

Auf einen Blick

Über den Autor	9
Einleitung	27
Teil I: Erste Schritte	31
Kapitel 1: Sie wollen also Filmemacher werden	33
Kapitel 2: Genres	49
Kapitel 3: Eine großartige Geschichte schreiben	67
Teil II: Vorbereitungen	85
Kapitel 4: Planung und Budgetierung Ihres Films	87
Kapitel 5: Die Wahl des richtigen Drehortes	107
Kapitel 6: Die Crew – das Team an Ihrer Seite	123
Kapitel 7: Besetzen Sie Ihren Film	147
Kapitel 8: Storyboards	163
Teil III: Produktion und Dreharbeiten	181
Kapitel 9: Kamera ab!	183
Kapitel 10: Es werde Licht!	213
Kapitel 11: Der richtige Ton	233
Kapitel 12: Schauspielführung	249
Kapitel 13: Regie führen	265
Teil IV: Postproduktion	289
Kapitel 14: Bild für Bild: Filmschnitt	291
Kapitel 15: Die Postproduktion Ihres Tons: Musik, Geräusche und Mischung	313
Kapitel 16: Spezialeffekte	331
Kapitel 17: Titel und Credits	353
Teil V: Verleih, Weltvertrieb und mehr	365
Kapitel 18: Vertreiben Sie Ihren Film	367
Kapitel 19: Filmfestivals	391
Teil VI: Top-Ten Teil	403
Kapitel 20: Zehn Tipps, um neue Schauspielertalente zu entdecken	405
Kapitel 21: Zehn Wege, Werbung für Ihren Film zu machen	409
Kapitel 22: Zehn Wege, Murphys Gesetz zu umgehen	415
Kapitel 23: Zehn Tipps für Aufnahmen mit Ihrem Smartphone	419
Stichwortverzeichnis	425

Inhaltsverzeichnis

Über den Autor	9
Über den Übersetzer	10
Danksagungen des Autors	10
Widmung des Autors	11
Einleitung	27
Über dieses Buch	28
Törichte Annahmen über die Leser	29
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden	29
Wie es weitergeht	30
TEIL I	
ERSTE SCHRITTE	31
Kapitel 1	
Sie wollen also Filmemacher werden	33
Unabhängige Filme in den USA vs. Hollywood vs. Filme in Europa	33
Zelluloid oder digital?	36
Das Zeitalter einer neuen Technologie	37
Speicher und Speicherkarten	38
Einen Sinn für Geschichten entwickeln	39
Arbeiten mit kleinem Budget	40
Planen Sie Ihren Dreh, drehen Sie Ihren Plan	41
Darsteller und Crew	42
Richtig drehen	42
Das Licht sehen	42
Hören und gehört werden	43
Schauspieler und Schauspielregie	43
Regie der Kamera	43
Filmschnitt und Postproduktion	43
Hören Sie Ihren Film	44
Simulation eines Film-Looks	44
Die Kunst, ein Publikum zu finden	44
Kapitel 2	
Genres	49
Filmgenres entdecken	49
Komödie	51
Drama	52

Horrorfilme	52
Die Romanze	53
Action	54
Science-Fiction	54
Fantasy	55
Western	55
Kriegsfilme	56
Suspense	57
Krimis	57
Musicals	57
Familienfilme	58
Film- und Medienkategorien	61
Spielfilme	61
Fernsehfilme	62
Dokumentarfilme	63
Kurzfilme	63
Regie bei Fernsehserien	64
Regie bei Werbespots	64
Musikvideos	64
Industriefilme/Image-Filme	65
Noch ein Wort zu Marken und Sequels	65

Kapitel 3
Eine großartige Geschichte schreiben **67**

Die Suche nach dem perfekten Drehbuch	67
Die Suche nach Autoren	68
Die Adaption eines Buches	69
Ein eigenes Drehbuch schreiben	70
Strukturierung Ihres Drehbuchs	71
Konflikt erzeugen	72
Figuren entwickeln	74
Ihr Drehbuch: Szene für Szene	75
Software: Kreativität und Struktur	78
Software: schreiben und formatieren	79
Bringen Sie Ihr Drehbuch unter die Haube	81
Den Fuß (mit dem Drehbuch) in die Tür bekommen	81
Der Pitch	82

TEIL II
VORBEREITUNGEN **85**

Kapitel 4
Planung und Budgetierung Ihres Films **87**

Die Kunst des Drehplans	88
Markieren Sie alles Wichtige im Drehbuch	89
Zusammenfassung in »Breakdown Sheets«	90
Production Board »mit Streifen«	94

Software zur Drehplanung	95
Den Zeitplan straffen	95
Die Kunst des Budgetierens	96
Im Budget ganz oben: »above the line«	98
Im Budget weiter unten: »below the line«	100
Das Budget in der Übersicht	102
Software für Filmbudgets	103
Budgetpuffer	103
Absichern durch Versicherungen	104
Versicherungen finden	106
Fertigstellungsgarantie	106

Kapitel 5

Die Wahl des richtigen Drehortes 107

Originalschauplätze finden	108
Location Scouts	109
Gute Originalschauplätze	110
Fotografieren Sie, was das Zeug hält	111
Dreharbeiten in Studios	112
Studios finden	112
Aus einfachen Wänden werden Filmbauten	113
Archivmaterial und »Stock Footage«	114
Virtuelle Schauplätze: Neue Welten im Computer entstehen lassen	116
Sichern Sie sich ab	117
Genehmigungen	118
Versicherungen	118
Der Weg zum Drehort	118
Polizei	119
Rettungskräfte	119
Arbeiten mit einer Second Unit	120

Kapitel 6

Die Crew – das Team an Ihrer Seite 123

Das Team an Ihrer Seite	123
Der Produzent	124
Die Regie	125
Line Producer und Herstellungsleitung	127
Unit Production Manager und Produktionsleitung	128
Script Supervisor und Script/Continuity	128
Kamera	129
Oberbeleuchter & Co	132
Kamerabühne & Co	133
Tonmeister	133
Tonangler	134
Requisite	135
Kostümbild	135
Maske	136

18 Inhaltsverzeichnis

Produktions- und Set-Assistenz	136
Komponist.	137
Editoren und Cutter	138
Und der Rest	139
So finden Sie Ihre Crew.	141
Bieten Sie Ihrer Crew etwas an	142
Rückstellungen und Anteile	142
Credits	143
Zusammenarbeit mit Studenten	143
Besonderheiten in den USA	144
Verträge für Ihre Crew	145

Kapitel 7

Besetzen Sie Ihren Film 147

Stellen Sie Ihre Besetzung zusammen	147
Schauspielagenturen und Agenten	148
Casting durch einen Casting Director	149
Casting-Aufrufe.	150
Mit einem Service arbeiten.	151
Verzeichnisse und Datenbanken	151
Qualifikationen eines Darstellers	152
Schauspielerporträts und Lebensläufe.	152
Demoband, Show Reel, Demo Reel	154
Internetpräsenz eines Schauspielers	154
Das Casting	155
Schaffen Sie ein freundliches Arbeitsumfeld	155
Umgangsformen eines Schauspielers.	156
Schneiden Sie das Casting mit	157
»Cold Reading«	157
Monologe sind nicht die beste Wahl.	158
Treffen Sie eine Entscheidung	158
Der Callback – die zweite Runde	158
Screentest	158
Und der Gewinner ist	159
Vereinbarungen mit Schauspielern	159
US-Schauspieler in einer Gewerkschaft	160
Vertragsformen	160
Einverständniserklärung für Komparsen	161

Kapitel 8

Storyboards 163

Grundlagen	163
Notwendige Vorarbeiten	165
Einstellungen	166
Auflösung	166
Shot List	167
Im richtigen Rahmen	167

Zeichnen Sie Ihre Storyboards. 170
 Winkel und Perspektive. 170
 Wenn Kamera und Schauspieler sich bewegen. 170
 Spezialeffekte 171
 Darsteller, Requisiten und Fahrzeuge. 173
 Licht und Schauplätze 173
 Ich kann nicht zeichnen – was jetzt? 173
 Storyboard-Software 174
 Zusammenarbeit mit einem professionellen Storyboard Artist 176

**TEIL III
 PRODUKTION UND DREHARBEITEN 181**

**Kapitel 9
 Kamera ab! 183**

Auswahl der richtigen Kamera. 183
 Filmkameras 184
 Digitale Kameras 187
 Kameraobjektive 196
 Taschenkamera 197
 Normalobjektiv. 198
 Weitwinkelobjektiv. 199
 Teleobjektiv. 200
 Zoomobjektiv 201
 Filter. 202
 Zum Einschieben oder Anschrauben: Arten von Filtern. 203
 Einfärbung mit Filtern 204
 Tag für Nacht und Nacht für Tag 205
 Neutralsichtfilter 205
 Polarisationsfilter 206
 Belichtung. 206
 Blendenstufen 207
 Verschlusszeit 208
 Schärfentiefe 208

**Kapitel 10
 Es werde Licht! 213**

Sie werden erleuchtet. 213
 Licht im Dunkel der Fachbegriffe 214
 Lichtmessung in foot candles. 214
 Lichtmessung in Lux 214
 Farbtemperatur 215
 Hartes und weiches Licht 216
 Augenlicht 217
 Malen mit Licht. 218
 Equipment 220

Halogenlampen, LEDs, Glühbirnen, Leuchtstoffröhren und HMIs	220
Passen Sie Ihre Farbtemperatur an	222
Folien	223
Reflektoren	224
Flügeltorblende	225
Cookies, Gobos, Scrims und Diffusionsglas	225
Rüssel und Fahnen	226
Belichtungsmesser	227
Zubehör	229
Eine Sicherung ist durchgebrannt: Sicherheitsvorkehrungen treffen	230

Kapitel 11
Der richtige Ton 233

Test, Test, 1, 2, 3.	233
Das Soundteam	234
Tonmeister	234
Tonangler	236
Analoge und digitale Tonaufnahmen	237
Analoge Tonaufnahmen	237
Digitale Aufnahmegeräte	237
Aufnahme mit Mikrofonen	239
Richtmikrofone	241
Omnidirektionale Mikrofone	242
Ansteckmikrofone	242
Drahtlose Mikrofone	242
Kopfhörer	243
Walkie-Talkies am Set	243
Ruhe für den perfekten Ton	244
Die Kamera zum Schweigen bringen	244
Wolldecken, Filz und anderes	244
Die Klappe	245
Synchronisation von Bild und Ton mit Timecode und »auto sync«	246
Atmos	247
Ihren Ton im Griff behalten	248

Kapitel 12
Schauspielführung 249

Ihre Schauspieler mit dem Material und miteinander vertraut machen	249
Vertrautheit untereinander	250
Leseprobe	251
Anpassung des Dialogs	251
Elternteil und Mentor	251
Vorbereitung vor den Dreharbeiten	252
Proben, ja oder nein?	253
Den Charakter finden und spielen	254
Hintergrund der Figuren	256
Subtext	256
Aufwärmen	257

Schauspielen bedeutet zuhören	258
Körpersprache	259
Schauspielführung am Set	259
Ermutigen Sie Ihre Darsteller, Fragen zu stellen – aber nicht zu viele	259
Erinnern Sie Ihre Schauspieler daran, dass weniger oft mehr ist	260
Den Text glaubhaft machen	261
Gänge und Abläufe	261
Scheinbar nebensächliche Tätigkeiten	262
Kontinuität und Anschlüsse	263
Lob dem Schauspieler	263

Kapitel 13
Regie führen **265**

Regie im Fokus	265
Eigenschaften eines Regisseurs	266
Ein Regisseur lernt nie aus	267
Vom Drehbuch zur Leinwand	269
Das Drehbuch verstehen	269
Das Drehbuch entwickeln	270
Visualisierung Ihres Drehbuchs	270
Pläne für die Arbeit mit der Kamera	271
Storyboards	271
Liste der Kameraeinstellungen	271
Grundriss und »floor plan«	272
Notizen im Drehbuch	273
Planung mit Modellen	273
Script/Continuity	273
Passt alles zusammen?	274
Coverage und Zwischenschnitte	274
Handlungsachse	276
Die richtige Einstellung	277
Totale und Supertotale	278
Halbnahe	279
Zweier	279
Nah- und Großaufnahmen	279
Kamerabewegungen	282
Dollys	283
Kamerakräne	283
Kamerastabilisierung	285

TEIL IV
POSTPRODUKTION **289**

Kapitel 14
Bild für Bild: Filmschnitt **291**

Filmschnitt: Ein Bild vor das andere setzen	291
Auswahl eines Editors	293
Genügend Material filmen	294

22 Inhaltsverzeichnis

Rohschnitt	294
»Director's Cut« & »Final Cut«	295
Testvorführungen & Picture Lock	296
Die Rolle des Sound Editors	296
Linearer vs. nichtlinearer Schnitt	297
Linearer Schnitt	298
Nichtlinearer Schnitt	298
Schneiden auf Ihrem Computer	299
Festplatten und Codecs	300
Schnittsoftware	301
Ihr Meisterwerk herausgeben	306
Fimllabor und Kopierwerk	307
Entwicklung und Telecine	307
Negativ-Cutter	308
Farbkorrektur	309
Die eigene Filmwelt einfärben	310
L.U.T.s	310
Klonen, nicht kopieren	310
DVDs und Blu-rays	311

Kapitel 15

Die Postproduktion Ihres Tons: Musik, Geräusche und Mischung . . . . .

313

Postproduktion des Tons	314
Tonmischung	314
Der Werkzeugkasten der Tonmischung	315
Die richtige Balance finden	316
Nachsynchronisation – ADR	317
Sounddesign	318
Tonarchive – Sound Libraries	319
Eigene Soundeffekte	320
Foley	321
Atmosphären und Hintergrundgeräusche	322
Musik	323
Zusammenarbeit mit einem Komponisten	323
Eigene Musik komponieren	324
Musikarchive – Music Libraries	325
Songs	326
Populäre Musikstücke	327
Musiklisten – Cue Sheets	327
Gemeingut – frei verwendbare Musik	328
Endmischung – Final Mix	328
Surround-Sound	329
Regulär in Stereo	329

Kapitel 16	
Spezialeffekte	331
Effekte bei den Dreharbeiten und in der Postproduktion.	331
Plug-ins	333
Hintergründe	334
Blue Screen und Green Screen	334
Background Plates	335
Matte Paintings	336
Hintergrundkulisse	337
Wetter	338
Modelle und Miniaturen	339
Praktische Herangehensweisen	339
Vordergrund	340
Die erzwungene Perspektive	341
Effekte in der Kamera	342
Die Sache rückwärts laufen lassen	343
Doppelbelichtung	343
Zeitlupe, Beschleunigung und Zeitraffer	344
Filtereffekte	345
Explosionen, Feuer und anderes	346
Effekte mit Maske und Make-up	347
Prothetik	347
Sklerale Kontaktlinsen	348
Zähne	349
Perücken und Bärte	349
Kapitel 17	
Titel und Credits	353
Ihr Filmtitel	353
Ihre Liste mit Namen und Positionen	355
Die richtige Schreibweise	355
Ehre, wem Ehre gebührt	355
Entwerfen und gestalten Sie Ihre Titel und Credits	356
Schriftarten	357
Animation	357
Credits im digitalen und optischen Verfahren	358
Credits ohne Ihren Computer erstellen	358
Credits auf Ihrem Computer erstellen	359
Timing für Vor- und Abspann	360
Die richtige Reihenfolge	360
Title Safe Area	362
Ohne Titel und Credits ins Ausland	363

**TEIL V
VERLEIH, WELTVERTRIEB UND MEHR 365**

**Kapitel 18
Vertreiben Sie Ihren Film 367**

Wie Vertrieb funktioniert	368
Vertriebe und Verleiher auf Ihren Film aufmerksam machen	369
Poster	370
Standfotograf	370
Filmtrailer	372
Premiere	372
Verleih Ihres Films im Inland	374
Medienrechte	376
Streaming	377
Weitere Rechte zur Auswertung	377
Weltweiter Vertrieb	378
Filmmärkte	379
Wie viel für Ihren Film?	381
Sprachen	382
Finden Sie Ihren Verleih und Weltvertrieb	383
Verleiher und Weltvertriebe	384
Entmystifizierung von Verträgen mit Vertriebspartnern	386
Versicherung für Fehler und Auslassungen	388
Allzu kreative Buchhaltung	389

**Kapitel 19
Filmfestivals 391**

Das Mysterium »Filmfestival«	391
Der Unterschied zwischen einem Filmfestival und einem Filmmarkt	392
Wenn Sie schon mal da sind	393
Einreichen und gewinnen	394
Senden Sie keine vorläufige Fassung!	395
Die richtigen Festivals für Ihren Film	396
Genres und Kategorien	399
Eine gute Zusammenfassung	400
Bilder und Fotos	400
Das beste Vorführformat	401
Anmeldegebühren	401

**TEIL VI
TOP-TEN TEIL 403**

**Kapitel 20
Zehn Tipps, um neue Schauspieltalente zu entdecken 405**

Schauen Sie kleine, unabhängige Filme	405
Gehen Sie ins Theater	406
Kontaktieren Sie Schauspielschulen	406
Fragen Sie Schauspielagenturen	406

Nutzen Sie Datenbanken	406
Besuchen Sie Filmfestivals	406
Gehen Sie feiern	407
Halten Sie die Augen offen.....	407
Talentwettbewerbe	407
Casten Sie Ihre Familie	407

Kapitel 21
Zehn Wege, Werbung für Ihren Film zu machen 409

Pressemitteilung	409
Rezension von Filmkritikern.....	410
Screeener	410
Filmfestivals	411
Webseite	411
Social Media	411
T-Shirts und Promo-Material	412
Werbegag	412
Premiere & Wohltätigkeitsveranstaltungen.....	413
Anzeige in Print oder Social Media	413

Kapitel 22
Zehn Wege, Murphys Gesetz zu umgehen 415

Prüfen Sie Ihr Equipment	415
Drehorte ohne Lärm	416
Wettervorhersagen	416
Rechnen Sie mit Ausfällen	416
Stunt doubles	416
Erste-Hilfe-Kasten oder Sanitäter am Set.....	417
Funklöcher	417
Wegbeschreibungen	417
Parkplätze	418
Diebstahlschutz bei Nacht	418
Ausreichende Stromversorgung	418

Kapitel 23
Zehn Tipps für Aufnahmen mit Ihrem Smartphone 419

Im Querformat drehen	419
Flugmodus	420
Ganz ruhig bleiben	420
Handystative.....	420
Aufnahmeformat und Bildauflösung	420
Speichern Ihrer Aufnahmen.....	421
Miniaturn-Kamera-Ausrüstung	422
Verwenden Sie mehrere Smartphones	423
Toller Sound	424
Ein ganzes Studio in Ihrer Hand	424

Stichwortverzeichnis 425

