

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	53
2.3	Bewegung im Film	54
2.3.1	Phi-Phänomen	55
2.3.2	Nachbild-Effekt	55
2.3.3	Bewegungen I. Art	56
2.4	Kamerabewegungen	56
2.4.1	Motivation der Kamerabewegung	57
2.4.2	Formen der Kamerabewegung	58
2.4.3	Kamerastil	65
2.5	Aufgaben und Übungen	75
3	Lichtgestaltung	76
3.1	Drei-Punkt-Ausleuchtung	78
3.2	Kriterien der Lichtgestaltung	82
3.2.1	Lichtlogik und Lichtquellen	83
3.2.2	Lichtrichtung	84
3.2.3	Beleuchtungsstile	86
3.2.4	Lichtqualität	89
3.2.5	Lichteffekte	90
3.3	Aufgaben und Übungen	92

4	Tongestaltung	93
4.1	Die Tonaufnahme	94
4.2	Musik	97
4.2.1	Klänge, Instrumente und musikalischer Ausdruck	97
4.2.2	Dramaturgische Funktionen von Musik	102
4.2.3	Erzähltechnische Funktionen von Musik	107
4.3	Geräusche	108
4.3.1	Atmo	108
4.3.2	Effektgeräusche	109
4.3.3	Spezialeffekte	109
4.3.4	Sounddesign	110
4.4	Sprache	111
4.4.1	Dramaturgische Aspekte der Sprache	111
4.4.2	Klanggestaltung der Sprachebene	112
4.5	Stille	113
4.6	Das Verhältnis von Bild und Ton	114
4.6.1	Zeitliche Aspekte	114
4.6.2	Räumliche Aspekte	116
4.6.3	Inhaltliche Aspekte	117
4.7	Praxis des Tonschnitts	118
4.8	Aufgaben und Übungen	120
5	Dramaturgie	121
5.1	Grundmuster der Dramaturgie	121
5.1.1	Standardsituationen	122
5.1.2	Der dramatische Konflikt	124
5.2	Bauformen der Dramaturgie	126
5.2.1	Der einfache dramatische Bogen	126
5.2.2	Offene Erzählformen	129
5.2.3	Story und Plot	130
5.2.4	Spannung	131
5.3	Charakterzeichnung	132
5.3.1	Sprache und Dialog	134
5.4	Genres und Formate	134
5.4.1	Fiktionale Produktionen	135
5.4.2	Nicht-fiktionale Produktionen	137
5.4.3	Mischformen	145
5.5	Aufgaben und Übungen	145
6	Schnitt	147
6.1	Rohschnitt	148
6.1.1	Ausmustern	149
6.1.2	Ordnen des Materials	150
6.2	Feinschnitt	158
6.2.1	Zentrierter Schnitt	158

6.2.2	Lineare Verknüpfung von Einstellungen	160
6.2.3	Diffuser Schnitt	160
6.2.4	Bewegungen schneiden	161
6.2.5	Einstellungsdauer und Schnittfrequenz	162
6.3	Blenden	164
6.4	Aufgaben und Übungen	167

7 Montage 168

7.1	Kontinuität und „unsichtbarer Schnitt“	168
7.1.1	Schnitt einer Szene	169
7.1.2	Montagesequenzen	180
7.1.3	Parallelmontage	184
7.2	Assoziative Montageformen	186
7.2.1	Der Kuleschow-Effekt	188
7.2.2	Die Rolle des Zuschauers	188
7.2.3	Intellektuelle Montageformen	189
7.3	Aspekte der Clipmontage	192
7.4	Aufgaben und Übungen	197

Anhang

A	Filmanalyse	199
	Beispielanalyse I: Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts	199
	Beispielanalyse II: Panzerkreuzer Potemkin	202
B	Stadien der Produktionsplanung	205
	1. Exposee	205
	2. Treatment	207
	3. Storyboard – Von der Idee zum Bild	209
C	Einige Grundsätze für die Gestaltung von Projektfilmen	216
D	Glossar	217
	Sachwortverzeichnis	225