

26.09.2024

Landesfachtag

Medienbildung & Digitalisierung

Souverän, sicher und nachhaltig agieren in der digitalen Welt

Im Auftrag

Eine Kooperation von

Filmanalyse kreativ

Landesfachtag Medienbildung & Digitalisierung

Thomas Brückler

- Deutsch / Englisch / Mediengestaltung (WU / Profilkurs)
 - Schule: Goethe-Gymnasium Bensheim
- Fortbildner an der Lehrkräfteakademie
 - Themen: Bildbearbeitung, Videoproduktion, Animation, 3D

Filmanalyse kreativ

Überblick

- Organisatorisches, Kompetenzerwerb, Pädagogisches, Rechtliches
- Der Edupool
- Technisches
- **Filmanalyse kreativ**
- Fragen & Feedback

Filmanalyse kreativ

Kompetenzerwerb

KMK-Strategie »Bildung in der digitalen Welt« (2016/21)

1. Suchen, Verarbeiten, Aufbewahren
2. Kommunizieren und Kooperieren
3. Produzieren und Präsentieren
4. Schützen und sicher Agieren
5. Problemlösen und Handeln
6. Analysieren und Reflektieren

Filmanalyse kreativ

Kompetenzerwerb

KMK-Strategie »Bildung in der digitalen Welt« (2016/21)

1. Suchen, Verarbeiten, Aufbewahren
2. Kommunizieren und Kooperieren *Eine Szene planen*
3. Produzieren und Präsentieren *Eine Szene produzieren*
4. Schützen und sicher Agieren
5. Problemlösen und Handeln *Technik / Gestaltung*
6. Analysieren und Reflektieren *Gestaltungselemente*

Filmanalyse kreativ

Anlässe

- Medienbildung / KMK-Kompetenzen
- Literaturverfilmung zu Lektüre
- „Pflichtfilme“ in der Oberstufe
- Gestaltungsmittel in Sachfilmen (alle Fächer)

Filmanalyse kreativ

Kreative Filmgestaltung

- Analyse / Input
 - Theoretische Kompetenzen
 - Produktion = Vertiefung

Filmanalyse kreativ

Recht am eigenen Bild

- Der niederschwellige Einsatz von Video ist meist durch die **Datenschutzerklärung der Schule** abgedeckt – bitte prüfen!
- Andernfalls **Einverständniserklärung** einholen.
- Verbleib von **Rohmaterial und Lernprodukten** klären.

Filmanalyse kreativ

Der edupool Hessen

The screenshot shows the homepage of the edupool Hessen website. At the top, there is a navigation bar with the edupool Hessen logo on the left, the site name 'edupool Hessen' in the center, and a search icon and 'Login' link on the right. Below the navigation bar, a welcome message reads 'Willkommen in der Mediathek – Bergstraße/Heppenheim'. A search bar with the placeholder text 'Suche nach Stichwort ...' is prominently displayed. Below the search bar, there are two dropdown menus for 'Fachauswahl' and 'Klassenstufe', and a checkbox labeled 'Nur Online'. The main content area features a 'News' section with four featured articles. Each article includes a thumbnail image, a date, and a title. The first article is dated 26.06.2024 and is about 'Fortbildung vor den Sommerferien 2024 - Medienportal Edupool 3.0'. The second is dated 28.02.2023 and is about 'Das Digitale Chemieregal - In 67 Kapiteln das Grundwissen der Chemie'. The third is dated 13.09.2023 and is about 'CompuLearn - Englisch: Alle wichtigen Grammatikthemen für die 5. bis 7. Klasse'. The fourth is dated 03.07.2023 and is about 'FWU Mediathek'. A link '> Alle News anzeigen' is located to the right of the news section. At the bottom of the page, there is a footer with links to 'Impressum', 'Datenschutz', 'FAQ', 'Nutzungsbedingungen', and 'Kontakt'.

edupool Hessen

Willkommen in der Mediathek – Bergstraße/Heppenheim

Suche nach Stichwort ...

Fachauswahl Klassenstufe Nur Online

News

26.06.2024 Fortbildung vor den Sommerferien 2024 - Medienportal Edupool 3.0

28.02.2023 Das Digitale Chemieregal - In 67 Kapiteln das Grundwissen der Chemie

13.09.2023 CompuLearn - Englisch: Alle wichtigen Grammatikthemen für die 5. bis 7. Klasse

03.07.2023 FWU Mediathek

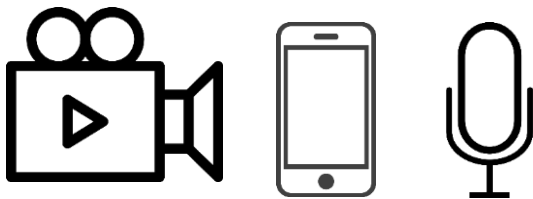
> Alle News anzeigen

Impressum Datenschutz FAQ Nutzungsbedingungen Kontakt

Filmanalyse kreativ

Technisches

Aufnahme

Nachbearbeitung

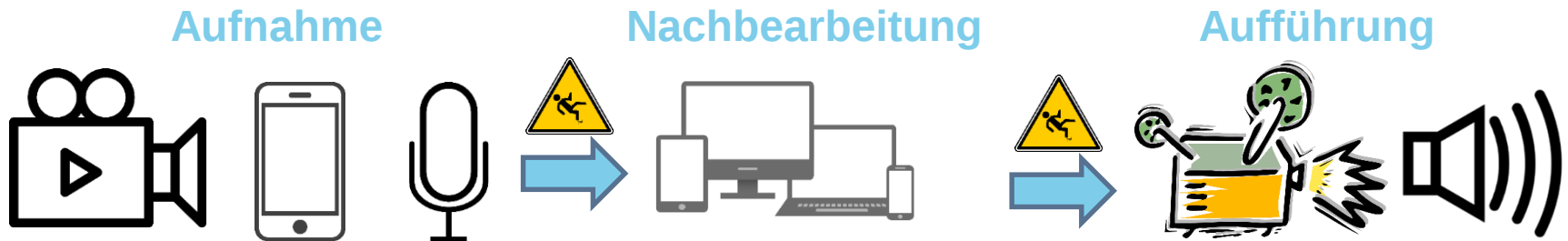

Aufführung

Filmanalyse kreativ

Technisches

Filmanalyse kreativ Überblick

1. Kameraeinstellung
2. Kamerabewegung
3. Bildgestaltung / Licht
4. Schnitt
5. Ton

Filmanalyse kreativ

Filmbeispiel: „Das Geschenk“ von Jacob Frey

- Kurzfilm, 4 Minuten Laufzeit
- Entstanden an der Filmakademie Baden-Württemberg (Ludwigsburg)
- Technik: 3D-Animation
- Regie: Jacob Frey
- Verleih: Matthias-Film (Berlin)
- Quelle: Edupool (Teil der Sammlung „Alles anders – Von Stärken und Schwächen“ (Signatur: 5564080; Landeslizenz bis 27.08.2027)

„Das Geschenk“

Filmanalyse kreativ

1. Kameraeinstellung

Einstellungsgrößen
Kameraperspektiven

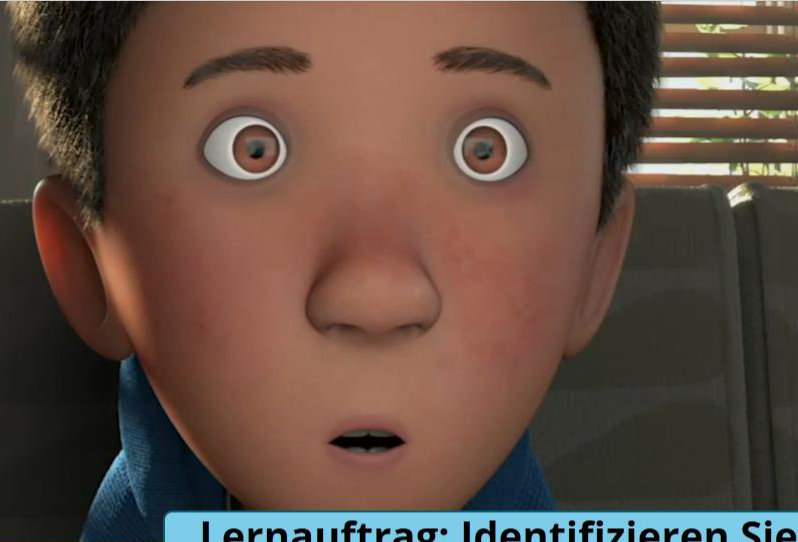
Detail		Detail		Groß		Nah		
Halbnah		Halbtot		Total		Weit		
Dargestellt / Betont werden ... (Bildquelle: „The Haunted House“ (USA 1921) von B. Keaton und E. Cline, Public Domain)								
Einstellungs- größe	Gegen- stand	Ge- fühl	Gesichts- ausdruck	Körper- haltung	ganze Person	Bewe- gung	Position im Raum	Ort
Detail	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Groß	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nah	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Halbnah	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Halbtot	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Total	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Weit	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Auftrag: Welche Aspekte einer Einstellung kommen durch die jeweilige Einstellungsgröße besonders gut zum Ausdruck?

Detail		Detail		Groß		Nah		
Halbnah		Halbtot		Total		Weit		
Dargestellt / Betont werden ... (Bildquelle: „The Haunted House“ (USA 1921) von B. Keaton und E. Cline, Public Domain)								
Einstellungs- größe	Gegen- stand	Ge- fühl	Gesichts- ausdruck	Körper- haltung	ganze Person	Bewe- gung	Position im Raum	Ort
Detail	●	○	○	○	○	○	○	○
Groß	●	●	●	○	○	○	○	○
Nah	○	●	●	●	○	○	○	○
Halbnah	○	●	●	●	○	●	●	●
Halbtot	○	○	●	●	●	●	●	●
Total	○	○	○	●	●	●	●	●
Weit	○	○	○	○	●	●	●	●

Auftrag: Welche Aspekte einer Einstellung kommen durch die jeweilige Einstellungsgröße besonders gut zum Ausdruck?

1

2

3

4

Lernauftrag: Identifizieren Sie die Einstellungsgrößen.

Edumap

Bilder: „Das Geschenk“ /
Matthias-Film / Jacob Frey

1

Groß

2

Halbtotat

Lösungen

3

Detail

4

Total

Bilder: „Das Geschenk“ /
Matthias-Film / Jacob Frey

Filmanalyse kreativ

Interpretation der Kameraeinstellung im Kontext der Narration.

- Was ist zu sehen? Wieso?
- Was wird hervorgehoben? Wieso?
- Was wird erzählt? Einordnung in Kontext. Rückbezug / Antizipation.
- Blickrichtungen
- Emotionen
- Beziehungen
- Raum / Verhältnis zum Raum / Hintergrund

Filmanalyse kreativ

- Groß
- Betonung des Gesichtsausdrucks / des Blicks (gebannt)
- Hintergrund ist nur zu erahnen: Abgedunkelter Raum, draußen Tageslicht -> Abschottung; nach innen gekehrt
- Betrachtetes Objekt bislang nicht klar -> Publikum spekuliert, was es sein könnte; Interesse wird geweckt. (Nur die Tonebene verrät ansatzweise, was die Figur sieht / erlebt [Computerspiel])

Filmanalyse kreativ

- Halbtotale bis halbnah
- Über die Schulter (Gespräch)
- Subjektive bzw. personale Erzählperspektive / Nähe zum Jungen; Mutter wird als „entfernt“ / „außerhalb“ wahrgenommen

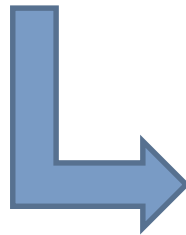
Filmanalyse kreativ

- Detail
- Subjektive Erzählhaltung (POV) wie im Computerspiel
- Fokus auf Objekt, das etwas Unbekanntes / ein Geheimnis enthält / „What's in the box?“

Filmanalyse kreativ

- Detail
- Subjektive Erzählsituation (POV) wie im Computerspiel
- Fokus auf Objekt, das etwas Unbekanntes / ein Geheimnis enthält / „What’s in the box?“

Filmanalyse kreativ

- Total
- Letzte Einstellung, weiter entfernt > Wir verlassen die Welt des Jungen
- Junge und Hund verlassen den Ort > Optimismus, Befreiung, Weiterentwicklung

Filmanalyse kreativ

Kameraperspektiven

Grafiken: <https://nwdl.eu/filmsprache/>

Filmanalyse kreativ

Kameraperspektiven

„Über-die-Schulter“ kommt in Dialogen und anderen Interaktionen von Figuren zum Einsatz.

Üblich ist der Wechsel zwischen zwei symmetrischen „Über-die-Schulter“-Einstellungen.

Siehe auch „Achsensprung“.

Grafiken: <https://nwdl.eu/filmsprache/>

Filmanalyse kreativ

Praxis: Szenenauflösung

- Für eine **Szenenauflösung** wird ein **Drehbuch** in einzelne **Kameraeinstellungen** zerlegt. Dabei werden **Einstellungsgrößen, Perspektiven** sowie gegebenenfalls weitere Aspekte wie **Kamerabewegungen** so bestimmt, dass die **Intention einer Szene** möglichst klar vermittelt wird.

Filmanalyse kreativ

Praxis: Szenenauflösung

Theodor Däubler: Der unheimliche Graf (1921)

Ich saß einmal vor vielen Jahren in Wien beim Nachmittagskonzert in einem Vorstadtgarten. In dieser recht gutbürgerlichen Umgebung hatte ich wahrlich nichts besonders Romantisches erwartet. Doch eine der unerhörlichsten Begebenheiten in meinem ganzen Leben sollte sich dort einfädeln. Zur Sache: die Militärkapelle hatte soeben ein Potpourri aus Verdiopern zu Ende gespielt, als sich eine Hand, ich merkte gleich, es war eine Frauenhand, auf meine Schultern legte. Als ich mich umsah und zugleich aufgestanden war, erkannte ich sofort die blonde Dame, die sich mir so vertraulich genähert hatte. Ich wußte aber auch im Nu, seit vielen Jahren hatte ich sie nicht gesehen: als sie mich, etwas trüblächelnd-anredend, an unsre Bekanntschaft erinnern wollte, war mir auch schon ihr Name eingefallen. »Frau von Carpegna, wie geht es Ihnen?«, sprach ich sie auf deutsch an; sie war nämlich geborne Wienerin, Gattin eines italienischen Edelmannes. »Ich danke, Herr Däubler; es freut mich, daß Sie sich noch auf mich besinnen können, mir geht es schlecht!« War ihre Antwort. Wir sahen uns einen Augenblick lang, so zwischen scharf und zögernd, an. [...]

Quelle: <https://www.projekt-gutenberg.org/daeubler/ungraf/chap001.html>

Filmanalyse kreativ

2. Kamerabewegung

Schwenk, Fahrt, Flug und mehr

Filmanalyse kreativ

Kamerabewegung: Möglichkeiten

- Schwenk horizontal / vertikal
- Kamerafahrt vorwärts / seitwärts / rückwärts (per Dolly, Fahrzeug etc.)
- Kranfahrt aufwärts / abwärts / vorwärts / seitwärts / rückwärts
- Zoom (optische Illusion einer Bewegung)
- Handkamera vs. Stativ etc.
- Steadycam / Gimbal (Handkamera mit mechanischer / elektronischer Stabilisierung)
- Drohnenflug
- Motion Control (computergesteuerte Kamerabewegung)

Filmanalyse kreativ

Kamerabewegung: Funktionen

- Vermittlung der Dynamik von Ereignissen
- Veränderung der Kameraeinstellung ohne Schnitt
- Aufmerksamkeitslenkung (meist eleganter und klarer als durch Schnitt)
- Räumliche Orientierung
- Subjektivität
- Vermittlung von Räumlichkeit (Parallaxe)

Beispiel „Lola rennt“

Filmanalyse kreativ

Kamerabewegung: Funktionen

Inszenieren Sie eine einfache Szene – z.B. eine Person geht zu einem Raum oder Schrank und öffnet die Tür – zwei Mal:

Variante 1: Verschiedene statische Kameraeinstellungen, Änderung der Einstellungsgrößen durch Schnitte.

Variante 2: Insgesamt weniger verschiedene bewegte Kameraeinstellungen, Änderung der Einstellungsgrößen teilweise auch durch Kamerabewegung.

Welche Gestaltungsform bietet sich für welche Inhalte / Stimmungen an?

Filmanalyse kreativ

3. Bildgestaltung

Schärfe

Farbgebung

Licht & Schatten

Filmanalyse kreativ

Aspekte von Bildgestaltung

- Tiefenschärfe / Schärfentiefe
- Form und Anordnung der Figuren / Gegenstände
- Perspektive, Linien (wirkliche sowie gedachte)
- Richtungen (von Bewegungen, Blicken etc.)
- Ordnungsprinzipien: Reihung, Ballung, Gruppierung, Streuung, Symmetrie, Asymmetrie, Schwerpunkt, Kontraste, Dynamik, Statik
- Farbkontraste (hell / dunkel, Licht / Schatten)
- Farbe (z.B. gegensätzlich / kontrastiv oder harmonisch, Farbtöne, Sättigung, Komplementärfarben, Farbtemperatur)

Filmanalyse kreativ Schärfe

Achten Sie auf die Schärfe in diesen Standbildern. Was fällt auf?

Thomas Brückler

1

2

Bilder: „Das Geschenk“ /
Matthias-Film / Jacob Frey

Filmanalyse kreativ

Schärfe

1. Geringe Tiefenschärfe (z.B. durch Zoomobjektiv / lange Brennweite)
2. Große Tiefenschärfe (eher kurze Brennweite / Weitwinkelobjektiv)

Thomas Brückler

1

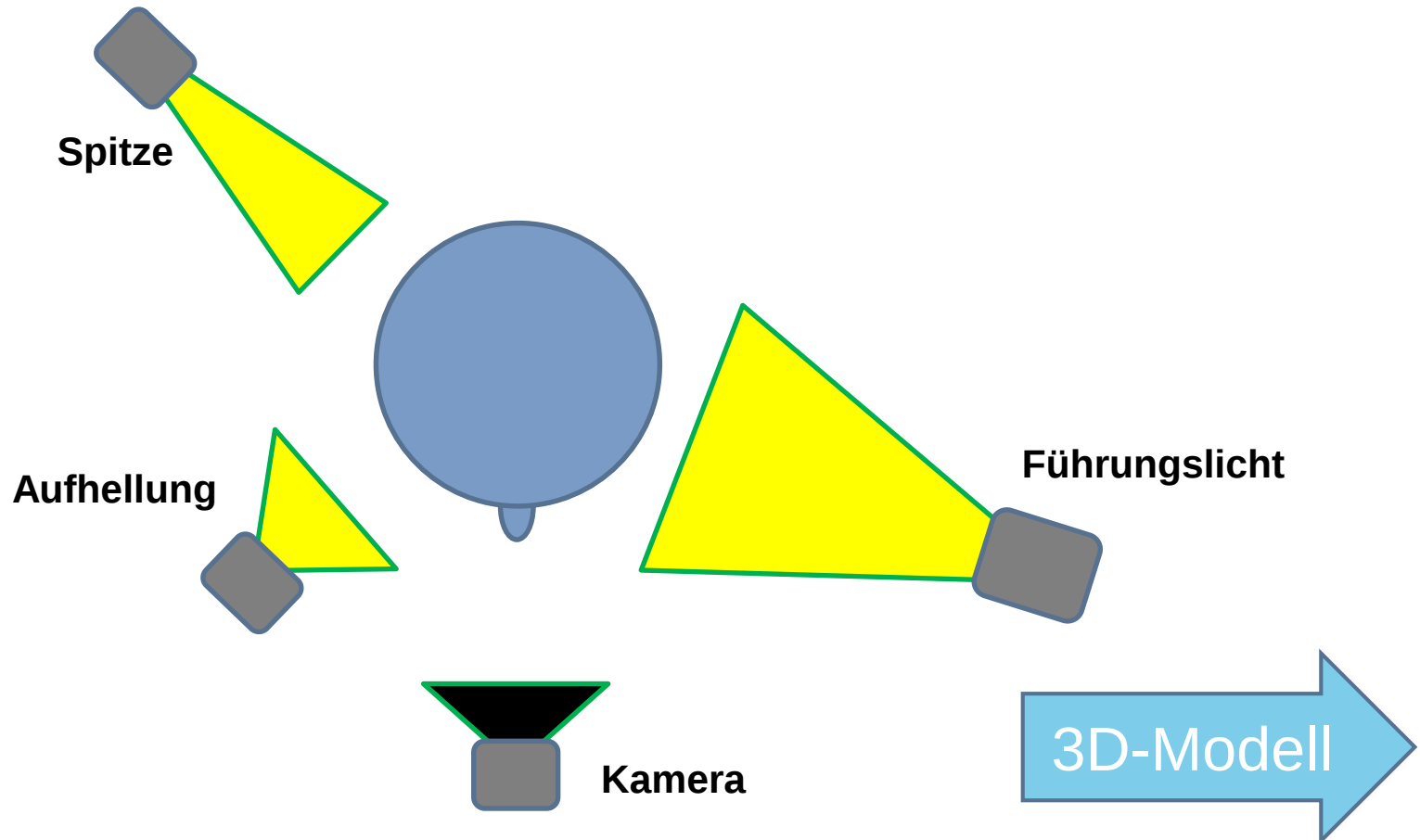
2

Bilder: „Das Geschenk“ /
Matthias-Film / Jacob Frey

Filmanalyse kreativ

Licht: 3-Punkt-Beleuchtung

Filmanalyse kreativ Licht

Bilder: „Das Geschenk“ /
Matthias-Film / Jacob Frey

1

2

3

- Welche Lichtquellen gibt es?
- Wie werden die Figuren beleuchtet?
- Welche Wirkung oder Bedeutung hat der Einsatz von Licht?

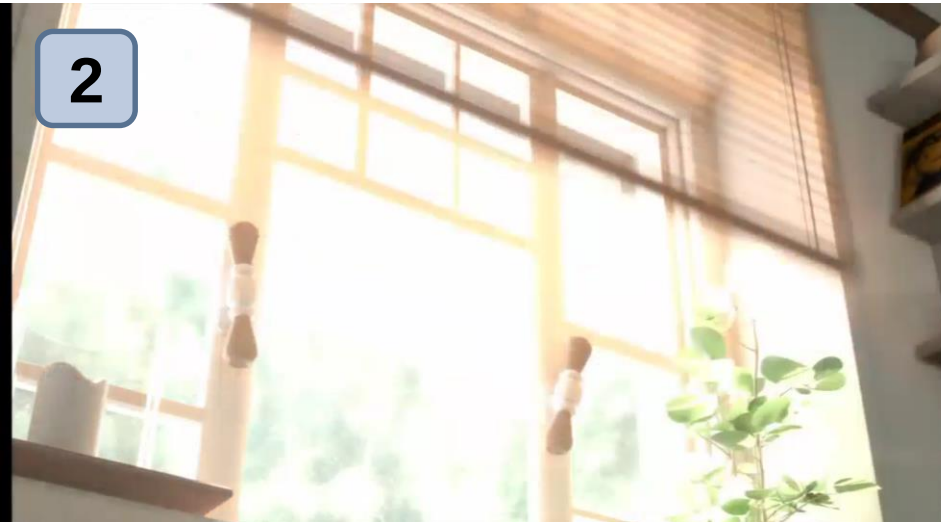
Filmanalyse kreativ Licht

Bilder: „Das Geschenk“ /
Matthias-Film / Jacob Frey

1

2

3

- Wie verändert das Öffnen der Jalousien die Lichtverhältnisse?
- Welche Bedeutung hat diese Veränderung?

Filmanalyse kreativ

Licht: Praxis (Video oder Foto)

Definiert seelische / emotionale Zustände für eine Person.
Sucht oder gestaltet Lichtverhältnisse, die diese Zustände widerspiegeln / verstärken.

Verwendet bei Bedarf Foto-Filter, um den Effekt zu verstärken.

Tipp: Ein weißes A3-Blatt Papier oder ein großes helles Objekt oder Kleidungsstück können als Aufhellung dienen.

Hinweis: Consumer-Kameras stellen die Belichtung standardmäßig automatisch ein und erlauben nur wenig Kontrolle -> Ausprobieren, was möglich ist!

Filmanalyse kreativ

4. Schnitt Montage

Filmanalyse kreativ Schnitt

Einführungseinstellung / Establishing Shot

- Etabliert Spielort / Personen / Positionen / Beziehungen
- Häufig Totale / Weit
- Häufig nicht erste Einstellung -> Publikum wird aktiviert

II.3, Thomas Brückler

1

2

Bilder: „Das Geschenk“ /
Matthias-Film / Jacob Frey

Filmanalyse kreativ

Schnitt

Schnitt im Dialog: Über-die-Schulter

- Wechsel zwischen Sprecherinnen
- Schnitt auch auf zuhörende Person
- Zwischenschnitte auf Details
- Betont Dynamik zwischen den Figuren

Grafiken: <https://nwdl.eu/filmsprache/>

Filmanalyse kreativ Schnitt

Aufgabe:

Wie werden in der folgenden Sequenz Schnitte und Einstellungsgrößen eingesetzt, um die Geschichte und die inneren Vorgänge darzustellen?

(Insgesamt 8 Einstellungen; 02:10-02:30)

Bilder: „Das Geschenk“ /
Matthias-Film / Jacob Frey

Filmanalyse kreativ

Schnitt

Lösungsvorschlag:

1. Über die Schulter / Sicht des Jungen, aufsichtig: Der Hund kommt und schnappt sich den Ball.
2. Nah / Gegenschuss: Junge beobachtet den Hund. Etwas geht sichtlich in ihm vor.
3. Halbnah (?) / Gegenschuss: Hund bemerkt den Blick des Jungen und geht mit dem Ball in seine Richtung.
4. Total (?), orthogonal zur Blickachse / Seutfahrt: Hund geht zum Jungen.
5. Ähnlich 1, aber steiler. Hund kommt an, bietet Beziehung an.
6. Ähnlich 2, aber halbnah / Gegenschuss: Junge versteht zögerlich das Beziehungsangebot.
7. Rückschnitt zu 5 / Gegenschuss: Hund bestärkt Angebot.
8. Ähnlich 6, aber nun wieder nah / Gegenschuss: Fokus auf die Reaktion des Jungen (nimmt Angebot an)

Filmanalyse kreativ

Schnitt: Praxis

Aufmerksamkeitslenkung: Im Schnitt wird durch die Auswahl der Abfolge von Einstellungsgrößen die Aufmerksamkeit des Publikums gelenkt. Dies ist ein zentrales erzählerisches Mittel.

Praxis: Filmt eine kurze Szene, z.B.:

- Eine Person betritt einen Raum und eine andere Person reagiert.

Filmt dafür eine Totale der kompletten Szene sowie einzelne Details und Großaufnahmen.

Schneidet eine Version, in der ihr alle Einstellungen verwendet.
Schneidet eine zweite Version, für die ihr lediglich die Totale trimmt. Vergleicht die Wirkung der Schnittfassungen in Hinblick auf die Aufmerksamkeitslenkung.

Filmanalyse kreativ

Schnitt: Praxis

Aufmerksamkeitslenkung in „To kill a mocking bird“

In der Gerichtsszene während Gregory Pecks Plädoyer hält die Kamera über Minuten auf den Vortragenden. Es wird vollständig darauf verzichtet, zu den Geschworenen zu schneiden. Als Betrachter bekommen wir also keinen Eindruck von deren Reaktionen. Was könnte die Intention sein?

Praxisexperiment: Inszeniert passende Reaktionen der Jury in unterschiedlichen Einstellungsgrößen. Achtet auf die Blickachse. Ladet die Gerichtsszene aus dem Edupool herunter. Schneidet nun euer Material als Inserts in die Originalszene und entsättigt es („schwarzweiß“). Behaltet dabei den Originalton. Vergleicht die Wirkung der Varianten.

Filmanalyse kreativ

5. Tongestaltung

O-Ton, Musik, Foley ...

Filmanalyse kreativ Tongestaltung

Fachbegriffe

- O-Ton (Originalton); ggf. bearbeitet (Schnitt, Entrauschung, Effekte / Hall)
- Musik
- Off-Erzähler
- Foley / Toneffekte
- Audio Lead (Ton aus nächster Szene ist bereits kurz vor dem Schnitt in der Szene zuvor zu hören)
- Synchronisation

Filmanalyse kreativ Tongestaltung

Fachbegriffe

Diegetischer Ton:

- Ton, der Teil der konstruierten Wirklichkeit einer Szene ist und von den handelnden Charakteren auch gehört wird.

Nicht-diegetischer Ton:

- Ton, der über der Szene liegt und nicht von den Figuren gehört wird.

Filmanalyse kreativ Tongestaltung

	Diegetisch	Nicht-diegetisch
Dialog		
Dramatische Filmmusik		
Laserkanone		
Musiker im Film spielt		
Off-Erzähler		
Foley von Schritten		

Filmanalyse kreativ Tongestaltung

	Diegetisch	Nicht-diegetisch
Dialog	✓	
Dramatische Filmmusik		✓
Laserkanone	✓	
Musiker im Film spielt	✓	
Off-Erzähler		✓
Foley von Schritten	✓	

Filmanalyse kreativ Tongestaltung

Praxisübung zur Tongestaltung

Material: Ein Filmausschnitt ohne Ton (Z.B. den Ton im Schnittprogramm löschen und den Film neu exportieren.)
Aufgabe: Vertonen Sie den Filmausschnitt mit eigenen Dialogen, Geräuschen, Atmosphäre und Musik.

Filmanalyse kreativ

Fragen & Rückmeldungen

Fortbildungsangebote im Bereich „Kreatives Arbeiten und Medienproduktion“ (<https://t1p.de/Medienproduktion>)

- Einstieg in den Videoschnitt / Zauberfilme
 - Film-Projekte in der Sekundarstufe I
 - Film- und Podcast-Projekte im Deutschunterricht der Sekundarstufe II
 - Erklärvideos nutzen, produzieren und produzieren lassen
 - Filmanalyse kreativ
-
- *Online teilnehmen im „Wochenplan Fortbildung“*
<https://schulportal.hessen.de/fortbildungen/>
 - *Präsenzveranstaltungen für Pädagogische Tage*
<https://schulportal.hessen.de/fortbildungen/paedagogische-tage-zur-medienbildung/>

Evaluation

Wir freuen uns auf Ihr Feedback:

Gesamtverantwortung Medienbildung

- Leitung Dezernat II. 3 Medien
Ingo Antony
ingo.antony@kultus.hessen.de
- Stellvertretende Leitung Dezernat II. 3 Medien
Markus Pleimfeldner
markus.pleimfeldner@kultus.hessen.de

26.09.2024

Landesfachtag

Medienbildung & Digitalisierung

Souverän, sicher und nachhaltig agieren in der digitalen Welt

Im Auftrag

Eine Kooperation von