreh mit zwei Kameras	85
	Dreh mit einer Kamera	86
	Positionswechsel beim Dreh	86
	Beispiel für einen Anschlusschnitt	87
3.9	Geplante Kameraeffekte	88
	Riss	89
	Transition	91
	Stopp-Trick	94
	Ganz schön (un)scharf: der Schärfentiefe-Effekt	96
3.10	O-Ton und Interviews aufnehmen	99
	O-Töne	99
	Interview mit und ohne Interviewer	100
	Tipps für gute Interviews	101
	Situative O-Töne	103

4 Der erste Schnitt – die ersten Bilder

4.1	Vorüberlegungen	106
	Das werbe Publika	106
	Der Schnitt und die Wahrheit	108
	Der Anfang ist das Schwierigste	110
4.2	Vom Band – digitalisieren und aufnehmen	112
4.3	Dateien von der Kamera übernehmen	114
4.4	Die Beispielfilme auf der Buch-DVD	115
4.5	Bild und Ton, die Erste	116
	Orientierung mit einem Establisher	116
	Der Einstieg im Wassersportclip	117

Teasing	118
Musik für den Einstieg	120
Das zweite Bild	121
Ein kleiner Effekt zu Beginn: der Stopp-Trick	121
Anschlussschnitte	123
Close mit O-Ton im On und Off	126
Die Blickrichtung des Protagonisten: mögliche Fehler	127
Anschlussfehler	128
Situative O-Töne und Musik	129
4.6 Der Titel: schlicht besticht	130
Titel für die Reportage	131
Titel für den Sportclip	132
Schwarzblenden	133
4.7 Die guten O-Töne	135
Weißblitze vermeiden	136
Vorziehen von O-Ton	137
4.8 Schnittfehler	140
Anschlussfehler 1	141
Bild- und Tonsprung	141
O-Ton-Fehler	141
Fehlbild	142
Unbegründeter Riss	142
Anschlussfehler 2	143
Thematischer Anschlussfehler	144
Fehlersammlung	144
Bewegung abgeschnitten	145
Kameraschnitt in der Blende	146
4.9 Was guten Schnitt auszeichnet und schlechten entlarvt	146
Katastrophen im Schnitt	146
Top 10 der schönen Stilmittel	147
4.10 Umschnitt und Wirkung: der Sportclip	148
Vergleich Sportclip und Reportage	151

5 Storytelling

5.1	Montage der Abfolge	154
5.2	Montage durch Anschlusschnitt und Gegenschuss ...	155
5.3	Montage von Parallelen	155
	Off-Texte als Hilfsmittel	156
	Bilder und Atmo angleichen	156
	Das Erzähltempo erhöhen	158
	Fehlende Kameraeinstellungen überbrücken	160
	Trenner durch Schwarzblende	163
	Anschlussproblem lösen	164
	Wegsprung	165
	Kamerazufahrt simulieren	165
	Clips spiegeln	167
	Übersehen Sie schon einmal Details!	167
	Spannung erneuern	168
	Fehlende Bilder erklären	169
5.4	Grafische Montage	170
5.5	Parallelmontage	171
5.6	Konstruktivistische Montage	172
5.7	Symbolartige Montage	172
	Vorsicht vor abgenutzten Symbolen	173
	Mit Effekten arbeiten	173
5.8	Montage eines roten Fadens	174
5.9	Einfache Trenner	175
	Der klassische Trenner: harter Übergang	176
	Trennen durch Ein- und Ausblenden	177
	Trenner mit Windrad-Effekt	177
	Trenner mit Zusammenziehen-Effekt	178
	Blende mit Blür	178
	Trenner ohne Trennbild, 1	179
	Trenner ohne Trennbild, 2	180
	Die Blickrichtung lenken per Trenner	181
	Tontrenner	185

6 Spannung erzeugen und aufrechterhalten

6.1	Informationen bekömmlich verpacken	188
6.2	Off-Texte erstellen: das Wort aus dem Off	189
	Konzept für den Text	189
	Text ausformulieren	193
6.3	Spannen Sie den Bogen	195
	Protagonist und Antagonist	196
	Spannungsbogen aufbauen	196
	Höhepunkte in der Reportage	199
6.4	Musik richtig geschnitten	199
	Musik auf Länge schneiden	200
	Filmmusik selbst komponieren: der Magix Music Maker	202
6.5	Die Farbigkeit des Films	208
	Farbkorrektur für einen einzelnen Clip	208
	Clips angleichen	213
	Farbigkeit, Musik und Stimmung	217
	Legale Videopegel	219

7 Der Feinschliff – Effekte für Ihren Film

7.1	Der Key	222
	Was ist ein Key?	222
	Key-Signal	224
	Key-Kanal	225
	Key invertiert	225
	Fazit Keys	228
7.2	Wipe – Wisch und weg!	229
7.3	Effekte sind nicht gern alleine	229
	Effekte speichern	230
	Effekte animieren – Keyframes	231

7.4	Animierte Trenner und Übergänge	234
	Welleneffekt	235
	Blendeneffekt	238
	Partielle Farbbänderungen	240
	Helligkeit und Kontrast	241
	Schachbrett	242
7.5	Musik, die Zweite	243
	Die richtige Musik zum richtigen Bild	243
	Musik bearbeiten	245
7.6	Grafische Montage mit Musik in	
	der Reportage	247
	Ein alter Freund: der Key	247
	Fingerübung für Fortgeschrittene:	
	Key und Tracking	249
	Eine leichte Fingerübung für Fortgeschrittene:	
	der Key als Fehlerkorrektur	250
7.7	Die Bauchbinde	251
	Einfache Bauchbinde: nur Text	251
	Bauchbinde mit Hintergrund	252
	Bauchbinden im titelsicheren Bereich	254
	Bauchbinde mit Effekt	254
	Bauchbinden variieren	259
	Bauchbinden bewegen	260
7.8	Titelanimation: Grafik und Effekt	
	mit After Effects	261
	Die Aufgabe	261
7.9	Multi-Picture: Bilder bis zum Abwinken	271
	Multi-Picture mit Hintergrund	273
	Multi-Picture für Fortgeschrittene	274
	Multi-Picture in Kombination mit	
	anderen Effekten	275
7.10	Quad-Split	277
	Quad-Split: Variante 1	277
	Quad-Split: Variante 2	278
	Ein gefärbter Quad-Split in After Effects	279

7.11	Weitere Effekte	281
	Spiegeln	281
	Lichtsäule: Multi-Picture-Variante 3	282
	Blitz	285
	Multiplizier-Effekt	286
7.12	Zeiteffekte	288
	Echo	288
	Zeitlupe und Zeitraffer	288
	Reißzooms	288
7.13	Filmeffekte	289
	Filmeffekt analysieren	290
	Schnittmarke erzeugen	291
	Kratzer	292
	Haare	293
	Film-Rüttler	294
7.14	Maßvoller Effekteinsatz	295

8 Das Ende eines Films

8.1	Feinschliff	298
	Tipps zum Feinschliff	299
8.2	Geräusche gehören zum guten Ton	300
	Geräusche nachstellen	300
8.3	Das letzte Bild: Das ist das Ende!	302
	Das Ende des Kinderfilms	302
	Filmende mit Musik	303
8.4	Short Story – wenn der Film zu kurz ist	304
	Foto-Effekt	305
8.5	Lange Story – lange Gesichter	307
	Episoden entbehren	307
	Kleinkram löschen	308
	Framefucking	308
	Multipicture	309

9 Power Editing – wenn es mal schnell gehen muss

9.1	Schnell und gut	312
	Unter Zeitdruck	312
	Digitalisieren	313
	Rohschnitt	313
9.2	Rohschnitt radikal	314
	Immer feiner werden	314
	Auf dem Prüfstand	315
9.3	Informationen transportieren	316
9.4	Feinschliff flott	317
9.5	Klassiker und Experiment	318
	Musik	319
	Kameraführung	319
	Schnitt	319
	Die DVD zum Buch	321
	Index	323