

Inhalt

1	Grafische Grundlagen der Bildsprache	7
1.1	Blickrichtung und Blickzentrum	8
1.2	Grafische Gestaltungselemente	11
1.2.1	Linien	11
1.2.2	Flächen	16
1.2.3	Kontraste	17
1.3	Aufteilung der Bildfläche	20
1.3.1	Der goldene Schnitt	21
1.3.2	Gestaltgesetze	23
1.3.3	Offene und geschlossene Bildformen	25
1.3.4	Bildebenen und Tiefenwirkung	27
1.4	Bildstil	29
1.5	Gestaltung mit Farben	31
1.5.1	Gewicht von Farben	32
1.5.2	Farbkontraste	33
1.5.3	Harmonische Farbgestaltung	35
1.5.4	Farbpsychologie und Symbolik	36
1.5.5	Farbgestaltung in Film und Fernsehen	37
1.6	Aufgaben und Übungen	40
2	Die Kamera als Ausdrucksmittel	42
2.1	Einstellungsgrößen	42
2.2	Perspektive und Bildraum	46
2.2.1	Kameraperspektiven	46
2.2.2	Bildperspektiven	51
2.2.3	Kadrierung	57
2.3	Bewegung im Film	58
2.3.1	Phi-Phänomen	59
2.3.2	Nachbild-Effekt	59
2.3.3	Bewegungen 1. Art	60
2.4	Kamerabewegungen	60
2.4.1	Motivation der Kamerabewegung	61
2.4.2	Formen der Kamerabewegung	62
2.4.3	Kamerastil	69
2.5	Aufgaben und Übungen	81
3	Lichtgestaltung	82
3.1	Drei-Punkt-Ausleuchtung	84
3.2	Kriterien der Lichtgestaltung	88
3.2.1	Lichtlogik und Lichtquellen	89
3.2.2	Lichttrichtung	90
3.2.3	Beleuchtungsstile	93
3.2.4	Lichtqualität	96
3.2.5	Lichteffekte	97
3.3	Aufgaben und Übungen	101

4	Tongestaltung	103
4.1	Die Tonaufnahme	104
4.2	Musik	107
4.2.1	Klänge, Instrumente und musikalischer Ausdruck	107
4.2.2	Dramaturgische Funktionen von Musik	112
4.2.3	Erzähltechnische Funktionen von Musik	117
4.3	Geräusche	118
4.3.1	Atmo	118
4.3.2	Effektgeräusche	119
4.3.3	Spezialeffekte	119
4.3.4	Sounddesign	120
4.4	Sprache	121
4.4.1	Dramaturgische Aspekte der Sprache	121
4.4.2	Klanggestaltung der Sprache	122
4.5	Stille	123
4.6	Das Verhältnis von Bild und Ton	124
4.6.1	Zeitliche Aspekte	124
4.6.2	Räumliche Aspekte	126
4.6.3	Inhaltliche Aspekte	127
4.7	Praxis des Tonschnitts	128
4.8	Aufgaben und Übungen	130
5	Dramaturgie	131
5.1	Grundmuster der Dramaturgie	131
5.1.1	Standardsituationen	132
5.1.2	Der dramatische Konflikt	135
5.2	Bauformen der Dramaturgie	138
5.2.1	Der einfache dramatische Bogen	138
5.2.2	Offene Erzählformen	141
5.2.3	Story und Plot	142
5.2.4	Spannung	143
5.3	Charakterzeichnung	144
5.3.1	Sprache und Dialog	146
5.4	Genres und Formate	146
5.4.1	Fiktionale Produktionen	147
5.4.2	Nicht-fiktionale Produktionen	149
5.4.3	Mischformen	157
5.5	Aufgaben und Übungen	157
6	Schnitt	159
6.1	Rohschnitt	160
6.1.1	Ausmustern	161
6.1.2	Ordnen des Materials	162
6.2	Feinschnitt	170
6.2.1	Zentrierter Schnitt	170

6.2.2	Lineare Verknüpfung von Einstellungen	172
6.2.3	Diffuser Schnitt	172
6.2.4	Bewegungen schneiden	173
6.2.5	Einstellungsdauer und Schnittfrequenz	174
6.2.6	J-Cut und L-Cut	176
6.3	Blenden	178
6.4	Aufgaben und Übungen	181
7	Montage	182
7.1	Kontinuität und „unsichtbarer Schnitt“	182
7.1.1	Schnitt einer Szene	183
7.1.2	Montagesequenzen	196
7.1.3	Parallelmontage	200
7.2	Assoziative Montageformen	202
7.2.1	Der Kuleschow-Effekt	204
7.2.2	Die Rolle des Zuschauers	204
7.2.3	Intellektuelle Montageformen	205
7.3	Aspekte der Clipmontage	208
7.4	Aufgaben und Übungen	213
8	Stadien der Produktionsplanung	215
8.1	Exposee	215
8.2	Treatment	217
8.3	Drehbuch	219
8.4	Storyboard – Von der Idee zum Bild	222
8.5	EB-Beiträge produzieren	229
8.5.1	Vorbereitung und Recherche	229
8.5.2	Dramaturgie und Gestaltung des Beitrags	231
8.5.3	Der Verlauf der Produktion	235
Anhang		
A	Filmanalyse	239
	Beispielanalyse I: <i>Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts</i>	239
	Beispielanalyse II: <i>Panzerkreuzer Potemkin</i>	242
	Beispielanalyse III: Der Trailer zum Film <i>The True Cost</i>	245
	Beispielanalyse IV: Edeka Werbespot <i>Eatkarus</i>	248
B	Glossar	253
	Sachwortverzeichnis	264