

Inhalt

Vorwort	19
-------------------	----

TEIL I Planung

1 Grundlagen der Ein-Mann- Videoproduktion

1.1	Der VJ	23
1.1.1	Autor und Regisseur	24
1.1.2	Kameramann	25
1.1.3	Cutter	25
1.2	Die Story	25
1.3	Die Bausteine eines Films	27
1.3.1	Bild	27
1.3.2	Ton	28
1.3.3	Musik	29
1.3.4	Grafik	29
1.4	Der Film im Kopf	30

2 Die Filmidee

2.1	Die Idee zu einem Film	33
2.2	Zutaten	34
2.2.1	Die Filmgeschichte	34
2.2.2	Die Wahrheit im Film oder der magische Augenblick	36
2.2.3	Die doppelte Verantwortung im Film	38
2.3	Dokumentarisches oder szenisches Arbeiten	39
2.3.1	Fiktion	40
2.3.2	Dokumentarfilm	42
2.4	Genrefilme	44
2.4.1	Industriefilm	44
2.4.2	Imagefilm	44
2.4.3	Themenfilm	45

2 4.4	Lehrfilm	45
2 4 5	Enthusiastenfilm	46
2.5	Achtung, Publikum!	47

3 Von der Idee zum Buch

3.1	Der Plan zum Film	49
3.1.1	Die Logline als zündende Filmidee	50
3.1 2	Exposé	53
3.1.3	Treatment	54
3 1.4	Drehbuch	57
3.2	Vom Film zur Szene zur Einstellung	57
3.2.1	Die kleinste Erzahleinheit – die Szene	58
3.2 2	In Schnittbildern denken – Szenen in Einstellungen auflösen	59
3.2.3	Alles Einstellungssache	59
3.2 4	Vorsicht, Ton!	61
3.3	Dramaturgie	62
3.3.1	Bitte wurzen – Spannung, Humor und Gefühl	63
3 3.2	Chronologie vs. Diskontinuität	64
3.3.3	Weniger ist mehr – wichtig statt umfassend	65

4 Be prepared

4.1	Drehvorbereitungen	69
4 1 1	Vor Ort – Location	70
4 1 2	Zum Gespräch bitte: Casting	74
4.2	Die Kunst der Beschränkung: das Budget	75
4 2.1	Crowdfunding	77
4.3	Den Zuschauer immer vor Augen – das Format	78
4.4	Nicht den Anschluss verlieren – Kontinuität	79
4.4.1	Verstöße gegen die Kontinuität vermeiden	80
4 4.2	Schnittbilder	82
4.5	Recht	84
4 5.1	Fragen, die Sie sich stellen sollten	85
4 5.2	Urheberrechte	86
4 5.3	Nutzungsrechte	88

4 5 4	Schutzrechte von Personen	89
4.5.5	Model-Release	91
4 5 6	Schutzrechte von Gebäuden und Kunstwerken	92
4.5.7	Drehen im öffentlichen Raum	94
4.5 8	Versicherungen	96
4.5.9	Die deutsche Verwertungs- gesellschaft GEMA	96
4.5.10	Drehen mit Kindern und Jugendlichen	100

TEIL II Aufnahme

5 Das digitale Bild

5.1	Das Rohmaterial zum Film	103
5.2	Fotograf oder Kameramann	104
5.3	Eigenschaften und Technik	106
5 3 1	Normen und Standards	106
5 3 2	Fernsehstandards	106
5.3 3	Auflösung – von SD zu HD	107
5.3.4	Aspect-Ratio (Seitenverhältnis)	108
5.3 5	Bildrate	109
5.3.6	Farbräume und Farbabtastung	109
5 3.7	Aufnahmestandards	111
5 3.8	Kompressionsverfahren – von MPEG-2 zu MPEG-4	112
5.4	Presets	114
5.5	Filmen in der dritten Dimension	115
5 5 1	3D-Kino heute und gestern	115

6 Die richtige Kamera

6.1	So funktioniert eine Videokamera	117
6.2	Profi- oder Amateurkamera?	118
6.3	Kameratypen	119
6 3.1	Consumer-Camcorder	121
6.3.2	DSLR	122
6.3 3	Semiprofessionelle Videokameras	126

6.3 4	System- oder Hybridkameras	128
6.3 5	Fazit. Welcher Kameratyp darf es nun sein?	129
6.4	Ausstattungsmerkmale	130
6.4.1	Sensor	130
6 4 2	Objektive	132
6.4 3	Bedienungskonzept	136
6.4.4	Monitor (Viewfinder)	138
6 4.5	Speicher	139
6 4.6	Verarbeitung	141
6 4.7	Ein- und Ausgänge	141
6 4.8	Audio	143
6 4 9	Akkus	143
6.5	Filmen mit dem Smartphone	144
6.5 1	Hardware	145
6.5.2	Software	148

7 Zubehör

7.1	Licht	150
7.1.1	Das richtige Licht	151
7.1.2	Kunstlicht vs Tageslicht	153
7.1.3	Lichtzubehör	154
7.2	Ton	155
7.2.1	Externes Richtmikrofon	155
7.2.2	Funkmikros	156
7.2.3	Tonzubehör	157
7.2.4	Tonaufnahmen manuell ansteuern	160
7.3	Stativ	161
7 3 1	Stativkopf	163
7 3 2	Alternativen	164
7.4	Schwebesysteme (Steadycam)	164
7.4.1	Alternative Schwebesysteme	166
7.5	Filter und Kompendium	167
7.5 1	ND-, Verlaufs- und Polfilter	167
7 5 2	Kompendium und Tulppe	168
7.6	Objektive, Vorsätze und Verdoppler	169
7.6.1	Weitwinkel	170
7.6.2	Normalbrennweiten	171

7.6.3	Teleobjektiv	171
7.6.4	Filmoptiken	172
7.7	Taschen, Koffer und Rucksäcke	173
7.7.1	Softbag	173
7.7.2	Hartschalenkoffer	173

8 Das Handwerk des Filmens

8.1	Weißabgleich	175
8.1.1	Farbtemperatur	176
8.1.2	Der automatische Weißabgleich (Automatic White Balance AWB)	178
8.1.3	Der manuelle Weißabgleich	179
8.1.4	Der definierte Weißabgleich (Preset)	181
8.1.5	Schwierige Farbstimmungen	181
8.1.6	Den Weißabgleich kontrollieren	183
8.2	Belichtung	185
8.2.1	Manuelle Blende vs. Blendenaomatik	186
8.2.2	Das Zebra	188
8.2.3	Histogramme	189
8.2.4	Drehen mit manueller Blende	192
8.2.5	ND-Filter verwenden	193
8.2.6	Schwierige Lichtsituationen	194
8.2.7	Korrektur von Blendenunterschieden	196
8.3	Schärfe	197
8.3.1	Scharfentiefe und Bewegungs- unschärfe	199
8.3.2	Der Autofokus	200
8.3.3	Arbeiten mit dem Autofokus	200
8.3.4	Manuell scharf stellen	201
8.4	Drehen vom Stativ	204
8.4.1	Einrichten der Kamera auf dem Stativ	205
8.4.2	Der Zoom	206
8.4.3	Der Schwenk	206
8.4.4	Technik bei Zooms und Schwenks	208
8.4.5	Der kombinierte Schwenk-Zoom	209
8.5	Die richtige Beleuchtung	210
8.5.1	Das kleine Einmaleins des Filmlichts	211
8.5.2	Auflicht	213

8.5.3	Streiflicht	214
8.5.4	Gegenlicht	215
8.5.5	Wirkung von Licht	215
8.5.6	Licht formen	216
8.5.7	Available Light	216
8.5.8	Die entfesselte LED-Leuchte	219
8.6	Ton	219
8.6.1	Atmo	221
8.6.2	Sprache aufnehmen	222
8.6.3	Komplexe Tonsituationen	223
8.6.4	Das eingebaute Kameramikro	224
8.6.5	Das externe Mikro	224
8.6.6	Ton einpegeln	225

9 Die Bildgestaltung

9.1	Kadrierung	229
9.1.1	Der Goldene Schnitt	230
9.1.2	Das Bild im Sucher festlegen	231
9.1.3	Konzentration auf das Motiv	233
9.1.4	Einstellungsgrößen	234
9.1.5	Kamerawinkel (Perspektive)	237
9.1.6	Formale Aspekte der Bildkomposition	239
9.2	Die definierte Schärfentiefe	240
9.2.1	Kamerasensor und Schärfentiefe	243
9.2.2	Blende und Schärfentiefe	243
9.2.3	Brennweite und Schärfentiefe	244
9.2.4	Der »Filmlook«	245
9.3	Und Action bitte	246
9.3.1	Die Richtung auf dem Bildschirm	248
9.4	Die bewegte Kamera	250
9.4.1	Kamerafahrten	253
9.4.2	Filmen aus der Hand	254
9.4.3	Die richtige Handhabung einer Handkamera	257
9.4.4	Praxistipp Schärfe und Handkamera	259
9.4.5	Jemanden mit der Handkamera begleiten	259
9.4.6	Schulterkamera	260

10 Von der Einstellung zur Szene

10.1	Continuity – was man auf jeden Fall von Hollywood lernen sollte	261
10.1.1	Inszenierung	262
10.1.2	Master-Szene-Verfahren	262
10.1.3	Stop-and-go	263
10.1.4	Zwischenschnitte	265
10.1.5	Establishing Shot	268
10.2	Die Sache mit der Achse	269
10.2.1	Die 180-Grad-Regel	270
10.2.2	Mehrere Achsen	271
10.2.3	Den Achsensprung »kaschieren«	271
10.2.4	Die 30-Grad-Regel	273

11 Workshop Filmen

11.1	Interviews und O-Töne	275
11.1.1	Tipps für den perfekten O-Ton	280
11.1.2	O-Ton aus der Hand drehen (die bewegte Szene)	280
11.2	Stopptrick und Zeitraffer	284
11.3	Aufnahmen mit Fahrzeugen	287
11.4	Aufnahmen nach der Stop-and-go-Methode	291

TEIL III Schnitt

12 Die Kunst des Filmschnitts

12.1	Berufswechsel: Vom Kameramann zum Cutter	297
12.2	Geschichten komponieren	298
12.2.1	Die Rolle von Regisseur und Cutter	298
12.2.2	Cutter – ein Beruf im Wandel	298
12.2.3	Regisseur und Cutter in einer Person	299
12.3	Die Kunst, eine Geschichte in Bildern zu erzählen	299
12.3.1	Den Zuschauer im Blick	300

12.4	Von der Einstellung zur Szene zum Film	303
12.4.1	Mit verfügbaren Bildern arbeiten	305
12.5	Der Workflow	305

13 Das optimale Schnittsystem

13.1	Videoschnitt am Computer	309
13.2	Hardware	311
13.2.1	Laptop bzw Notebook	311
13 2 2	Computer	312
13 2.3	Video- und Grafikkarten	313
13 2.4	Speichersysteme	315
13 2.5	Videomonitor	318
13 2.6	Lautsprecher	320
13 2.7	Tastatur und Maus	321
13 2 8	Netzwerk und Schnittstellen	321
13 2.9	DVD- und Blu-ray-Brenner	322
13.3	Software	323
13 3 1	Was muss eine Schnittsoftware können?	323
13 3 2	Welche Software für wen?	324
13 3.3	Codecs – die Arbeitstiere	325
13 3 4	Filter, Tools und Effekte	326
13 3.5	Farbkorrektur	327
13 3 6	Die Effektkategorie 3DVE	328
13.3.7	Audiofilter – Limiter, Denoiser, Equalizer	328
13 3 8	Keys (Chroma- und Luma-Key)	329
13 3 9	Schriftgenerator	330
13.4	Freie Software zur Videobearbeitung	331
13.4 1	Der Windows Movie Maker	331
13.4 2	iMovie	331
13.4.3	Lightworks	332
13.5	Kostenpflichtige Software zur Videobearbeitung	333
13 5 1	Avid Media Composer und Avid Studio	334
13 5 2	Adobe Premiere Pro CC und Premiere Elements	335
13 5.3	MAGIX Video Deluxe 2015 Premium	336
13 5 4	Final Cut Pro X	337
13.6	Das Schnittsystem konfigurieren	338

14 Das Schnittprojekt

14.1	Das Drama nimmt Gestalt an	341
14.2	Bausteine eines Films	342
14.2.1	Video	342
14.2.2	Musik	343
14.2.3	Gerausche	344
14.2.4	Grafik	345
14.3	Der Weg von der Kamera in den Computer	347
14.3.1	Datentransfer von der Chipkarte	348
14.3.2	Überspielen von digitalem Filmmaterial von Band oder DVD	349
14.3.3	Überspielen von analogem Film- material	350
14.4	Rohmaterial sichten	351
14.4.1	Überblick verschaffen	351
14.4.2	Rohmaterial mit Software organisieren	353
14.5	Der Schnittplan	354
14.6	Ein Filmprojekt beginnen	357
14.6.1	Projektdateien anlegen	358
14.6.2	Daten importieren	360
14.7	Projektformat festlegen	361
14.7.1	Bildrate (Framerate)	363
14.7.2	Halbbild oder Vollbild	365
14.7.3	Seitenverhältnis (Aspect-Ratio)	367
14.7.4	Stereo, Mono oder Surround-Ton	368
14.8	Das User Interface	370
14.8.1	Die Timeline	374
14.9	Verwaltung der Festplatte	377
14.9.1	Festplatten defragmentieren	377

15 Die ersten Schritte

15.1	Der erste Kontakt	379
15.1.1	Das Schnittsystem kennenlernen	380
15.1.2	Ein erster Schnitt	382
15.2	Die Basiswerkzeuge des Filmschnitts	384
15.2.1	Arbeiten mit Spuren	385

15.2.2	Spuren im Schnittprojekt planen	385
15.2.3	Insert und Overwrite	387
15.2.4	Extract und Delete	389
15.2.5	Rollen	391
15.2.6	Audio- und Videospuren verknüpfen und trennen	392
15.3	Probleme des Cutter-Alltags	394
15.3.1	Beispiel: Eine Szene auf Musik schneiden	394
15.4	Die Basistechniken des Filmschnitts	397
15.4.1	Der schnelle Schnitt – Rough Cut	397
15.4.2	Der exakte Schnitt (3-Punkt-Schnitt) ..	405
15.4.3	Zeitinterpolation (4-Punkt-Schnitt) ...	407
15.5	Nach dem Schnitt ist vor dem Schnitt	410

16 Montagetechniken, Ton und Grafik

16.1	Von Szene zu Szene – Übergänge	413
16.2	Schnitt und Blenden	414
16.2.1	Einfache Blende	415
16.2.2	Effektblenden	418
16.2.3	Die richtige Länge	420
16.3	Der Ton zum Film (Rough Editing)	421
16.3.1	Tonlücken füllen	423
16.4	Ton normalisieren	423
16.4.1	Arbeiten mit Submixspuren	426
16.4.2	Der Audiospurmischer	427
16.4.3	Filter zuordnen	430
16.5	Schriften und Grafik	433
16.5.1	Software-Plug-ins und -Add-ons	433
16.5.2	Bauchbinden und Schriftzug- einblendungen (Titling)	434
16.5.3	Animierte Grafik-Inserts	436

17 Videoeffekte

17.1	Grundtechniken	445
17.1.1	Keyframe-Animation und Effekts Spuren .	446
17.1.2	Arbeiten mit Zahlenwerten	451

17.2	Geschwindigkeitseffekte	453
17.2.1	Zeitlupe	454
17.2.2	Zeitraffer	455
17.3	Keying	458
17.3.1	Luminanz-Key	460
17.3.2	Chrominanz-Key	460
17.3.3	Alpha-Key und Travelling Matte	462
17.3.4	Beispiel Schrift mit Hintergrundsignal füllen	463
17.3.5	Beispiel Den Hintergrund einkeyen	465
17.4	3DVE	466
17.5	Farb- und Oberflächeneffekte	467
17.6	Rendern	470

18 Workshop Schnitt

18.1	Adobe Prelude CC	473
18.2	Premiere Pro: Neues Projekt anlegen	477
18.3	Medien importieren	482
18.4	Szene schneiden	486
18.5	Offlinemedien wieder verknüpfen	495

TEIL IV Präsentation

19 Der Feinschliff

19.1	Bildkorrektur	502
19.1.1	Die Voraussetzungen	503
19.1.2	Der Waveform-Monitor	504
19.1.3	Das Vektorskop	505
19.1.4	Messgeräte in der Praxis	506
19.1.5	Monitor kalibrieren	509
19.2	Bildkorrekturen durchführen	510
19.2.1	Korrektur fehlender Lichter	513
19.2.2	Korrektur fehlender Tiefen	516
19.2.3	Die Korrektur der Farbe	517
19.2.4	Die Farbkorrektur für Profis	519

19.2 5	Vorsicht, Haut!	522
19.2 6	Der Look im Film	525
19.3	Tonkorrektur	527
19.3.1	O-Tone angleichen	528
19.3.2	Fehler beseitigen	528
19.3 3	Tonkorrektur mit Audioprogrammen	530
19.4	Der fertige Sound zum Film –	
	Mischung	531
19 4.1	Kommentar und Sprachaufnahme	531
19 4.2	Die Mischung	535
19 4.3	Der Arbeitsbereich für die Mischung	535
19.4.4	Das richtige Lautstärkeverhältnis finden	536
19 4.5	Vorbereitung der Mischung	537
19 4.6	Mischen mithilfe von Keyframing	538
19.4 7	Sprache, Musik und Atmo harmonisch abmischen	539

20 Die Veröffentlichung eines Films

20.1	Im digitalen Dickicht	543
20.1.1	Abspielgeräte	544
20.1 2	Anzeigegeräte	545
20 1.3	Übertragungswege (Kabel und Anschlüsse)	546
20.2	Eine Frage von Format – die Auspielung	548
20 2 1	Videoplayer	548
20.2 2	DVD und Blu-ray	549
20.2.3	Fernsehen	550
20.2.4	Videos im Browser	550
20.2 5	Kino	551
20.3	Ausspielen eines Films	551
20.3 1	Wahl des Formats	551
20.3.2	Das Problem mit den Pixeln	552
20.3.3	Beschneiden des Bildes	552
20.3 4	Up- und Downkonvertierung	554
20.3.5	Halbbilder oder Vollbilder	556
20.3.6	Datenrate festlegen	556
20.3 7	Experteneinstellungen	558

20.4	Videoportale	558
20.4.1	YouTube	558
20.4.2	Vimeo	559
20.4.3	Videos online verkaufen	559

21 DVD oder Blu-ray-Disc erstellen

21.1	Die Standards	561
21.1.1	Digital Versatile Disc – DVD	561
21.1.2	Blu-ray-Disc	562
21.2	Das Authoring	562
21.2.1	Film exportieren	563
21.2.2	Adobe Encore	563
21.2.3	Das Menü	565
21.2.4	Menu erstellen	565
21.2.5	Kapitelmarken setzen	568
21.2.6	Programmierung	570
21.3	DVD oder Blu-ray erstellen	571
21.3.1	Hardwarevoraussetzungen	571
21.3.2	Projekt testen	571
21.3.3	Brennen	572
21.3.4	Medium beschriften	572

22 Die Archivierung

22.1	Projekte konsolidieren	575
22.1.1	Material organisieren	576
22.1.2	Länge der Clips festlegen	577
22.1.3	Speicherplatz errechnen	577
22.1.4	Projekt exportieren	577
22.2	Speicher	578
22.2.1	Optische Datenträger CD, DVD und Blu-ray	579
22.2.2	Festplatte	580
22.2.3	Band	580
22.2.4	Abspielgeräte	581
22.2.5	Software	581
22.2.6	Cloud-Lösungen	581

22.3 Archivorganisation	...	582
22.3.1 Bei einem System bleiben	...	583
22.3.2 Beschriften	583
22.3.3 Platte defragmentieren	...	583

23 Workshop Vorführung

23.1 Videos exportieren	...	585
23.2 Den Adobe Media Encoder nutzen	...	588

Die DVD zum Buch	593
Glossar	597
Index	...	609