

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	133
5.2	Bauformen der Dramaturgie	136
5.2.1	Der einfache dramatische Bogen	136
5.2.2	Offene Erzählformen	139
5.2.3	Story und Plot	140
5.2.4	Spannung	141
5.3	Charakterzeichnung	142
5.3.1	Sprache und Dialog	144
5.4	Genres und Formate	144
5.4.1	Fiktionale Produktionen	145
5.4.2	Nicht-fiktionale Produktionen	147
5.4.3	Mischformen	155
5.5	Aufgaben und Übungen	155
6	Schnitt	157
6.1	Rohschnitt	158
6.1.1	Ausmustern	159
6.1.2	Ordnen des Materials	160
6.2	Feinschnitt	168
6.2.1	Zentrierter Schnitt	168

6.2.2	Lineare Verknüpfung von Einstellungen	170
6.2.3	Diffuser Schnitt	170
6.2.4	Bewegungen schneiden	171
6.2.5	Einstellungsdauer und Schnittfrequenz	172
6.2.6	J-Cut und L-Cut	174
6.3	Blenden	176
6.4	Aufgaben und Übungen	179
7	Montage	180
7.1	Kontinuität und „unsichtbarer Schnitt“	180
7.1.1	Schnitt einer Szene	181
7.1.2	Montagesequenzen	194
7.1.3	Parallelmontage	198
7.2	Assoziative Montageformen	200
7.2.1	Der Kuleschow-Effekt	202
7.2.2	Die Rolle des Zuschauers	202
7.2.3	Intellektuelle Montageformen	203
7.3	Aspekte der Clipmontage	206
7.4	Aufgaben und Übungen	211
8	Stadien der Produktionsplanung	213
8.1	Exposee	213
8.2	Treatment	215
8.3	Drehbuch	217
8.4	Storyboard – Von der Idee zum Bild	220
8.5	EB-Beiträge produzieren	227
8.5.1	Vorbereitung und Recherche	227
8.5.2	Dramaturgie und Gestaltung des Beitrags	229
8.5.3	Der Verlauf der Produktion	233
Anhang		
A	Filmanalyse	237
	Beispielanalyse I: <i>Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts</i>	237
	Beispielanalyse II: <i>Panzerkreuzer Potemkin</i>	240
	Beispielanalyse III: Der Trailer zum Film <i>The True Cost</i>	243
	Beispielanalyse IV: Edeka Werbespot <i>Eatkarus</i>	246
B	Glossar	251
	Sachwortverzeichnis	262