

Inhalt

Vorwort VIII

Einleitung 1

Regisseur und kreatives Team 5 – Kommunikationsmöglichkeiten des Regisseurs 7 – Das Regietagebuch 8 – Die Vision entwickeln und mitteilen 8

1. Regisseur und Drehbuch 11

Erster Schritt: die Drehbuchlektüre 14 – Zweiter Schritt: die emotionale Bindung ans Drehbuch 14 – Dritter Schritt: Worum geht es wirklich? 17 – Der emotionale Kern 22 – Die Geschichte erzählen 24 – Die Zuschauer 25

2. Begriffe und Definitionen 27

Einteilung in drei Akte 27 – Überaufgaben 30 – Innerliche und äußerliche Aufgaben 34 – Innerliche und äußerliche Hindernisse 35 – Mittel 39 – Handlungen 41 – Unabhängige Tätigkeiten 42 – Anpassungen 43 – Öffentliche und private Persönlichkeit 44 – Fenster zur Seele 45

3. Die Zusammenarbeit mit Autoren 49

Die Zusammenarbeit zwischen Autor und Regisseur 49 – Vision des Autors versus Vision des Regisseurs 51 – Die Vision des Autors entdecken 52 – Die Entstehung der Geschichte nachvollziehen 55 – Zusammenführung der Visionen 57 – Der Punkt der Übereinstimmung 59 – Vom Allgemeinen zum Spezifischen 60 – Drehbuchänderungen 63 – Wo sind Änderungen notwendig? 64 – Die Bereitschaft des Autors, das Drehbuch umzuschreiben 69 – Mit dem Autor an Änderungen arbeiten 71 – Der Dominoeffekt 73 – Wenn der Autor die Drehbuchänderungen nicht selbst ausführt 75 – Mit einem neuen Autor arbeiten 81 – Leseproben zur Drehbuchbeurteilung 82 – Der Autor als Beob-

achter bei den Proben 87 – Der Autor bei Dreharbeiten und Postproduktion
88 – Regisseur und Drehbuchautor in Personalunion 88

4. Die Drehbuchanalyse 91

Die einzelnen Schritte der Drehbuchanalyse 91 – Worum geht es in der Geschichte? 92 – Aufgaben des Regisseurs beim Erzählen der Geschichte 95 – Die Punkt-für-Punkt-Beschreibung 97 – Einteilung der Akte 102 – Aufgaben und Hindernisse 106 – Analyse der Drehbucheinheiten 116 – Die Kernfrage stellen 129 – Handlungslinien 137 – Figurenanalyse 139 – Visuelle und auditive Gestaltungselemente 143

5. Das kreative Team 149

Die Auswahlgespräche 150 – Die Mitglieder des Teams als Geschichtenerzähler 151 – Kameramann 156 – Szenenbildner 158 – Cutter 159 – Komponist 160 – Stellen Sie Ihre Vision vor 161 – Weitere Auswahlkriterien 162 – Teammitglieder, die von vornherein feststehen 169 – Vorbereitungsarbeiten mit dem kreativen Team 170

6. Die Auswahl der Besetzung 177

Die Wahl des Besetzungsberaters 178 – Vorbereitung auf das Vorsprechen 183 – Rollentypisches Besetzen 187 – Verschmelzung von Schauspieler und Rolle 189 – Trennung von Schauspieler und Rolle 190 – Szenen für das Vorsprechen 192 – Vorbereitung der Schauspieler auf das Vorsprechen 194 – Die Starbesetzung 198 – Das Vorsprechen 202

7. Die Proben 221

Die neun Schritte der Filmregie 221 – Der Probenplan 222 – Die erste Probe/Leseprobe 225 – Ensemblearbeit 233 – Die Welt des Films schaffen 235 – Entwicklung von Hintergrund und Vorgeschichte der Figuren 242 – Die Biografie der Schauspieler bei der Rollenerarbeitung 244 – Entwicklung der Figurenbeziehungen 248 – Improvisationen, Theaterspiele und Übungen 249 – Durchlesen des Drehbuchs 253 – Improvisieren der Geschichte 254 – Drehbuchüberarbeitung durch das kreative Dreieck 255 – Proben bestimmter Szenen 256 – Szenenprobe 257 – Weitere Übungen 263 – Die Szene stellen 268 –

Selbstinszeniertes Stellen 271 – Methoden des Stellens 274 – Kreatives Stellen üben 287 – Storyboards 288 – Die letzte Leseprobe 289 – Vorbereitung der Schauspieler auf die Dreharbeiten 289

8. Die Dreharbeiten 291

Die tägliche Überprüfung 292 – Revision der Entwicklung 294 – Stellen der Szene 295 – Kameraarbeit 296 – Kommunikation mit dem kreativen Team 299 – Am Set 303 – Die Arbeit mit Autor und Schauspielern am Set 303 – Proben für den nächsten Drehtag 305 – Begrüßung der Schauspieler am Set 306 – Proben am Set 308 – Übungen vor dem Drehen 310 – Wieder am Set 314 – Auswahlmöglichkeiten schaffen 315 – Auslöser für bestimmte Darstellungsweisen 317 – Einstimmung der Darsteller mit Musik 320 – Probleme am Set 321 – Drehbuchänderungen in letzter Minute 322 – Improvisieren beim Drehen 323 – Details finden 325 – Tägliche Mustervorführungen 326 – Kommunikation 328

9. Die Postproduktion 329

Was passiert beim Schnitt? 329 – Vorarbeit mit dem Cutter 330 – Distanz gewinnen 330 – Die Geschichte finden 331 – Schnittfassung des Cutters 332 – Schnittfassung des Regisseurs 334 – Die Arbeitsweise festlegen 335 – Rollengestaltung in der Postproduktion 338 – Erwartungen des Publikums 340 – Nachsynchronisation als Mittel der Anpassung 343 – Kommentar aus dem Off 345 – Tonbearbeitung in der Postproduktion 346 – Geräuscheffekte 347 – Musik 349 – Die vorläufige Musikspur 350 – Die erste Tonmischung 352 – Preview: Vorführung vor einem Testpublikum 352 – Die endgültige Schnittfassung 356 – Musikeinsätze festlegen 357 – Die komponierte Filmmusik 358 – Die endgültige Tonmischung 359 – Drei Schritte zur Wunsch-Tonmischung 360 – Loslassen 362 – Ein letzter Rat . . . 364

Dank 365

Literatur 367

Über den Autor 370

Register 373