

Auf einen Blick

Über den Autor	11
Einführung	29
Teil I: Erste Schritte	33
Kapitel 1: Sie wollen also Filmemacher werden	35
Kapitel 2: Genres	51
Kapitel 3: Eine großartige Geschichte schreiben	69
Teil II: Vorbereitungen	87
Kapitel 4: Planung und Budgetierung Ihres Films	89
Kapitel 5: Die Wahl des richtigen Drehortes	109
Kapitel 6: Die Crew – das Team an Ihrer Seite	125
Kapitel 7: Besetzen Sie Ihren Film	149
Kapitel 8: Storyboards	165
Teil III: Produktion und Dreharbeiten	183
Kapitel 9: Kamera ab!	185
Kapitel 10: Es werde Licht!	215
Kapitel 11: Der richtige Ton	235
Kapitel 12: Schauspielführung	251
Kapitel 13: Regie führen	267
Teil IV: Postproduktion	291
Kapitel 14: Bild für Bild: Filmschnitt	293
Kapitel 15: Die Postproduktion Ihres Tons: Musik, Geräusche und Mischung	315
Kapitel 16: Spezialeffekte	333
Kapitel 17: Titel und Credits	355
Teil V: Verleih, Weltvertrieb und mehr	367
Kapitel 18: Vertreiben Sie Ihren Film	369
Kapitel 19: Filmfestivals	393
Teil VI: Top-Ten Teil	405
Kapitel 20: Zehn Tipps, um neue Schauspielertalente zu entdecken	407
Kapitel 21: Zehn Wege, Werbung für Ihren Film zu machen	411
Kapitel 22: Zehn Wege, Murphys Gesetz zu umgehen	417
Kapitel 23: Zehn Tipps für Aufnahmen mit Ihrem Smartphone	423
Stichwortverzeichnis	429

Inhaltsverzeichnis

Über den Autor	11
Über den Übersetzer	12
Danksagungen des Autors	12
Widmung des Autors	13
Einführung	29
Über dieses Buch	30
Törichte Vermutungen	31
Symbole in diesem Buch	31
Zusätzlich zu diesem Buch	32
Von vorne, der Mitte oder vom Ende aus	32
TEIL I	
ERSTE SCHRITTE	33
Kapitel 1	
Sie wollen also Filmemacher werden	35
Unabhängige Filme in den USA vs. Hollywood vs. Filme in Europa	35
Zelluloid oder digital?	38
Das Zeitalter einer neuen Technologie	39
Speicher und Speicherkarten	40
Einen Sinn für Geschichten entwickeln	41
Arbeiten mit kleinem Budget	42
Planen Sie Ihren Dreh, drehen Sie Ihren Plan	43
Darsteller und Crew	44
Richtig drehen	44
Das Licht sehen	44
Hören und gehört werden	45
Schauspieler und Schauspielregie	45
Regie der Kamera	45
Filmschnitt und Postproduktion	45
Hören Sie Ihren Film	46
Simulation eines Film-Looks	46
Die Kunst, ein Publikum zu finden	46
Kapitel 2	
Genres	51
Filmgenres entdecken	51
Komödie	53
Drama	54

18 Inhaltsverzeichnis

Horrorfilme	54
Die Romanze	55
Action	56
Science-Fiction	56
Fantasy	57
Western	57
Kriegsfilme	58
Suspense	59
Krimis	59
Musicals	59
Familienfilme	60
Film- und Medienkategorien	63
Spielfilme	63
Fernsehfilm	64
Dokumentarfilme	65
Kurzfilme	65
Regie bei Fernsehserien	66
Regie bei Werbespots	66
Musikvideos	66
Industriefilme/Image-Filme	67
Noch ein Wort zu Marken und Sequels	67

Kapitel 3

Eine großartige Geschichte schreiben **69**

Die Suche nach dem perfekten Drehbuch	69
Die Suche nach Autoren	70
Die Adaption eines Buches	71
Ein eigenes Drehbuch schreiben	72
Strukturierung Ihres Drehbuchs	73
Konflikt erzeugen	74
Figuren entwickeln	76
Ihr Drehbuch: Szene für Szene	77
Software: Kreativität und Struktur	80
Software: schreiben und formatieren	81
Bringen Sie Ihr Drehbuch unter die Haube	83
Den Fuß (mit dem Drehbuch) in die Tür bekommen	83
Der Pitch	84

TEIL II

VORBEREITUNGEN **87**

Kapitel 4

Planung und Budgetierung Ihres Films **89**

Die Kunst des Drehplans	90
Markieren Sie alles Wichtige im Drehbuch	91
Zusammenfassung in »Breakdown Sheets«	92
Production Board »mit Streifen«	96

Software zur Drehplanung	97
Den Zeitplan straffen	97
Die Kunst des Budgetierens	98
Im Budget ganz oben: »above the line«	100
Im Budget weiter unten: »below the line«	102
Das Budget in der Übersicht	104
Software für Filmbudgets	105
Budgetpuffer	105
Absichern durch Versicherungen	106
Versicherungen finden	108
Fertigstellungsgarantie	108

Kapitel 5

Die Wahl des richtigen Drehortes 109

Originalschauplätze finden	110
Location Scouts	111
Gute Originalschauplätze	112
Fotografieren Sie, was das Zeug hält	113
Dreharbeiten in Studios	114
Studios finden	114
Aus einfachen Wänden werden Filmbauten	115
Archivmaterial und »Stock Footage«	116
Virtuelle Schauplätze: Neue Welten im Computer entstehen lassen	118
Sichern Sie sich ab	119
Genehmigungen	120
Versicherungen	120
Der Weg zum Drehort	120
Polizei	121
Rettungskräfte	121
Arbeiten mit einer Second Unit	122

Kapitel 6

Die Crew – das Team an Ihrer Seite 125

Das Team an Ihrer Seite	125
Der Produzent	126
Die Regie	127
Line Producer und Herstellungsleitung	129
Unit Production Manager und Produktionsleitung	130
Script Supervisor und Script/Continuity	130
Kamera	131
Oberbeleuchter & Co	134
Kamerabühne & Co	135
Tonmeister	135
Tonangler	136
Requisite	137
Kostümbild	137
Maske	138

20 Inhaltsverzeichnis

Produktions- und Set-Assistenz	138
Komponist.	139
Editoren und Cutter	140
Und der Rest	141
So finden Sie Ihre Crew.	143
Bieten Sie Ihrer Crew etwas an	144
Rückstellungen und Anteile	144
Credits	145
Zusammenarbeit mit Studenten	145
Besonderheiten in den USA	146
Verträge für Ihre Crew	147

Kapitel 7

Besetzen Sie Ihren Film 149

Stellen Sie Ihre Besetzung zusammen	149
Schauspielagenturen und Agenten	150
Casting durch einen Casting Director	151
Casting-Aufrufe.	152
Mit einem Service arbeiten.	153
Verzeichnisse und Datenbanken	153
Qualifikationen eines Darstellers	154
Schauspielerporträts und Lebensläufe.	154
Demoband, Show Reel, Demo Reel	156
Internetpräsenz eines Schauspielers	156
Das Casting	157
Schaffen Sie ein freundliches Arbeitsumfeld	157
Umgangsformen eines Schauspielers.	158
Schneiden Sie das Casting mit	159
»Cold Reading«	159
Monologe sind nicht die beste Wahl.	160
Treffen Sie eine Entscheidung	160
Der Callback – die zweite Runde	160
Screentest	160
Und der Gewinner ist	161
Vereinbarungen mit Schauspielern	161
US-Schauspieler in einer Gewerkschaft	162
Vertragsformen	162
Einverständniserklärung für Komparsen	163

Kapitel 8

Storyboards 165

Grundlagen	165
Notwendige Vorarbeiten	167
Einstellungen	168
Auflösung	168
Shot List	169
Im richtigen Rahmen	169

Zeichnen Sie Ihre Storyboards. 172
 Winkel und Perspektive. 172
 Wenn Kamera und Schauspieler sich bewegen. 172
 Spezialeffekte 173
 Darsteller, Requisiten und Fahrzeuge. 175
 Licht und Schauplätze 175
 Ich kann nicht zeichnen – was jetzt? 175
 Storyboard-Software 176
 Zusammenarbeit mit einem professionellen Storyboard Artist 178

**TEIL III
 PRODUKTION UND DREHARBEITEN 183**

**Kapitel 9
 Kamera ab! 185**

Auswahl der richtigen Kamera. 185
 Filmkameras 186
 Digitale Kameras 189
 Kameraobjektive 198
 Taschenkamera 199
 Normalobjektiv. 200
 Weitwinkelobjektiv. 201
 Teleobjektiv. 202
 Zoomobjektiv 203
 Filter. 204
 Zum Einschieben oder Anschrauben: Arten von Filtern. 205
 Einfärbung mit Filtern 206
 Tag für Nacht und Nacht für Tag 207
 Neutralsichtfilter 207
 Polarisationsfilter 208
 Belichtung. 208
 Blendenstufen 209
 Verschlusszeit 210
 Schärfentiefe 210

**Kapitel 10
 Es werde Licht! 215**

Sie werden erleuchtet. 215
 Licht im Dunkel der Fachbegriffe 216
 Lichtmessung in foot candles. 216
 Lichtmessung in Lux 216
 Farbtemperatur 217
 Hartes und weiches Licht 218
 Augenlicht 219
 Malen mit Licht. 220
 Equipment 222

22 Inhaltsverzeichnis

Halogenlampen, LEDs, Glühbirnen, Leuchtstoffröhren und HMIs	222
Passen Sie Ihre Farbtemperatur an	224
Folien	225
Reflektoren	226
Flügeltorblende	227
Cookies, Gobos, Scrims und Diffusionsglas	227
Rüssel und Fahnen	228
Belichtungsmesser	229
Zubehör	231
Eine Sicherung ist durchgebrannt: Sicherheitsvorkehrungen treffen	232

Kapitel 11

Der richtige Ton 235

Test, Test, 1, 2, 3.	235
Das Soundteam	236
Tonmeister	236
Tonangler	238
Analoge und digitale Tonaufnahmen	239
Analoge Tonaufnahmen	239
Digitale Aufnahmegeräte	239
Aufnahme mit Mikrofonen	241
Richtmikrofone	243
Omnidirektionale Mikrofone	244
Ansteckmikrofone	244
Drahtlose Mikrofone	244
Kopfhörer	245
Walkie-Talkies am Set	245
Ruhe für den perfekten Ton	246
Die Kamera zum Schweigen bringen	246
Wolldecken, Filz und anderes	246
Die Klappe	247
Synchronisation von Bild und Ton mit Timecode und »auto sync«	248
Atmos	249
Ihren Ton im Griff behalten	250

Kapitel 12

Schauspielführung 251

Ihre Schauspieler mit dem Material und miteinander vertraut machen	251
Vertrautheit untereinander	252
Leseprobe	253
Anpassung des Dialogs	253
Elternteil und Mentor	253
Vorbereitung vor den Dreharbeiten	254
Proben, ja oder nein?	255
Den Charakter finden und spielen	256
Hintergrund der Figuren	258
Subtext	258
Aufwärmen	259

Schauspielen bedeutet zuhören	260
Körpersprache	261
Schauspielführung am Set	261
Ermutigen Sie Ihre Darsteller, Fragen zu stellen – aber nicht zu viele	261
Erinnern Sie Ihre Schauspieler daran, dass weniger oft mehr ist	262
Den Text glaubhaft machen	263
Gänge und Abläufe	263
Scheinbar nebensächliche Tätigkeiten	264
Kontinuität und Anschlüsse	265
Lob dem Schauspieler	265

Kapitel 13
Regie führen **267**

Regie im Fokus	267
Eigenschaften eines Regisseurs	268
Ein Regisseur lernt nie aus	269
Vom Drehbuch zur Leinwand	271
Das Drehbuch verstehen	271
Das Drehbuch entwickeln	272
Visualisierung Ihres Drehbuchs	272
Pläne für die Arbeit mit der Kamera	273
Storyboards	273
Liste der Kameraeinstellungen	273
Grundriss und »floor plan«	274
Notizen im Drehbuch	275
Planung mit Modellen	275
Script/Continuity	275
Passt alles zusammen?	276
Coverage und Zwischenschnitte	276
Handlungsachse	278
Die richtige Einstellung	279
Totale und Supertotale	280
Halbnahe	281
Zweier	281
Nah- und Großaufnahmen	281
Kamerabewegungen	284
Dollys	285
Kamerakräne	285
Kamerastabilisierung	287

TEIL IV
POSTPRODUKTION **291**

Kapitel 14
Bild für Bild: Filmschnitt **293**

Filmschnitt: Ein Bild vor das andere setzen	293
Auswahl eines Editors	295
Genügend Material filmen	296

Rohschnitt	296
»Director's Cut« & »Final Cut«	297
Testvorführungen & Picture Lock	298
Die Rolle des Sound Editors	298
Linearer vs. nichtlinearer Schnitt	299
Linearer Schnitt	300
Nichtlinearer Schnitt	300
Schneiden auf Ihrem Computer	301
Festplatten und Codecs	302
Schnittsoftware	303
Ihr Meisterwerk herausgeben	308
Fimllabor und Kopierwerk	309
Entwicklung und Telecine	309
Negativ-Cutter	310
Farbkorrektur	311
Die eigene Filmwelt einfärben	312
L.U.T.s	312
Klonen, nicht kopieren	312
DVDs und Blu-rays	313

Kapitel 15
Die Postproduktion Ihres Tons: Musik, Geräusche
und Mischung 315

Postproduktion des Tons	316
Tonmischung	316
Der Werkzeugkasten der Tonmischung	317
Die richtige Balance finden	318
Nachsynchronisation – ADR	319
Sounddesign	320
Tonarchive – Sound Libraries	321
Eigene Soundeffekte	322
Foley	323
Atmosphären und Hintergrundgeräusche	324
Musik	325
Zusammenarbeit mit einem Komponisten	325
Eigene Musik komponieren	326
Musikarchive – Music Libraries	327
Songs	328
Populäre Musikstücke	329
Musiklisten – Cue Sheets	329
Gemeingut – frei verwendbare Musik	330
Endmischung – Final Mix	330
Surround-Sound	331
Regulär in Stereo	331

Kapitel 16	
Spezialeffekte	333
Effekte bei den Dreharbeiten und in der Postproduktion.	333
Plug-ins	335
Hintergründe	336
Blue Screen und Green Screen	336
Background Plates	337
Matte Paintings	338
Hintergrundkulisse	339
Wetter	340
Modelle und Miniaturen	341
Praktische Herangehensweisen	341
Vordergrund	342
Die erzwungene Perspektive	343
Effekte in der Kamera	344
Die Sache rückwärts laufen lassen	345
Doppelbelichtung	345
Zeitlupe, Beschleunigung und Zeitraffer	346
Filtereffekte	347
Explosionen, Feuer und anderes	348
Effekte mit Maske und Make-up	349
Prothetik	349
Sklerale Kontaktlinsen	350
Zähne	351
Perücken und Bärte	351
Kapitel 17	
Titel und Credits	355
Ihr Filmtitel	355
Ihre Liste mit Namen und Positionen	357
Die richtige Schreibweise	357
Ehre, wem Ehre gebührt	357
Entwerfen und gestalten Sie Ihre Titel und Credits	358
Schriftarten	359
Animation	359
Credits im digitalen und optischen Verfahren	360
Credits ohne Ihren Computer erstellen	360
Credits auf Ihrem Computer erstellen	361
Timing für Vor- und Abspann	362
Die richtige Reihenfolge	362
Title Safe Area	364
Ohne Titel und Credits ins Ausland	365

TEIL V VERLEIH, WELTVERTRIEB UND MEHR 367

Kapitel 18 Vertreiben Sie Ihren Film 369

Wie Vertrieb funktioniert	370
Vertriebe und Verleiher auf Ihren Film aufmerksam machen	371
Poster	372
Standfotograf	372
Filmtrailer	374
Premiere	374
Verleih Ihres Films im Inland	376
Medienrechte	378
Streaming	379
Weitere Rechte zur Auswertung	379
Weltweiter Vertrieb	380
Filmmärkte	381
Wie viel für Ihren Film?	383
Sprachen	384
Finden Sie Ihren Verleih und Weltvertrieb	385
Verleiher und Weltvertriebe	386
Entmystifizierung von Verträgen mit Vertriebspartnern	388
Versicherung für Fehler und Auslassungen	390
Allzu kreative Buchhaltung	391

Kapitel 19 Filmfestivals 393

Das Mysterium »Filmfestival«	393
Der Unterschied zwischen einem Filmfestival und einem Filmmarkt	394
Wenn Sie schon mal da sind	395
Einreichen und gewinnen	396
Senden Sie keine vorläufige Fassung!	397
Die richtigen Festivals für Ihren Film	398
Genres und Kategorien	401
Eine gute Zusammenfassung	402
Bilder und Fotos	402
Das beste Vorführformat	403
Anmeldegebühren	403

TEIL VI TOP-TEN TEIL 405

Kapitel 20 Zehn Tipps, um neue Schauspieltalente zu entdecken 407

Schauen Sie kleine, unabhängige Filme	407
Gehen Sie ins Theater	408
Kontaktieren Sie Schauspielschulen	408
Fragen Sie Schauspielagenturen	408

Nutzen Sie Datenbanken	408
Besuchen Sie Filmfestivals	408
Gehen Sie feiern	409
Halten Sie die Augen offen.....	409
Talentwettbewerbe	409
Casten Sie Ihre Familie	409

Kapitel 21
Zehn Wege, Werbung für Ihren Film zu machen 411

Pressemitteilung	411
Rezension von Filmkritikern.....	412
Screeener	412
Filmfestivals	413
Webseite	413
Social Media	413
T-Shirts und Promo-Material	414
Werbegag	414
Premiere & Wohltätigkeitsveranstaltungen.....	415
Anzeige in Print oder Social Media	415

Kapitel 22
Zehn Wege, Murphys Gesetz zu umgehen 417

Prüfen Sie Ihr Equipment	417
Drehorte ohne Lärm	418
Wettervorhersagen	418
Rechnen Sie mit Ausfällen	418
Stunt doubles	418
Erste-Hilfe-Kasten oder Sanitäter am Set.....	419
Funklöcher	419
Wegbeschreibungen	419
Parkplätze	420
Diebstahlschutz bei Nacht	420
Ausreichende Stromversorgung	421

Kapitel 23
Zehn Tipps für Aufnahmen mit Ihrem Smartphone 423

Im Querformat drehen	423
Flugmodus	424
Ganz ruhig bleiben	424
Handystative.....	424
Aufnahmeformat und Bildauflösung	424
Speichern Ihrer Aufnahmen.....	425
Miniaturn-Kamera-Ausrüstung	426
Verwenden Sie mehrere Smartphones	427
Toller Sound	428
Ein ganzes Studio in Ihrer Hand	428

Stichwortverzeichnis 429

