

Inhalt

9 Einführung

Worauf lassen wir uns eigentlich ein?

27 In aller Kürze: Wie das kam

Das Spiel mit dem Licht

39 Filmsprache – Was ist das?

Der Film entsteht im Kopf des Zuschauers

55 Film und Wahrnehmung

Die Automatik der Wahrnehmung – Physiologische Wahrnehmung – Orientierung – Selektive Aufmerksamkeit – Wahrnehmung von Personen

71 Die Geheimnisse der Bildsprache

Film- und TV-Formate – Die Regeln der Bildsprache – Die Tricks, mit denen das Auge zum Hauptmotiv geführt wird – Offene und Geschlossene Bildkomposition – Selektive Schärfe – Perspektive – Kamerastile – Die fotografische Perspektive – Die Subjektive Kamera – Die Blickrichtungen

117 Farbe und Licht

Farben in der Filmgestaltung: Information, Lustgewinn, Stimmungen – Wie erzeugt man Farbstimmungen? – Farbdramaturgie – Warme und kalte Farben – Komplementärfarben – Harmonische Farben – Farbe und Text – Die Bedeutung der Farben – *Wer Licht sagt, meint Schatten:* Außenlicht – Innenlicht – Ein Portrait ausleuchten – Führungslicht, Aufhellung, Hinterlicht – Die Schatten – Make-Up – Hintergrundlicht – Seitenlicht – Gegenlicht – Amerikanische Nacht – High-Key – Low-Key

153 Bild und Bewegung

Bewegung im Bild – Veränderungen des Bildausschnitts: Schwenk, Zoom, Fahrt, Geschwindigkeit – Handkamera versus Stativaufnahme – Steadicam – Schiene, Kamerawagen, Galgen, Kamerakran – Motion Control

175 Montage – Die Bausteine des Films

Montage und Kontinuität: Einstellung – Sequenz – Einstellungsgrößen – Kontinuitätsregeln beim Schnitt – Der Aussagewunsch – Progressive Montage – Regressive Montage – Reorientierung – Konturenfehler – Diskontinuität – *Montagearten* – *Das Fließen der Bilder* – *Schneiden auf Musik:* Diegetische und nicht-diegetische Musik – Takt oder Rhythmus? Musik verändert die Wahrnehmung der Schnitte – *Wie komme ich da rüber?* Hartschnitt – Überblendungsarten

245 Die Achsen im filmischen Raum

Die Handlungsachse – Achssprung – 180°-Regel – Bildsektoren – Auflösung von Dialogszenen – Kameraachse – Blickachse – Aufmerksamkeit steuern durch Blicke – Bewegungsachse

271 Einige Geheimnisse des Tons

Die Soundarten – Exkurs über das Hören: Physiologisches Hören – Subjektives Hören – Die Aufgaben des Tons – Die Tonebenen – Sound-Design – Ton schneiden – Geräusche selberrmachen, Nachsynchronisieren, Lippensynchronität – Musik – Der Text zum Bild

335 Das Storyboard

Entstehung und Bedeutung – Sprache des Storyboards – Das Storyboardprogramm FrameForge

357 Dramaturgie

Erzählstrategien – Dramatische Handlung – Konfliktarten – Äußere und Innere Handlung – Handlungsstruktur – Technik der Wendungen – Das Paradigma von Syd Field – Wendepunkte – Subplots – Tipps für dramatische Wirkungen – Das Setting oder die Welt der Geschichte

383 Die Technik der Spannung

Suspense – Erwartung wecken – Empathie – Konflikt als Spannungsmotor – Spannung und Subspannung – Methoden der Spannungssteigerung – Beispiel eines Spannungsaufbaus – Spannungsbögen – Spannung im Informationsfilm

401 Dramatis Personae – die Personen in der dramatischen Filmhandlung

Die ewigen Aufgaben des dramatischen Personals – Campbell und Vogler und die Reise des Helden – Die Archetypen

425 Die Erzählperspektive

Auktoriale und personale Perspektive – Ich-Perspektive – Die Perspektiven im Informationsfilm

439 Das Drehbuch – Formfragen und Software

Exposé – Treatment – Drehbuch – professionelles Beispiel – Shooting Script – das Hollywood-Format – Drehbuch-Software

459 Anhang

Literaturverzeichnis – Glossar – Index