

Inhalt

1	Grafische Grundlagen der Bildsprache	7
1.1	Blickrichtung und Blickzentrum	8
1.2	Grafische Gestaltungselemente	9
1.2.1	Linien	9
1.2.2	Flächen	14
1.2.3	Kontraste	15
1.3	Aufteilung der Bildfläche	18
1.3.1	Der goldene Schnitt	19
1.3.2	Gestaltgesetze	21
1.3.3	Offene und geschlossene Bildformen	23
1.3.4	Bildebenen und Tiefenwirkung	25
1.4	Bildstil	27
1.5	Gestaltung mit Farben	29
1.5.1	Gewicht von Farben	30
1.5.2	Farbkontraste	31
1.5.3	Harmonische Farbgestaltung	33
1.5.4	Farbpsychologie und Symbolik	34
1.5.5	Farbgestaltung in Film und Fernsehen	35
1.6	Aufgaben und Übungen	38
2	Die Kamera als Ausdrucksmittel	40
2.1	Einstellungsgrößen	40
2.2	Perspektive und Bildraum	44
2.2.1	Kameraperspektiven	44
2.2.2	Bildperspektiven	49
2.2.3	Kadrierung	55
2.3	Bewegung im Film	56
2.3.1	Phi-Phänomen	57
2.3.2	Nachbild-Effekt	57
2.3.3	Bewegungen 1. Art	58
2.4	Kamerabewegungen	58
2.4.1	Motivation der Kamerabewegung	59
2.4.2	Formen der Kamerabewegung	60
2.4.3	Kamerastil	67
2.5	Aufgaben und Übungen	79
3	Lichtgestaltung	80
3.1	Drei-Punkt-Ausleuchtung	82
3.2	Kriterien der Lichtgestaltung	86
3.2.1	Lichtlogik und Lichtquellen	87
3.2.2	Lichtrichtung	88
3.2.3	Beleuchtungsstile	91
3.2.4	Lichtqualität	94
3.2.5	Lichteffekte	95
3.3	Aufgaben und Übungen	99

4	Tongestaltung	101
4.1	Die Tonaufnahme	102
4.2	Musik	105
4.2.1	Klänge, Instrumente und musikalischer Ausdruck	105
4.2.2	Dramaturgische Funktionen von Musik	110
4.2.3	Erzähltechnische Funktionen von Musik	115
4.3	Geräusche	116
4.3.1	Atmo	116
4.3.2	Effektgeräusche	117
4.3.3	Spezialeffekte	117
4.3.4	Sounddesign	118
4.4	Sprache	119
4.4.1	Dramaturgische Aspekte der Sprache	119
4.4.2	Klanggestaltung der Sprache	120
4.5	Stille	121
4.6	Das Verhältnis von Bild und Ton	122
4.6.1	Zeitliche Aspekte	122
4.6.2	Räumliche Aspekte	124
4.6.3	Inhaltliche Aspekte	125
4.7	Praxis des Tonschnitts	126
4.8	Aufgaben und Übungen	128
5	Dramaturgie	129
5.1	Grundmuster der Dramaturgie	129
5.1.1	Standardsituationen	130
5.1.2	Der dramatische Konflikt	132
5.2	Bauformen der Dramaturgie	134
5.2.1	Der einfache dramatische Bogen	134
5.2.2	Offene Erzählformen	137
5.2.3	Story und Plot	138
5.2.4	Spannung	139
5.3	Charakterzeichnung	140
5.3.1	Sprache und Dialog	142
5.4	Genres und Formate	142
5.4.1	Fiktionale Produktionen	143
5.4.2	Nicht-fiktionale Produktionen	145
5.4.3	Mischformen	153
5.5	Aufgaben und Übungen	153
6	Schnitt	155
6.1	Rohschnitt	156
6.1.1	Ausmustern	157
6.1.2	Ordnen des Materials	158
6.2	Feinschnitt	166
6.2.1	Zentrierter Schnitt	166

6.2.2	Lineare Verknüpfung von Einstellungen.	168
6.2.3	Diffuser Schnitt	168
6.2.4	Bewegungen schneiden	169
6.2.5	Einstellungsdauer und Schnittfrequenz	170
6.3	Blenden	172
6.4	Aufgaben und Übungen	175
7	Montage	176
7.1	Kontinuität und „unsichtbarer Schnitt“	176
7.1.1	Schnitt einer Szene	177
7.1.2	Montagesequenzen.	190
7.1.3	Parallelmontage.	194
7.2	Assoziative Montageformen	196
7.2.1	Der Kuleschow-Effekt	198
7.2.2	Die Rolle des Zuschauers	198
7.2.3	Intellektuelle Montageformen	199
7.3	Aspekte der Clipmontage	202
7.4	Aufgaben und Übungen	207
8	Stadien der Produktionsplanung	209
8.1	Exposee	209
8.2	Treatment.	211
8.3	Drehbuch	213
8.4	Storyboard – Von der Idee zum Bild.	216
8.5	EB-Beiträge produzieren.	223
8.5.1	Vorbereitung und Recherche	223
8.5.2	Dramaturgie und Gestaltung des Beitrags.	225
8.5.3	Der Verlauf der Produktion	228
 Anhang		
A	Filmanalyse.	233
	Beispielanalyse I: <i>Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts</i>	233
	Beispielanalyse II: <i>Panzerkreuzer Potemkin</i>	236
	Beispielanalyse III: Der Trailer zum Film <i>The True Cost</i>	239
B	Glossar	242
	Sachwortverzeichnis	252