

INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG	11
Warum ein weiteres Buch über das Drehbuchschreiben?	
1. VON DER IDEE ZUR GESCHICHTE	15
Wie kriege ich das, was ich im Kopf habe, aufs Papier?	15
Auf der Suche nach einer Anleitung:	
Drehbuchtheorien und Dramaturgiemodelle	17
Was sonst?	18
Augen & Ohren auf	18
Mit allen fünf Sinnen	19
Fühlen	20
Als ob	20
Erinnern	25
Recherche	27
Plot, Premise und dreidimensionale Charaktere – was zuerst?	27
Subjektives Drama vs. objektives Drama	28
Übungen	29
2. LEBENDIGE FIGUREN STATT ZWEIDIMENSIONALER PAPPKAMERADEN ..	35
Menschen im Mittelpunkt	35
Dreidimensionale Charaktere	35
1. Dimension: Physiologie	36
2. Dimension: Soziologie	36
3. Dimension: Psychologie	37
Biografie und Backstory einer Figur	38
Haltung entwickeln	38
Fakten statt Urteile	39
Figurencharakteristika als Folge einzelner Ereignisse	41
Autobiografie statt Biografie	41
Es gibt für alles einen Grund, manchmal auch zwei	43
Widersprüche und Ambivalenzen	43
Die Logikfalle	45
Character Spine oder Psychologisches Rückgrat	45

Character Spine und Passive Hauptfiguren	48
Empathie statt Identifikation	49
Das Geheimnis interessanter Figuren	53
Wann wir einen Menschen interessant finden: drei Prämissen	54
Recherche	56
1. Äußere Wirklichkeit	56
2. Innere Wirklichkeit	59
Fragen, Fragen, Fragen	59
Sieben Beispiele schlecht entwickelter Filmfiguren	60
Übungen	67
3. WESSEN GESCHICHTE IST ES?	73
Die Hauptfigur	73
Das Ziel	75
So konkret wie möglich	77
Die Hindernisse	78
Aktive versus passive Imagination	79
Das Bedürfnis	80
Der Herzwert	82
Der Gegenspieler	82
Perspektivwechsel	86
Kann es nur einen geben?	87
Zwei Hauptfiguren	88
Ensemblefilm	90
Passive Hauptfiguren	92
Hauptfigur und dominante Figur	93
Character Arc: Die Entwicklung des Charakters innerhalb der Geschichte	95
Wie äußert sich Charakter?	96
Übung	98
4. DIE GESCHICHTE	101
Dramatisches Erzählen vs. episches Erzählen	101
Stoffentwicklung – Etappen auf dem Weg zum Drehbuch	101
Ideenskizze und Exposé	102
Treatment und Bildertreatment	102
Beat-Sheet	103
Drehbuch	104

Die dramatische Struktur	105
Was es mit Drehbuchmodellen auf sich hat.....	106
Story oder Plot	107
Akt.....	107
Anfang, Mitte, Schluss: Die Drei-Akt-Struktur	108
I. Akt/Exposition	108
Wendepunkt	109
II. Akt/Konflikt	110
III. Akt/Auflösung.....	110
Sequenzen	111
Höhepunkt.....	116
Szene	117
Wessen Szene ist es?.....	118
Struktur: Anfang, Mitte, Schluss	119
Übungen.....	120
5. TEXT UND SUBTEXT	125
Thema eines Drehbuchs	125
Worum geht es in dem Film?.....	127
Worum geht es <i>wirklich</i> in dem Film?.....	128
Die Essenz der Geschichte	129
Ereignisse einer Szene	131
Szene (1) – Worum geht es?	131
Szene (2) – Worum geht es <i>wirklich</i> ?.....	132
Dramatische und andere Szenen.....	133
Story-Beats.....	135
Kurzfilmdrehbuch KEINE GUTE TAT BLEIBT UNGESTRAFT.....	136
Gewinn und Verlust.....	149
Die Essenz einer Szene.....	152
Dialog.....	153
Von Menschen und anderen komischen Vögeln	153
Das Gesagte und das Gemeinte	154
Dialog und Handlung.....	155
Dialog und Charakter.....	158
Ziele und Strategien	160
Motivation, Stimmung, Gefühle	161
Satzbau im Dialog: Drei Prinzipien	163

50:50-Doktrin oder die Kunst des Weglassens.....164

Die häufigsten Fallstricke misslungener Dialoge165

Übungen.....168

6. DER KONFLIKT 175

 Story Arc: Hoffen und Befürchten175

 Story Molekül178

 1. Der äußere Konflikt.....178

 2. Der Konflikt der zentralen Beziehung179

 3. Der innere Konflikt179

 Wenn ein oder mehrere Konfliktbereiche fehlen183

 Tiefe statt Breite184

 Haupt- und Nebenhandlung oder: Der geflochtene Zopf185

 Unpersönliche Konflikte und abstrakte Antagonisten189

 Konflikt: aufsteigend, vorschwebend, springend.....192

 Fünf Säulen198

 Übungen.....202

7. REWRITE! 209

 Kritik210

 Die fünf Phasen des Sterbens, oder Wie geht's jetzt weiter?212

 Phase 1: Leugnen.....212

 Phase 2: Zorn.....213

 Phase 3: Verhandeln213

 Phase 4: Depression214

 Phase 5: Akzeptanz215

 Neu erfinden statt ausbessern, abschleifen, ankleben.....216

 Einen Schritt zurück218

 Die »Eigentlich-schon-ganz-gut«-Falle.....222

 Die Story224

 Szenen.....225

 Dialoge226

 Charakter Reloaded229

 Komplexe Beziehungen und magische Hilfsmittel: »als-ob«229

 Zentrale Dynamik einer Beziehung: »als-ob«.....231

8. TRAINING UND RESSOURCEN EINES DREHBUCHAUTORS	235
Beobachten	236
Erinnern.....	238
Imagination	240
Gefühle	241
Empathie	244
Intuition	248
9. SCHREIBBLOCKADE	253
Schwierigkeiten beim Schreiben	253
Konzentration	255
Freiheit zu scheitern	257
Dem Monster ins Angesicht schauen	258
Viel Schreiben	259
Drei Lösungen für jedes Story-Problem	260
Triff eine Entscheidung - irgendeine.....	261
Im Zweifel Liebe	262
Eine persönliche Verbindung	264
Bevor der Groschen fällt	264
Flow	265
Fragen, Fragen, Fragen	266
Respekt	267
EPILOG	271
Schreiben	271
Leben	273
Vertrauen	274
Freude	275
ANHANG	277
Beispiel: Szene aus dem Kinospießfilm NEMESIS – Ziele, Strategien, Beats	277
Index Filmtitel	297
Glossar.....	307