

# Auf einen Blick

|                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>TEIL I Planung .....</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>21</b>  |
| Grundlagen der Ein-Mann-Videoproduktion •<br>Die Filmidee • Von der Idee zum Film • Be prepared                                                                                                                                                            |            |
| <b>TEIL II Aufnahme .....</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>107</b> |
| Das digitale Bild • Die richtige Kamera • Zubehör • Filmen<br>mit Systemkamera und DSLM • Kameras in Action: Smartphone,<br>Actioncams und Drohnen • Das Handwerk des Filmens •<br>Die Bildgestaltung • Von der Einstellung zur Szene •<br>Workshop Filmen |            |
| <b>TEIL III Schnitt .....</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>365</b> |
| Die Kunst des Filmschnitts • Das optimale Schnittsystem •<br>Das Schnittprojekt • Die ersten Schritte • Montagetechniken,<br>Ton und Grafik • Videoeffekte • Workshop Schnitt                                                                              |            |
| <b>TEIL IV Präsentation .....</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>579</b> |
| Der Feinschliff • Die Veröffentlichung eines Films •<br>DVD oder Blu-ray-Disc erstellen • Die Archivierung                                                                                                                                                 |            |
| <b>Index .....</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>675</b> |

# Inhalt

|               |    |
|---------------|----|
| Vorwort ..... | 19 |
|---------------|----|

## TEIL I Planung

### 1 Grundlagen der Ein-Mann-Videoproduktion

|       |                                 |    |
|-------|---------------------------------|----|
| 1.1   | Der Videojournalist .....       | 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<br>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   | <b>Achtung, Publikum!</b> ..... | 47 |

## 3 Von der Idee zum Film

|       |                                                                      |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1   | <b>Der Plan zum Film</b> .....                                       | 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   | <b>Vom Film zur Szene zur Einstellung</b> .....                      | 57 |
| 3.2.1 | Die kleinste Erzähleinheit – die Szene ....                          | 58 |
| 3.2.2 | In Schnittbildern denken –<br>Szenen in Einstellungen auflösen ..... | 59 |
| 3.2.3 | Alles Einstellungssache .....                                        | 59 |
| 3.2.4 | Vorsicht, Ton! .....                                                 | 61 |
| 3.3   | <b>Dramaturgie</b> .....                                             | 62 |
| 3.3.1 | Bitte würzen – Spannung, Humor<br>und Gefühl .....                   | 63 |
| 3.3.2 | Chronologie vs. Diskontinuität .....                                 | 64 |
| 3.3.3 | Weniger ist mehr – wichtig statt<br>umfassend .....                  | 65 |

## 4 Be prepared

|       |                                                          |    |
|-------|----------------------------------------------------------|----|
| 4.1   | <b>Drehvorbereitungen</b> .....                          | 69 |
| 4.1.1 | Vor Ort – Location .....                                 | 70 |
| 4.1.2 | Zum Gespräch bitte: Casting .....                        | 74 |
| 4.2   | <b>Die Kunst der Beschränkung: das Budget</b> .....      | 76 |
| 4.2.1 | Crowdfunding .....                                       | 77 |
| 4.3   | <b>Den Zuschauer immer vor Augen – das Format</b> ....   | 78 |
| 4.4   | <b>Nicht den Anschluss verlieren – Kontinuität</b> ..... | 79 |
| 4.4.1 | Verstöße gegen die Kontinuität<br>vermeiden .....        | 81 |
| 4.4.2 | Schnittbilder .....                                      | 83 |
| 4.5   | <b>Recht</b> .....                                       | 85 |
| 4.5.1 | Fragen, die Sie sich stellen sollten .....               | 85 |
| 4.5.2 | Urheberrechte .....                                      | 86 |

|        |                                                      |     |
|--------|------------------------------------------------------|-----|
| 4.5.3  | Nutzungsrechte .....                                 | 89  |
| 4.5.4  | Schutzrechte von Personen .....                      | 91  |
| 4.5.5  | Model-Release .....                                  | 94  |
| 4.5.6  | Schutzrechte von Gebäuden und<br>Kunstwerken .....   | 95  |
| 4.5.7  | Drehen im öffentlichen Raum .....                    | 97  |
| 4.5.8  | Versicherungen .....                                 | 99  |
| 4.5.9  | Die deutsche Verwertungs-<br>gesellschaft GEMA ..... | 99  |
| 4.5.10 | Drehen mit Kindern und Jugendlichen ...              | 104 |
| 4.5.11 | Drehen in Naturschutzgebieten .....                  | 104 |

## **TEIL II Aufnahme**

### **5 Das digitale Bild**

|       |                                                       |     |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|
| 5.1   | Das Rohmaterial zum Film .....                        | 109 |
| 5.1.1 | Fotograf oder Kameramann .....                        | 110 |
| 5.2   | Eigenschaften und Technik .....                       | 112 |
| 5.2.1 | Normen und Standards .....                            | 112 |
| 5.2.2 | Fernsehstandards .....                                | 113 |
| 5.2.3 | Auflösung – von SD zu HD .....                        | 114 |
| 5.2.4 | Aspect-Ratio (Seitenverhältnis) .....                 | 114 |
| 5.2.5 | Bildrate .....                                        | 116 |
| 5.2.6 | Farbräume, Farbtiefe und Farbabtastung                | 117 |
| 5.2.7 | Aufnahmestandards .....                               | 120 |
| 5.2.8 | Kompressionsverfahren –<br>von MPEG-2 zu MPEG-4 ..... | 123 |
| 5.2.9 | RAW-Video .....                                       | 124 |
| 5.3   | Presets .....                                         | 124 |
| 5.4   | Filmen in der dritten Dimension .....                 | 126 |
| 5.4.1 | 3D-Kino heute und gestern .....                       | 126 |

### **6 Die richtige Kamera**

|     |                                        |     |
|-----|----------------------------------------|-----|
| 6.1 | Die Zukunft steht vor der Tür .....    | 129 |
| 6.2 | So funktioniert eine Videokamera ..... | 130 |
| 6.3 | Profi- oder Amateurkamera? .....       | 131 |

|            |                                               |     |
|------------|-----------------------------------------------|-----|
| <b>6.4</b> | <b>Kameratypen</b>                            | 132 |
| 6.4.1      | Consumer-Camcorder                            | 136 |
| 6.4.2      | DSLR                                          | 137 |
| 6.4.3      | Smartphones                                   | 138 |
| 6.4.4      | Spiegellose Systemkameras                     | 139 |
| 6.4.5      | Semiprofessionelle Videokameras               | 142 |
| 6.4.6      | Fazit: Welcher Kameratyp darf es<br>nun sein? | 144 |
| <b>6.5</b> | <b>Ausstattungsmerkmale</b>                   | 145 |
| 6.5.1      | Sensor                                        | 145 |
| 6.5.2      | Objektive                                     | 147 |
| 6.5.3      | Bedienungskonzept                             | 151 |
| 6.5.4      | Monitor (Viewfinder)                          | 154 |
| 6.5.5      | Speicher                                      | 155 |
| 6.5.6      | Verarbeitung                                  | 158 |
| 6.5.7      | Ein- und Ausgänge                             | 158 |
| 6.5.8      | Audio                                         | 160 |
| 6.5.9      | Akkus                                         | 161 |

## **7 Zubehör**

|            |                                              |     |
|------------|----------------------------------------------|-----|
| <b>7.1</b> | <b>Licht</b>                                 | 164 |
| 7.1.1      | Das richtige Licht                           | 166 |
| 7.1.2      | Kunstlicht vs. Tageslicht                    | 167 |
| 7.1.3      | Lichtzubehör                                 | 170 |
| <b>7.2</b> | <b>Ton</b>                                   | 170 |
| 7.2.1      | Externes Richtmikrofon                       | 171 |
| 7.2.2      | Funkmikros                                   | 173 |
| 7.2.3      | Tonzubehör                                   | 174 |
| 7.2.4      | Tonaufnahmen manuell ansteuern               | 177 |
| <b>7.3</b> | <b>Stativ</b>                                | 178 |
| 7.3.1      | Stativkopf                                   | 180 |
| 7.3.2      | Alternativen                                 | 181 |
| <b>7.4</b> | <b>Schwebesysteme (Steadycam und Gimbal)</b> | 182 |
| 7.4.1      | Steadycam                                    | 182 |
| 7.4.2      | Gimbals                                      | 184 |
| <b>7.5</b> | <b>Rigs und Cages</b>                        | 185 |
| <b>7.6</b> | <b>Filter und Matte-Box</b>                  | 186 |
| 7.6.1      | ND-, Verlaufs- und Polfilter                 | 186 |
| 7.6.2      | Matte-Box (Kompendium) und Tulpe             | 188 |

|            |                                           |     |
|------------|-------------------------------------------|-----|
| <b>7.7</b> | <b>Objektive, Vorsätze und Verdoppler</b> | 189 |
| 7.7.1      | Weitwinkel                                | 190 |
| 7.7.2      | Normalbrennweiten                         | 191 |
| 7.7.3      | Teleobjektiv                              | 191 |
| 7.7.4      | Filmoptiken                               | 191 |
| <b>7.8</b> | <b>Taschen, Koffer und Rucksäcke</b>      | 193 |
| 7.8.1      | Softbag                                   | 193 |
| 7.8.2      | Hartschalenkoffer                         | 193 |

## **8 Filmen mit der Systemkamera**

|            |                                                   |     |
|------------|---------------------------------------------------|-----|
| <b>8.1</b> | <b>So wird aus der Fotokamera eine Filmkamera</b> | 199 |
| 8.1.1      | Matte-Box                                         | 200 |
| 8.1.2      | Monitor                                           | 200 |
| 8.1.3      | Follow-Fokus                                      | 201 |
| 8.1.4      | Fluid-Zoom                                        | 202 |
| 8.1.5      | Rig                                               | 202 |
| <b>8.2</b> | <b>Das richtige Objektiv</b>                      | 206 |
| <b>8.3</b> | <b>Kamera und Gimbal</b>                          | 207 |
| 8.3.1      | Gimbal kalibrieren und ausbalancieren             | 208 |
| 8.3.2      | Probleme mit dem Gimbal                           | 210 |
| <b>8.4</b> | <b>Das Kameramenü</b>                             | 211 |

## **9 Kameras in Action: Smartphone, Actioncams und Drohnen**

|            |                                                |     |
|------------|------------------------------------------------|-----|
| <b>9.1</b> | <b>Filmen mit dem Smartphone</b>               | 216 |
| 9.1.1      | Smarte Aufnahmetechnik                         | 218 |
| 9.1.2      | Die Kamera-App fürs Smartphone<br>(FiLMiC Pro) | 220 |
| 9.1.3      | Die eigene Kamera fernsteuern                  | 221 |
| 9.1.4      | Schneiden auf dem Smartphone                   | 221 |
| <b>9.2</b> | <b>Actioncams</b>                              | 222 |
| <b>9.3</b> | <b>Filmen aus der Luft: Drohnen</b>            | 224 |
| 9.3.1      | Die Technik                                    | 226 |
| 9.3.2      | Luftfahrtrecht                                 | 231 |
| 9.3.3      | Die fliegende Kamera                           | 233 |

## **10 Das Handwerk des Filmens**

|             |                                                                |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| <b>10.1</b> | <b>Von der Fotokamera zur Filmkamera</b>                       | 235 |
| <b>10.2</b> | <b>Weißabgleich</b>                                            | 239 |
| 10.2.1      | Farbtemperatur                                                 | 240 |
| 10.2.2      | Der automatische Weißabgleich<br>(Automatic White Balance AWB) | 242 |
| 10.2.3      | Der manuelle Weißabgleich                                      | 243 |
| 10.2.4      | Der definierte Weißabgleich (Preset)                           | 244 |
| 10.2.5      | Schwierige Farbstimmungen                                      | 245 |
| 10.2.6      | Den Weißabgleich kontrollieren                                 | 247 |
| <b>10.3</b> | <b>Belichtung</b>                                              | 249 |
| 10.3.1      | Manuelle Blende vs. Blendenaomatik                             | 251 |
| 10.3.2      | Das Zebra                                                      | 253 |
| 10.3.3      | Histogramm und Waveform-Monitor                                | 254 |
| 10.3.4      | ND-Filter verwenden                                            | 258 |
| 10.3.5      | Schwierige Lichtsituationen                                    | 259 |
| 10.3.6      | Korrektur von Blendenunterschieden                             | 261 |
| <b>10.4</b> | <b>Schärfe</b>                                                 | 263 |
| 10.4.1      | Schärfentiefe und Bewegungsunschärfe                           | 264 |
| 10.4.2      | Der Autofokus                                                  | 265 |
| 10.4.3      | Arbeiten mit dem Autofokus                                     | 266 |
| 10.4.4      | Manuell scharf stellen                                         | 267 |
| <b>10.5</b> | <b>Drehen vom Stativ</b>                                       | 269 |
| 10.5.1      | Einrichten der Kamera auf dem Stativ                           | 271 |
| 10.5.2      | Der Zoom                                                       | 272 |
| 10.5.3      | Der Schwenk                                                    | 272 |
| 10.5.4      | Technik bei Zooms und Schwenks                                 | 274 |
| 10.5.5      | Der kombinierte Schwenkzoom                                    | 275 |
| <b>10.6</b> | <b>Die richtige Beleuchtung</b>                                | 276 |
| 10.6.1      | Das kleine Einmaleins des Filmlichts                           | 277 |
| 10.6.2      | Auflicht                                                       | 279 |
| 10.6.3      | Streiflicht                                                    | 280 |
| 10.6.4      | Gegenlicht                                                     | 280 |
| 10.6.5      | Wirkung von Licht                                              | 281 |
| 10.6.6      | Licht formen                                                   | 282 |
| 10.6.7      | Available Light                                                | 283 |
| 10.6.8      | Die entfesselte LED-Leuchte                                    | 285 |

|             |                             |     |
|-------------|-----------------------------|-----|
| <b>10.7</b> | <b>Ton</b>                  | 285 |
| 10.7.1      | Atmo                        | 287 |
| 10.7.2      | Sprache aufnehmen           | 288 |
| 10.7.3      | Komplexe Tonsituationen     | 289 |
| 10.7.4      | Das eingebaute Kameramikro  | 290 |
| 10.7.5      | Das externe Mikro           | 290 |
| 10.7.6      | Ton einpegeln               | 291 |
| <b>10.8</b> | <b>Probleme beim Drehen</b> | 293 |
| 10.8.1      | Probleme am Set: Das Wetter | 294 |
| 10.8.2      | Probleme mit der Ausrüstung | 295 |
| 10.8.3      | Probleme mit dem Personal   | 297 |

## **11 Die Bildgestaltung**

|             |                                             |     |
|-------------|---------------------------------------------|-----|
| <b>11.1</b> | <b>Kadrierung</b>                           | 299 |
| 11.1.1      | Der Goldene Schnitt                         | 300 |
| 11.1.2      | Das Bild im Sucher festlegen                | 301 |
| 11.1.3      | Konzentration auf das Motiv                 | 303 |
| 11.1.4      | Einstellungsgrößen                          | 304 |
| 11.1.5      | Kamerawinkel (Perspektive)                  | 307 |
| 11.1.6      | Formale Aspekte der Bildkomposition         | 309 |
| <b>11.2</b> | <b>Die definierte Schärfentiefe</b>         | 310 |
| 11.2.1      | Kmerasensor und Schärfentiefe               | 313 |
| 11.2.2      | Blende und Schärfentiefe                    | 313 |
| 11.2.3      | Brennweite und Schärfentiefe                | 314 |
| 11.2.4      | Der »Filmlook«                              | 315 |
| <b>11.3</b> | <b>Und Action bitte</b>                     | 316 |
| 11.3.1      | Die Richtung auf dem Bildschirm             | 318 |
| <b>11.4</b> | <b>Die bewegte Kamera</b>                   | 320 |
| 11.4.1      | Kamerafahrten                               | 323 |
| 11.4.2      | Geschichten mit bewegter<br>Kamera erzählen | 324 |
| 11.4.3      | Die richtige Handhabung einer<br>Handkamera | 327 |
| 11.4.4      | Praxistipp: Schärfe und bewegte Kamera      | 329 |
| 11.4.5      | Jemanden mit der Handkamera begleiten       | 330 |
| 11.4.6      | Schulterkamera                              | 330 |

## **12 Von der Einstellung zur Szene**

|             |                                                                        |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>12.1</b> | <b>Continuity – was man auf jeden Fall von Hollywood lernen sollte</b> | 331 |
| 12.1.1      | Inszenierung                                                           | 332 |
| 12.1.2      | Master-Scene-Verfahren                                                 | 332 |
| 12.1.3      | Stop-and-go                                                            | 333 |
| 12.1.4      | Zwischenschnitte                                                       | 335 |
| 12.1.5      | Establishing Shot                                                      | 338 |
| <b>12.2</b> | <b>Die Sache mit der Achse</b>                                         | 339 |
| 12.2.1      | Die 180-Grad-Regel                                                     | 340 |
| 12.2.2      | Mehrere Achsen                                                         | 341 |
| 12.2.3      | Den Achsensprung »kaschieren«                                          | 341 |
| 12.2.4      | Die 30-Grad-Regel                                                      | 343 |

## **13 Workshop Filmen**

|             |                                               |     |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|
| <b>13.1</b> | <b>Interviews und O-Töne</b>                  | 345 |
| 13.1.1      | Tipps für den perfekten O-Ton                 | 350 |
| 13.1.2      | O-Ton aus der Hand drehen (die bewegte Szene) | 351 |
| <b>13.2</b> | <b>Stopptrick und Zeitraffer</b>              | 355 |
| <b>13.3</b> | <b>Aufnahmen mit Fahrzeugen</b>               | 357 |
| <b>13.4</b> | <b>Aufnahmen nach der Stop-and-go-Methode</b> | 361 |

## **TEIL III Schnitt**

## **14 Die Kunst des Filmschnitts**

|             |                                                          |     |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----|
| <b>14.1</b> | <b>Berufswechsel: vom Kameramann zum Cutter</b>          | 367 |
| <b>14.2</b> | <b>Geschichten komponieren</b>                           | 368 |
| 14.2.1      | Die Rolle von Regisseur und Cutter                       | 368 |
| 14.2.2      | Cutter – ein Beruf im Wandel                             | 368 |
| 14.2.3      | Regisseur und Cutter in einer Person                     | 369 |
| <b>14.3</b> | <b>Die Kunst, eine Geschichte in Bildern zu erzählen</b> | 369 |
| 14.3.1      | Den Zuschauer im Blick                                   | 370 |
| <b>14.4</b> | <b>Von der Einstellung zur Szene zum Film</b>            | 373 |
| 14.4.1      | Mit verfügbaren Bildern arbeiten                         | 375 |
| <b>14.5</b> | <b>Der Workflow</b>                                      | 375 |

## **15 Das optimale Schnittsystem**

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>15.1 Videoschnitt am Computer</b>                                               | 377 |
| <b>15.2 Hardware</b>                                                               | 379 |
| 15.2.1 Laptop bzw. Notebook                                                        | 380 |
| 15.2.2 Computer                                                                    | 381 |
| 15.2.3 Video- und Grafikkarten                                                     | 382 |
| 15.2.4 Speichersysteme                                                             | 384 |
| 15.2.5 Videomonitor                                                                | 388 |
| 15.2.6 Lautsprecher                                                                | 391 |
| 15.2.7 Tastatur und Maus                                                           | 391 |
| 15.2.8 Netzwerk und Schnittstellen                                                 | 392 |
| 15.2.9 DVD- und Blu-ray-Brenner                                                    | 393 |
| <b>15.3 Software</b>                                                               | 393 |
| 15.3.1 Was muss eine Schnittsoftware können?                                       | 393 |
| 15.3.2 Welche Software für wen?                                                    | 394 |
| 15.3.3 Codecs – die Arbeitstiere                                                   | 395 |
| 15.3.4 Filter, Tools und Effekte                                                   | 396 |
| 15.3.5 Farbkorrektur                                                               | 397 |
| 15.3.6 Die Effektkategorie 3DVE                                                    | 398 |
| 15.3.7 Audiofilter – Limiter, Denoiser, Equalizer                                  | 399 |
| 15.3.8 Keys (Chroma- und Luma-Key)                                                 | 399 |
| 15.3.9 Schriftgenerator                                                            | 400 |
| <b>15.4 Freie Software zur Videobearbeitung</b>                                    | 401 |
| 15.4.1 Der Windows Movie Maker und kosten-<br>lose Schnittalternativen für Windows | 402 |
| 15.4.2 iMovie                                                                      | 402 |
| 15.4.3 Lightworks                                                                  | 402 |
| 15.4.4 DaVinci Resolve 17                                                          | 404 |
| <b>15.5 Kostenpflichtige Software zur Videobearbeitung</b>                         | 405 |
| 15.5.1 Avid Media Composer und Avid Studio                                         | 405 |
| 15.5.2 Adobe Premiere Pro und<br>Premiere Elements                                 | 406 |
| 15.5.3 MAGIX Video deluxe Premium                                                  | 407 |
| 15.5.4 Final Cut Pro X                                                             | 408 |
| <b>15.6 Das Schnittsystem konfigurieren</b>                                        | 409 |

## 16 Das Schnittprojekt

|        |                                                                   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 16.1   | Das Drama nimmt Gestalt an .....                                  | 413 |
| 16.2   | Bausteine eines Films .....                                       | 414 |
| 16.2.1 | Video .....                                                       | 414 |
| 16.2.2 | Musik .....                                                       | 415 |
| 16.2.3 | Geräusche .....                                                   | 416 |
| 16.2.4 | Grafik .....                                                      | 417 |
| 16.3   | Der Weg von der Kamera in den Computer .....                      | 419 |
| 16.3.1 | Datentransfer von der Chipkarte .....                             | 420 |
| 16.3.2 | Überspielen von digitalem Filmmaterial<br>von Band oder DVD ..... | 421 |
| 16.3.3 | Überspielen von analogem Filmmaterial .....                       | 423 |
| 16.3.4 | Import von Dateien in Projekt .....                               | 423 |
| 16.4   | Rohmaterial sichten .....                                         | 424 |
| 16.4.1 | Überblick verschaffen .....                                       | 424 |
| 16.4.2 | Rohmaterial mit Software organisieren ...                         | 425 |
| 16.5   | Der Schnittplan .....                                             | 428 |
| 16.6   | Ein Filmprojekt beginnen .....                                    | 431 |
| 16.6.1 | Projektdateien anlegen .....                                      | 432 |
| 16.6.2 | Daten importieren .....                                           | 434 |
| 16.7   | Projektformat festlegen .....                                     | 435 |
| 16.7.1 | Bildrate (Framerate) .....                                        | 437 |
| 16.7.2 | Halbbild oder Vollbild .....                                      | 439 |
| 16.7.3 | Seitenverhältnis (Aspect-Ratio) .....                             | 442 |
| 16.7.4 | Stereo, Mono oder Surround-Ton .....                              | 443 |
| 16.8   | Das User Interface .....                                          | 444 |
| 16.8.1 | Die Timeline .....                                                | 449 |
| 16.9   | Verwaltung der Festplatte .....                                   | 453 |
| 16.9.1 | Festplatten defragmentieren .....                                 | 453 |
| 16.9.2 | Schneiden mit LOG- und RAW-Material .....                         | 455 |

## 17 Die ersten Schritte

|        |                                             |     |
|--------|---------------------------------------------|-----|
| 17.1   | Der erste Kontakt .....                     | 461 |
| 17.1.1 | Besonderheiten von Adobe Premiere Pro ..... | 462 |
| 17.1.2 | Das Schnittsystem kennenlernen .....        | 463 |
| 17.1.3 | Ein erster Schnitt .....                    | 465 |
| 17.2   | Die Basiswerkzeuge des Filmschnitts .....   | 467 |
| 17.2.1 | Arbeiten mit Spuren .....                   | 468 |

|             |                                                        |            |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 17.2.2      | Spuren im Schnittprojekt planen .....                  | 470        |
| 17.2.3      | Insert und Overwrite .....                             | 471        |
| 17.2.4      | Extract und Delete .....                               | 474        |
| 17.2.5      | Rollen .....                                           | 476        |
| 17.2.6      | Audio- und Videospuren verknüpfen<br>und trennen ..... | 477        |
| <b>17.3</b> | <b>Probleme des Cutter-Alltags .....</b>               | <b>479</b> |
| 17.3.1      | Beispiel: Eine Szene auf Musik schneiden .....         | 480        |
| <b>17.4</b> | <b>Die Basistechniken des Filmschnitts .....</b>       | <b>482</b> |
| 17.4.1      | Der schnelle Schnitt – Rough Cut .....                 | 483        |
| 17.4.2      | Der exakte Schnitt (3-Punkt-Schnitt) .....             | 490        |
| 17.4.3      | Zeitinterpolation (4-Punkt-Schnitt) .....              | 492        |
| <b>17.5</b> | <b>Nach dem Schnitt ist vor dem Schnitt .....</b>      | <b>495</b> |

## **18 Montagetechniken, Ton und Grafik**

|             |                                                              |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>18.1</b> | <b>Von Szene zu Szene – Übergänge .....</b>                  | <b>497</b> |
| <b>18.2</b> | <b>Schnitt und Blenden .....</b>                             | <b>498</b> |
| 18.2.1      | Einfache Blende .....                                        | 498        |
| 18.2.2      | Effektblenden .....                                          | 501        |
| 18.2.3      | Die richtige Länge .....                                     | 504        |
| <b>18.3</b> | <b>Der Ton zum Film (Rough Editing) .....</b>                | <b>504</b> |
| 18.3.1      | Tonlücken füllen .....                                       | 506        |
| <b>18.4</b> | <b>Ton normalisieren .....</b>                               | <b>507</b> |
| 18.4.1      | Arbeiten mit Submixspuren .....                              | 510        |
| 18.4.2      | Der Audiospur-Mischer .....                                  | 511        |
| 18.4.3      | Filter zuordnen .....                                        | 514        |
| <b>18.5</b> | <b>Schriften und Grafik .....</b>                            | <b>518</b> |
| 18.5.1      | Software-Plug-ins und -Add-ons .....                         | 518        |
| 18.5.2      | Bauchbinden und Schriftzug-<br>einblendungen (Titling) ..... | 519        |
| 18.5.3      | Animierte Grafik-Inserts .....                               | 521        |

## **19 Videoeffekte**

|             |                                           |            |
|-------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>19.1</b> | <b>Grundtechniken .....</b>               | <b>529</b> |
| 19.1.1      | Keyframe-Animation und Effekts Spuren ... | 530        |
| 19.1.2      | Arbeiten mit Zahlenwerten .....           | 535        |

|             |                                                     |     |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|
| <b>19.2</b> | <b>Geschwindigkeitseffekte</b>                      | 537 |
| 19.2.1      | Zeitlupe                                            | 538 |
| 19.2.2      | Zeitraffer                                          | 539 |
| <b>19.3</b> | <b>Keying</b>                                       | 543 |
| 19.3.1      | Luminanz-Key                                        | 545 |
| 19.3.2      | Chrominanz-Key                                      | 545 |
| 19.3.3      | Alpha-Key und Travelling-Matte                      | 547 |
| 19.3.4      | Beispiel: Schrift mit Hintergrund-<br>signal füllen | 548 |
| 19.3.5      | Beispiel: Den Hintergrund einkeyen                  | 549 |
| <b>19.4</b> | <b>3DVE</b>                                         | 551 |
| <b>19.5</b> | <b>Farb- und Oberflächeneffekte</b>                 | 552 |
| 19.5.1      | 360- und 180 Grad Videos                            | 555 |
| <b>19.6</b> | <b>Rendern</b>                                      | 555 |

## **20 Workshop Schnitt**

|             |                                            |     |
|-------------|--------------------------------------------|-----|
| <b>20.1</b> | <b>Premiere Pro: neues Projekt anlegen</b> | 557 |
| <b>20.2</b> | <b>Medien importieren</b>                  | 563 |
| <b>20.3</b> | <b>Szene schneiden</b>                     | 568 |
| <b>20.4</b> | <b>Offlinemedien wieder verknüpfen</b>     | 576 |

## **TEIL IV Präsentation**

### **21 Der Feinschliff**

|             |                                                     |     |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|
| <b>21.1</b> | <b>Bildkorrektur</b>                                | 582 |
| 21.1.1      | Die Voraussetzungen                                 | 583 |
| 21.1.2      | Der Waveform-Monitor                                | 584 |
| 21.1.3      | Das Vektorskop                                      | 585 |
| 21.1.4      | Histogramm                                          | 585 |
| 21.1.5      | Messgeräte in der Praxis                            | 587 |
| 21.1.6      | Monitor kalibrieren                                 | 589 |
| <b>21.2</b> | <b>Bildkorrekturen durchführen</b>                  | 591 |
| 21.2.1      | Korrektur von Überbelichtung<br>und Unterbelichtung | 599 |
| 21.2.2      | Video begrenzen                                     | 602 |
| 21.2.3      | Die Korrektur der Farbe                             | 602 |

|             |                                                       |            |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 21.2.4      | Die Farbkorrektur für Profis .....                    | 605        |
| 21.2.5      | Vorsicht, Haut! .....                                 | 608        |
| 21.2.6      | Der Look im Film .....                                | 611        |
| <b>21.3</b> | <b>Tonkorrektur .....</b>                             | <b>613</b> |
| 21.3.1      | O-Töne angleichen .....                               | 613        |
| 21.3.2      | Fehler beseitigen .....                               | 614        |
| 21.3.3      | Tonkorrektur mit Audioprogrammen .....                | 616        |
| <b>21.4</b> | <b>Der fertige Sound zum Film – Mischung .....</b>    | <b>616</b> |
| 21.4.1      | Kommentar und Sprachaufnahme .....                    | 617        |
| 21.4.2      | Die Mischung .....                                    | 620        |
| 21.4.3      | Der Arbeitsbereich für die Mischung .....             | 621        |
| 21.4.4      | Das richtige Lautstärkeverhältnis finden .....        | 622        |
| 21.4.5      | Vorbereitung der Mischung .....                       | 623        |
| 21.4.6      | Mischen mithilfe von Keyframing .....                 | 624        |
| 21.4.7      | Sprache, Musik und Atmo harmonisch<br>abmischen ..... | 625        |

## **22 Die Veröffentlichung eines Films**

|             |                                                      |            |
|-------------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>22.1</b> | <b>Im digitalen Dickicht .....</b>                   | <b>629</b> |
| 22.1.1      | Abspielgeräte .....                                  | 631        |
| 22.1.2      | Anzeigegeräte .....                                  | 631        |
| 22.1.3      | Übertragungswege (Kabel und Anschlüsse) .....        | 632        |
| <b>22.2</b> | <b>Eine Frage von Format – die Ausspielung .....</b> | <b>634</b> |
| 22.2.1      | Videoplayer .....                                    | 635        |
| 22.2.2      | DVD und Blu-ray .....                                | 636        |
| 22.2.3      | Fernsehen .....                                      | 636        |
| 22.2.4      | Videos im Browser .....                              | 636        |
| 22.2.5      | Kino .....                                           | 637        |
| <b>22.3</b> | <b>Ausspielen eines Films .....</b>                  | <b>638</b> |
| 22.3.1      | Wahl des Formats .....                               | 638        |
| 22.3.2      | Das Problem mit den Pixeln .....                     | 639        |
| 22.3.3      | Beschneiden des Bildes .....                         | 639        |
| 22.3.4      | Up- und Down-Konvertierung .....                     | 642        |
| 22.3.5      | Halbbilder oder Vollbilder .....                     | 645        |
| 22.3.6      | Datenrate festlegen .....                            | 645        |
| 22.3.7      | Experteneinstellungen .....                          | 647        |
| <b>22.4</b> | <b>Videoportale .....</b>                            | <b>647</b> |
| 22.4.1      | YouTube .....                                        | 647        |
| 22.4.2      | Vimeo .....                                          | 647        |
| 22.4.3      | Videos online verkaufen .....                        | 648        |

## **23 DVD oder Blu-ray-Disc erstellen**

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| <b>23.1 Die Standards</b>              | 649 |
| 23.1.1 Digital Versatile Disc – DVD    | 649 |
| 23.1.2 Blu-ray-Disc                    | 650 |
| <b>23.2 Das Authoring</b>              | 651 |
| 23.2.1 Film exportieren                | 651 |
| 23.2.2 Adobe Encore                    | 652 |
| 23.2.3 Das Menü                        | 653 |
| 23.2.4 Menü erstellen                  | 654 |
| 23.2.5 Kapitelmarken setzen            | 656 |
| 23.2.6 Programmierung                  | 658 |
| <b>23.3 DVD oder Blu-ray erstellen</b> | 659 |
| 23.3.1 Hardwarevoraussetzungen         | 659 |
| 23.3.2 Projekt testen                  | 659 |
| 23.3.3 Brennen                         | 660 |
| 23.3.4 Medium beschriften              | 660 |
| 23.3.5 Alternativen zu Adobe Encore    | 661 |

## **24 Die Archivierung**

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| <b>24.1 Projekte konsolidieren</b>                  | 663 |
| 24.1.1 Material organisieren                        | 664 |
| 24.1.2 Länge der Clips festlegen                    | 665 |
| 24.1.3 Speicherplatz errechnen                      | 665 |
| 24.1.4 Projekt exportieren                          | 665 |
| <b>24.2 Speicher</b>                                | 666 |
| 24.2.1 Optische Datenträger:<br>CD, DVD und Blu-ray | 667 |
| 24.2.2 Festplatte                                   | 668 |
| 24.2.3 Band                                         | 669 |
| 24.2.4 Abspielgeräte                                | 670 |
| 24.2.5 Software                                     | 670 |
| 24.2.6 Cloud-Lösungen                               | 670 |
| <b>24.3 Archivorganisation</b>                      | 671 |
| 24.3.1 Bei einem System bleiben                     | 672 |
| 24.3.2 Beschriften                                  | 672 |
| 24.3.3 Platte defragmentieren                       | 673 |
| <b>Index</b>                                        | 675 |