

Inhalt

1	Historischer Abriß und Ausblick	11
1.1	Die Filmindustrie im Wandel der Geschichte	11
1.1.1	1895-1918: Von der Erfinderwerkstatt zum Filmkonzern	11
1.1.2	1919-1932: Von der Blütezeit des Stummfilms zum Tonfilm ...	20
1.1.3	1933-1945: Vom Tonfilm in den faschistischen Abgrund	31
1.1.4	1945-1961: Von der Stunde Null zurück in die Zukunft	41
1.1.5	1962-1984: Von Oberhausen in die Arme des Fernsehens	61
1.1.6	1985-2000: Mit dem dualen Fernsehsystem ins Internet	76
1.2	Die USA – ein Vorbild für die Symbiose von Kunst und Kommerz?	89
1.3	Der Wandel der Märkte als Film- und Fernsehgeschichte	90
2	Der Produzent – zwischen Beruf und Berufung	102
2.1	Drei Definitionen des Begriffs „Produzent“	103
2.2	Drei hinführende Berufe	105
2.2.1	Der Herstellungsleiter	106
2.2.2	Der Produktionsleiter	107
2.2.3	Der Dramaturg (<i>script editor</i>)	108
2.3	Kurzer Ausflug in die USA	110
2.3.1	<i>Majors und Independents</i>	110
2.3.2	Der <i>producer</i>	115
2.3.3	Der <i>creative producer</i>	116
2.3.4	Der <i>executive producer</i>	117
2.3.5	Der <i>associate producer</i>	118
2.3.6	Der <i>line producer</i>	118
2.3.7	Weitere US-amerikanische Bezeichnungen	119
2.4	Die deutsche Situation	120
2.4.1	Die drei Hauptrisiken bei der Filmherstellung	120
2.4.2	Die zwei Grundkategorien des Produzenten	124
2.4.3	Der Producer	128
2.4.4	Der Fernsehredakteur als Producer	130

2.5	Übersicht über Produzentenkategorien	131
2.5.1	Der Kinofilm-Produzent	134
2.5.2	Der <i>Low-budget</i> -Produzent	136
2.5.3	Der Koproduzent	141
2.5.4	Der Dokumentarfilm-Produzent	145
2.5.5	Der Multimedia-Produzent / Der Web(-TV)-Produzent	146
2.5.6	Der Animationsfilm-Produzent	147
2.5.7	Der Fernsehproduzent	149
2.5.8	Der Werbefilm-Produzent	162
2.5.9	Der Wirtschaftsfilm-Produzent	163
3	Kriterien der Profession	165
3.1	Indikatoren der Professionalisierung	165
3.2	Das Berufsbild	170
3.2.1	Ausbildung	170
3.2.2	Weiterbildung	176
3.2.3	Tätigkeiten	179
3.2.4	Aufstiegschancen	179
3.2.5	Verdienstmöglichkeiten	182
4	Die Rolle des Produzenten im Herstellungsprozeß	185
4.1	Der universelle Raster: die vier Phasen der Filmherstellung	185
4.2	Das Potential des Produzenten	186
4.3	Der kreative Prozeß: der Produzent als Stoffentwickler	188
4.3.1	Das <i>story department</i> in den USA	188
4.3.2	Stoffsuche und Stoffentwicklung	194
4.3.3	Kriterien der Stoffauswahl - Versuch einer Checkliste	207
4.3.4	Die Vorstufen des Drehbuchs	209
4.3.5	Das Drehbuch	212
4.3.6	Der Autorenvertrag	215
4.4	Der strategische Prozeß: der Produzent als Agent	216
4.4.1	Das <i>package</i>	216
4.4.2	Die Finanzierung	224

4.5	Der operative Prozeß: der Produzent als Produktionsfachmann im Umgang mit Künstlern	229
4.5.1	Die Vorbereitung (<i>preproduction</i>)	229
4.5.2	Die Dreharbeiten (<i>production</i>)	234
4.5.3	Die Endfertigung (<i>postproduction</i>)	240
4.6	Der Verwertungsprozeß: der Produzent als Medienunternehmer	246
4.6.1	Marketing	248
4.6.2	Promotion, Pressearbeit und Werbung	253
4.6.3	Verleih	254
	Über die Autoren	256
	Dank	257
	Abkürzungsverzeichnis	260
	Literaturnachweis	261
	Anschriften	270
	Register	271