

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	90
3.2.4	Lichtqualität	93
3.2.5	Lichteffekte	94
3.3	Aufgaben und Übungen	97

4	Tongestaltung	99
4.1	Die Tonaufnahme	100
4.2	Musik	103
4.2.1	Klänge, Instrumente und musikalischer Ausdruck	103
4.2.2	Dramaturgische Funktionen von Musik	108
4.2.3	Erzähltechnische Funktionen von Musik	113
4.3	Geräusche	114
4.3.1	Atmo	114
4.3.2	Effektgeräusche	115
4.3.3	Spezialeffekte	115
4.3.4	Sounddesign	116
4.4	Sprache	117
4.4.1	Dramaturgische Aspekte der Sprache	117
4.4.2	Klanggestaltung der Sprache	118
4.5	Stille	119
4.6	Das Verhältnis von Bild und Ton	120
4.6.1	Zeitliche Aspekte	120
4.6.2	Räumliche Aspekte	122
4.6.3	Inhaltliche Aspekte	123
4.7	Praxis des Tonschnitts	124
4.8	Aufgaben und Übungen	126
5	Dramaturgie	127
5.1	Grundmuster der Dramaturgie	127
5.1.1	Standardsituationen	128
5.1.2	Der dramatische Konflikt	130
5.2	Bauformen der Dramaturgie	132
5.2.1	Der einfache dramatische Bogen	132
5.2.2	Offene Erzählformen	135
5.2.3	Story und Plot	136
5.2.4	Spannung	137
5.3	Charakterzeichnung	138
5.3.1	Sprache und Dialog	140
5.4	Genres und Formate	140
5.4.1	Fiktionale Produktionen	141
5.4.2	Nicht-fiktionale Produktionen	143
5.4.3	Mischformen	151
5.5	Aufgaben und Übungen	151
6	Schnitt	153
6.1	Rohschnitt	154
6.1.1	Ausmustern	155
6.1.2	Ordnen des Materials	156
6.2	Feinschnitt	164
6.2.1	Zentrierter Schnitt	164

6.2.2	Lineare Verknüpfung von Einstellungen	166
6.2.3	Diffuser Schnitt	166
6.2.4	Bewegungen schneiden	167
6.2.5	Einstellungsdauer und Schnittfrequenz	168
6.3	Blenden	170
6.4.	Aufgaben und Übungen	173

7 Montage 174

7.1	Kontinuität und „unsichtbarer Schnitt“	174
7.1.1	Schnitt einer Szene	175
7.1.2	Montagesequenzen	186
7.1.3	Parallelmontage	190
7.2	Assoziative Montageformen	192
7.2.1	Der Kuleschow-Effekt	194
7.2.2	Die Rolle des Zuschauers	194
7.2.3	Intellektuelle Montageformen	195
7.3	Aspekte der Clipmontage	198
7.4	Aufgaben und Übungen	203

8 Stadien der Produktionsplanung 205

8.1	Exposee	205
8.2	Treatment	207
8.3	Drehbuch	209
8.4	Storyboard – Von der Idee zum Bild	212
8.5	EB-Beiträge produzieren	219
8.5.1	Vorbereitung und Recherche	219
8.5.2	Dramaturgie und Gestaltung des Beitrags	221
8.5.3	Der Verlauf der Produktion	224

Anhang

A	Filmanalyse	229
	Beispielanalyse I: Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts	229
	Beispielanalyse II: Panzerkreuzer Potemkin	232
B	Glossar	235
	Sachwortverzeichnis	244