

Digital filmen

Das umfassende Handbuch

DAS INHALTS- VERZEICHNIS

» Hier geht's
direkt
zum Buch

Auf einen Blick

TEIL I Planung	23
Grundlagen der Ein-Mann-Videoproduktion • Die Filmidee • Von der Idee zum Film • Be prepared	
TEIL II Aufnahme	117
Das digitale Bild • Die richtige Kamera • Zubehör • Filmen mit der Systemkamera • Kameras in Action: Smartphone, Actioncams und Drohnen • Das Handwerk des Filmens • Die Bildgestaltung • Von der Einstellung zur Szene • Workshop Filmen	
TEIL III Schnitt	373
Die Kunst des Filmschnitts • Das optimale Schnittsystem • Das Schnittprojekt • Die ersten Schritte • Montagetechniken, Ton und Grafik • Videoeffekte • Workshop Schnitt	
TEIL IV Präsentation	587
Der Feinschliff • Die Veröffentlichung eines Films • Liveproduktion • Die Archivierung	

Inhalt

Vorwort	21

TEIL I Planung

1 Grundlagen der Ein-Mann-Videoproduktion

1.1 Der Videojournalist	25
1.1.1 Autor und Regisseur	27
1.1.2 Kameramann	27
1.1.3 Cutter	28
1.2 Die Story	28
1.3 Die Bausteine eines Films	29
1.3.1 Bild	30
1.3.2 Ton	30
1.3.3 Musik	31
1.3.4 Grafik	32
1.4 Der Film im Kopf	32

2 Die Filmidee

2.1 Die Idee zu einem Film	35
2.2 Zutaten	36
2.2.1 Die Filmgeschichte	36
2.2.2 Die Wahrheit im Film oder der magische Augenblick	38
2.2.3 Die doppelte Verantwortung im Film	40
2.3 Dokumentarisches oder szenisches Arbeiten	41
2.3.1 Fiktion	42
2.3.2 Dokumentarfilm	44
2.4 Genrefilme	46
2.4.1 Industriefilm	46
2.4.2 Imagefilm	46
2.4.3 Themenfilm	47

2.4.4	Lehrfilm	47
2.4.5	Enthusiastenfilm	48
2.5	Achtung, Publikum!	49

3 Von der Idee zum Film

3.1	Der Plan zum Film	51
3.1.1	Drehbücher mit KI	52
3.1.2	Die Logline als zündende Filmidee	53
3.1.3	Exposé	56
3.1.4	Treatment	57
3.1.5	Drehbuch	60
3.2	Vom Film zur Szene zur Einstellung	60
3.2.1	Die kleinste Erzähleinheit – die Szene	61
3.2.2	In Schnittbildern denken – Szenen in Einstellungen auflösen	62
3.2.3	Alles Einstellungssache	62
3.2.4	Vorsicht, Ton!	64
3.3	Dramaturgie	65
3.3.1	Bitte würzen – Spannung, Humor und Gefühl	66
3.3.2	Chronologie vs. Diskontinuität	67
3.3.3	Weniger ist mehr – wichtig statt umfassend	68

4 Be prepared

4.1	Drehvorbereitungen	71
4.1.1	Vor Ort – Location	72
4.1.2	Zum Gespräch bitte: Casting	77
4.2	Die Kunst der Beschränkung: das Budget	78
4.2.1	Crowdfunding	79
4.3	Den Zuschauer immer vor Augen – das Format	81
4.4	Nicht den Anschluss verlieren – Kontinuität	82
4.4.1	Verstöße gegen die Kontinuität vermeiden	83
4.4.2	Schnittbilder	85
4.5	Recht	87
4.5.1	Fragen, die Sie sich stellen sollten	88
4.5.2	Urheberrechte	89
4.5.3	Nutzungsrechte	92

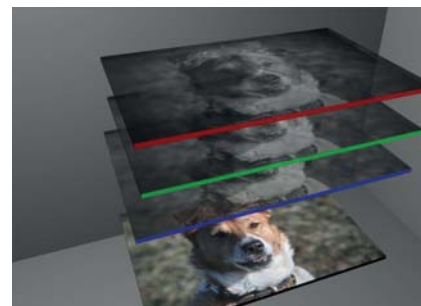
- 4.5.4 Schutzrechte von Personen 93
- 4.5.5 Model-Release 97
- 4.5.6 Schutzrechte von Gebäuden und
Kunstwerken 98
- 4.5.7 Drehen im öffentlichen Raum 99
- 4.5.8 Versicherungen 101
- 4.5.9 Die deutsche Verwertungs-
gesellschaft GEMA 101
- 4.5.10 Drehen mit Kindern und Jugendlichen ... 105
- 4.5.11 Drehen in Naturschutzgebieten 106
- 4.6 Künstliche Intelligenz in der Bildproduktion 107**
  - 4.6.1 Den Umgang mit der KI lernen 108
  - 4.6.2 Videos promoten 108
  - 4.6.3 KI in der Produktion 113
  - 4.6.4 Die Grenzen der KI 114

TEIL II Aufnahme

5 Das digitale Bild

- 5.1 **Das Rohmaterial zum Film 119**
  - 5.1.1 Fotograf oder Kameramann 120
- 5.2 **Eigenschaften und Technik 122**
  - 5.2.1 Normen und Standards 122
  - 5.2.2 Fernsehstandards 123
  - 5.2.3 Auflösung – von SD zu HD 124
  - 5.2.4 Aspect-Ratio (Seitenverhältnis) 125
  - 5.2.5 Bildrate 126
  - 5.2.6 Farbräume, Farbtiefe und Farbabtastung 127
  - 5.2.7 Aufnahme­standards 130
  - 5.2.8 Kompressionsverfahren – von MPEG-2
zu MPEG-4 und HEVC 133
  - 5.2.9 RAW-Video 134
- 5.3 **Presets 134**
- 5.4 **Filmen in der dritten Dimension 136**

6 Die richtige Kamera

6.1	Die Zukunft steht vor der Tür	139
6.2	So funktioniert eine Videokamera	140
6.3	Profi- oder Amateurkamera?	141
6.4	Kameratypen	142
6.4.1	Consumer-Camcorder	145
6.4.2	DSLR	146
6.4.3	Smartphones	147
6.4.4	Actioncams	148
6.4.5	Spiegellose Systemkameras	148
6.4.6	Semiprofessionelle Videokameras	152
6.4.7	High-End-Kameras	154
6.4.8	Fazit: Welcher Kameratyp darf es nun sein?	154
6.5	Ausstattungsmerkmale	155
6.5.1	Sensor	155
6.5.2	Objektive	157
6.5.3	Bedienkonzept	159
6.5.4	Monitor (Viewfinder)	161
6.5.5	Speicher	163
6.5.6	Verarbeitung	165
6.5.7	Ein- und Ausgänge	166
6.5.8	Audio	168
6.5.9	Akkus	169

7 Zubehör

7.1	Licht	172
7.1.1	Das richtige Licht	174
7.1.2	Farbtemperatur	175
7.1.3	Lichtzubehör	177
7.2	Ton	178
7.2.1	Externes Richtmikrofon	178
7.2.2	Funkmikros	180
7.2.3	Tonzubehör	181
7.2.4	Tonaufnahmen manuell ansteuern	184
7.3	Stativ	185
7.3.1	Stativkopf	187
7.3.2	Alternativen	188

- 7.4 **Schwebesysteme (Steadycam und Gimbal)** 189
  - 7.4.1 Steadycam 189
  - 7.4.2 Gimbals 191
- 7.5 **Rigs und Cages** 192
- 7.6 **Filter und Matte-Box** 193
  - 7.6.1 ND-, Verlaufs- und Polfilter 194
  - 7.6.2 Matte-Box (Kompendium) und Tulpe 195
- 7.7 **Objektive, Vorsätze und Verdoppler** 196
  - 7.7.1 Weitwinkel 197
  - 7.7.2 Normalbrennweiten 198
  - 7.7.3 Teleobjektiv 198
  - 7.7.4 Filmoptiken 199
- 7.8 **Taschen, Koffer und Rucksäcke** 200
  - 7.8.1 Softbag 201
  - 7.8.2 Hartschalenkoffer 201

8 Filmen mit der Systemkamera

- 8.1 **So wird aus der Fotokamera eine Filmkamera** 204
  - 8.1.1 Matte-Box 205
  - 8.1.2 Monitor 206
  - 8.1.3 Follow-Fokus 207
  - 8.1.4 Fluid-Zoom 208
  - 8.1.5 Rig 208
- 8.2 **Das richtige Objektiv** 211
- 8.3 **Kamera und Gimbal** 213
  - 8.3.1 Gimbal kalibrieren und ausbalancieren ... 214
  - 8.3.2 Probleme mit dem Gimbal 216
- 8.4 **Das Kameramenu** 217

9 Kameras in Action: Smartphone, Actioncams und Drohnen

- 9.1 **Filmen mit dem Smartphone** 222
  - 9.1.1 Smarte Aufnahmetechnik 224
  - 9.1.2 Kamera-Apps fürs Smartphone 226
  - 9.1.3 Die eigene Kamera fernsteuern 227
  - 9.1.4 Schneiden auf dem Smartphone 228
  - 9.1.5 Virtual Reality mit dem Smartphone 228

- 9.2 Actioncams 229
  - 9.2.1 Der Rundumblick – immersives Video 231
- 9.3 Filmen aus der Luft: Drohnen 232
  - 9.3.1 Die Technik 234
  - 9.3.2 Luftfahrtrecht 239
  - 9.3.3 Die fliegende Kamera 241

10 Das Handwerk des Filmens

- 10.1 Von der Fotokamera zur Filmkamera 243
- 10.2 Weißabgleich 247
  - 10.2.1 Farbtemperatur 248
  - 10.2.2 Der automatische Weißabgleich
(Automatic White Balance AWB) 250
  - 10.2.3 Der manuelle Weißabgleich 251
  - 10.2.4 Der definierte Weißabgleich (Preset) 252
  - 10.2.5 Schwierige Farbstimmungen 253
  - 10.2.6 Den Weißabgleich kontrollieren 255
- 10.3 Belichtung 257
  - 10.3.1 Manuelle Blende vs. Blendenaomatik 259
  - 10.3.2 Das Zebra 261
  - 10.3.3 Histogramm und Waveform-Monitor 262
  - 10.3.4 ND-Filter verwenden 266
  - 10.3.5 Schwierige Lichtsituationen 267
  - 10.3.6 Korrektur von Blendenunterschieden 269
- 10.4 Schärfe 271
  - 10.4.1 Schärfentiefe und Bewegungsunschärfe 272
  - 10.4.2 Der Autofokus 273
  - 10.4.3 Arbeiten mit dem Autofokus 274
  - 10.4.4 Manuell scharf stellen 275
- 10.5 Drehen vom Stativ 277
  - 10.5.1 Einrichten der Kamera auf dem Stativ 279
  - 10.5.2 Der Zoom 280
  - 10.5.3 Der Schwenk 280
  - 10.5.4 Technik bei Zooms und Schwenks 282
  - 10.5.5 Der kombinierte Schwenkzoom 283
- 10.6 Die richtige Beleuchtung 284
  - 10.6.1 Das kleine Einmaleins des Filmlichts 285
  - 10.6.2 Auflicht 287
  - 10.6.3 Streiflicht 288

- 10.6.4 Gegenlicht 288
- 10.6.5 Wirkung von Licht 289
- 10.6.6 Licht formen 290
- 10.6.7 Available Light 291
- 10.7 Ton** 294
  - 10.7.1 Atmo 295
  - 10.7.2 Sprache aufnehmen 297
  - 10.7.3 Komplexe Tonsituationen 297
  - 10.7.4 Das eingebaute Kameramikro 298
  - 10.7.5 Das externe Mikro 299
  - 10.7.6 Ton einpegeln 299
- 10.8 Probleme beim Drehen** 302
  - 10.8.1 Probleme am Set: Das Wetter 302
  - 10.8.2 Probleme mit der Ausrüstung 304
  - 10.8.3 Probleme mit dem Personal 305

11 Die Bildgestaltung

- 11.1 Kadrierung** 307
  - 11.1.1 Der Goldene Schnitt 308
  - 11.1.2 Das Bild im Sucher festlegen 309
  - 11.1.3 Konzentration auf das Motiv 311
  - 11.1.4 Einstellungsgrößen 312
  - 11.1.5 Kamerawinkel (Perspektive) 315
  - 11.1.6 Formale Aspekte der Bildkomposition 317
- 11.2 Die definierte Schärfentiefe** 318
  - 11.2.1 Kamerasensor und Schärfentiefe 321
  - 11.2.2 Blende und Schärfentiefe 321
  - 11.2.3 Brennweite und Schärfentiefe 322
  - 11.2.4 Der »Filmlook« 323
- 11.3 Und Action bitte** 324
  - 11.3.1 Die Richtung auf dem Bildschirm 326
- 11.4 Die bewegte Kamera** 328
  - 11.4.1 Kamerafahrten 331
  - 11.4.2 Geschichten mit bewegter Kamera erzählen 332
  - 11.4.3 Die richtige Handhabung einer Handkamera 335
  - 11.4.4 Praxistipp: Schärfe und bewegte Kamera 337
  - 11.4.5 Jemanden mit der Handkamera begleiten 338
  - 11.4.6 Schulterkamera 338

12 Von der Einstellung zur Szene

12.1	Continuity – was man auf jeden Fall von Hollywood lernen sollte	339
12.1.1	Inszenierung	340
12.1.2	Master-Scene-Verfahren	340
12.1.3	Stop-and-go	341
12.1.4	Zwischenschnitte	343
12.1.5	Establishing Shot	346
12.2	Die Sache mit der Achse	347
12.2.1	Die 180-Grad-Regel	348
12.2.2	Mehrere Achsen	349
12.2.3	Den Achsensprung »kaschieren«	349
12.2.4	Die 30-Grad-Regel	351

13 Workshop Filmen

13.1	Interviews und O-Töne	353
13.1.1	Tipps für den perfekten O-Ton	358
13.1.2	O-Ton aus der Hand drehen (die bewegte Szene)	359
13.2	Stopptrick und Zeitraffer	363
13.3	Aufnahmen mit Fahrzeugen	365
13.4	Aufnahmen nach der Stop-and-go-Methode	369

TEIL III Schnitt

14 Die Kunst des Filmschnitts

14.1	Berufswechsel: vom Kameramann zum Cutter	375
14.2	Geschichten komponieren	376
14.2.1	Die Rolle von Regisseur und Cutter	376
14.2.2	Cutter – ein Beruf im Wandel	376
14.2.3	Regisseur und Cutter in einer Person	377
14.3	Die Kunst, eine Geschichte in Bildern zu erzählen	377
14.3.1	Den Zuschauer im Blick	378
14.4	Von der Einstellung zur Szene zum Film	381
14.4.1	Mit verfügbaren Bildern arbeiten	383
14.5	Der Workflow	383

15 Das optimale Schnittsystem

- 15.1 Videoschnitt am Computer 385
- 15.2 Hardware 387
  - 15.2.1 Laptop bzw. Notebook 388
  - 15.2.2 Computer 389
  - 15.2.3 Video- und Grafikkarten 390
  - 15.2.4 Speichersysteme 392
  - 15.2.5 Videomonitor 396
  - 15.2.6 Lautsprecher 399
  - 15.2.7 Tastatur und Maus 400
  - 15.2.8 Netzwerk und Schnittstellen 400
  - 15.2.9 DVD- und Blu-ray-Brenner 401
- 15.3 Software 402
  - 15.3.1 Was muss eine Schnittsoftware können? 402
  - 15.3.2 Welche Software für wen? 402
  - 15.3.3 Codecs – die Arbeitstiere 403
  - 15.3.4 Filter, Tools und Effekte 405
  - 15.3.5 Farbkorrektur 405
  - 15.3.6 Die Effektkategorie 3DVE 406
  - 15.3.7 Audiofilter – Limiter, Denoiser, Equalizer 407
  - 15.3.8 Keys (Chroma- und Luma-Key) 407
  - 15.3.9 Schriftgenerator 408
  - 15.3.10 Freie Software zur Videobearbeitung 409
- 15.4 KI im Videoschnitt 410
- 15.5 Übersicht Videoediting-Software 412
  - 15.5.1 Lightworks 412
  - 15.5.2 DaVinci Resolve 20 414
- 15.6 Kostenpflichtige Software zur Videobearbeitung 415
  - 15.6.1 Avid Media Composer und Avid Studio 415
  - 15.6.2 Adobe Premiere Pro 417
  - 15.6.3 Final Cut Pro XI 417
- 15.7 Das Schnittsystem konfigurieren 418

16 Das Schnittprojekt

- 16.1 Das Drama nimmt Gestalt an 421
- 16.2 Bausteine eines Films 422
  - 16.2.1 Video 422
  - 16.2.2 Musik 423

16.2.3	Geräusche	424
16.2.4	Grafik	425
16.3	Der Weg von der Kamera in den Computer	427
16.3.1	Datentransfer von der Chipkarte	428
16.3.2	Überspielen von digitalem Filmmaterial von Band oder DVD bzw. Aufzeichnen eines Livestreams	429
16.3.3	Videodaten in die Cloud	430
16.3.4	Import von Dateien in ein Projekt	431
16.4	Rohmaterial sichten	431
16.4.1	Überblick verschaffen	432
16.4.2	Rohmaterial mit Software organisieren ...	433
16.5	Der Schnittplan	436
16.6	Ein Filmprojekt beginnen	440
16.6.1	Projektdateien anlegen	440
16.6.2	Daten importieren	442
16.7	Projektformat festlegen	444
16.7.1	Bildrate (Framerate)	446
16.7.2	Halbbild oder Vollbild	448
16.7.3	Seitenverhältnis (Aspect-Ratio)	451
16.7.4	Stereo, Mono oder Surround-Ton	452
16.8	Das User Interface	453
16.8.1	Die Timeline	457
16.9	Verwaltung der Festplatte	462
16.9.1	Festplatten defragmentieren	462
16.9.2	Schneiden mit LOG- und RAW-Material	463

17 Die ersten Schritte

17.1	Der erste Kontakt	469
17.1.1	Besonderheiten von Adobe Premiere Pro	470
17.1.2	Das Schnittsystem kennenlernen	471
17.1.3	Ein erster Schnitt	473
17.2	Die Basiswerkzeuge des Filmschnitts	475
17.2.1	Arbeiten mit Spuren	476
17.2.2	Spuren im Schnittprojekt planen	478
17.2.3	Insert und Overwrite	480
17.2.4	Extract und Delete	482

- 17.2.5 Rollen 484
- 17.2.6 Audio- und Videospuren
verknüpfen und trennen 485
- 17.3 Probleme des Cutter-Alltags 487**
  - 17.3.1 Beispiel: Eine Szene auf Musik schneiden 488
- 17.4 Die Basistechniken des Filmschnitts 490**
  - 17.4.1 Der schnelle Schnitt – Rough Cut 491
  - 17.4.2 Der exakte Schnitt (3-Punkt-Schnitt) 498
  - 17.4.3 Zeitinterpolation (4-Punkt-Schnitt) 500
- 17.5 Nach dem Schnitt ist vor dem Schnitt 503**

18 Montagetechniken, Ton und Grafik

- 18.1 Von Szene zu Szene – Übergänge 505**
- 18.2 Schnitt und Blenden 506**
  - 18.2.1 Einfache Blende 506
  - 18.2.2 Effektblenden 509
  - 18.2.3 Die richtige Länge 512
- 18.3 Der Ton zum Film (Rough Editing) 512**
  - 18.3.1 Tonlücken füllen 514
- 18.4 Ton normalisieren 515**
  - 18.4.1 Arbeiten mit Submixspuren 518
  - 18.4.2 Der Audiospur-Mischer 519
  - 18.4.3 Filter zuordnen 522
- 18.5 Schriften und Grafik 526**
  - 18.5.1 Software-Plug-ins und -Add-ons 526
  - 18.5.2 Bauchbinden und Schriftzug-
einblendungen (Titling) 527
  - 18.5.3 Animierte Grafik-Inserts 530

19 Videoeffekte

- 19.1 Grundtechniken 537**
  - 19.1.1 Keyframe-Animation und Effektspuren ... 538
  - 19.1.2 Arbeiten mit Zahlenwerten 543
- 19.2 Geschwindigkeitseffekte 545**
  - 19.2.1 Zeitlupe 546
  - 19.2.2 Zeitraffer 547

19.3 Keying	551
19.3.1 Luminanz-Key	553
19.3.2 Chrominanz-Key	553
19.3.3 Alpha-Key und Travelling-Matte	555
19.3.4 Beispiel: Schrift mit Hintergrundsignal füllen	556
19.3.5 Beispiel: Den Hintergrund einkeyen	557
19.4 3DVE	559
19.5 Farb- und Oberflächeneffekte	560
19.5.1 360- und 180 Grad Videos	563
19.6 Rendern	563

20 Workshop Schnitt

20.1 Premiere Pro: Ein neues Projekt anlegen	565
20.2 Medien importieren	571
20.3 Szene schneiden	576
20.4 Offlinemedien wieder verknüpfen	584

TEIL IV Präsentation

21 Der Feinschliff

21.1 Bildkorrektur	590
21.1.1 Farbmanagement – ein heißes Eisen	591
21.1.2 Die Voraussetzungen	592
21.1.3 Der Waveform-Monitor	593
21.1.4 Das Vektorskop	594
21.1.5 Histogramm	594
21.1.6 Messgeräte in der Praxis	596
21.1.7 Monitor kalibrieren	599
21.2 Bildkorrekturen durchführen	600
21.2.1 Korrektur von Überbelichtung und Unterbelichtung	609
21.2.2 Video begrenzen	612
21.2.3 Die Korrektur der Farbe	612
21.2.4 Die Farbkorrektur für Profis	615
21.2.5 Vorsicht, Haut!	618
21.2.6 Der Look im Film	620

- 21.3 **Tonkorrektur** 623
  - 21.3.1 O-Töne angleichen 623
  - 21.3.2 Fehler beseitigen 623
  - 21.3.3 Tonkorrektur mit Audioprogrammen 625
- 21.4 **Der fertige Sound zum Film – Mischung** 626
  - 21.4.1 Kommentar und Sprachaufnahme 626
  - 21.4.2 Die Mischung 630
  - 21.4.3 Der Arbeitsbereich für die Mischung 630
  - 21.4.4 Das richtige Lautstärkeverhältnis finden 631
  - 21.4.5 Vorbereitung der Mischung 632
  - 21.4.6 Mischen mithilfe von Keyframing 633
  - 21.4.7 Sprache, Musik und Atmo
harmonisch abmischen 634

22 Die Veröffentlichung eines Films

- 22.1 **Im digitalen Dickicht** 639
  - 22.1.1 Abspielgeräte 641
  - 22.1.2 Anzeigeräte 641
  - 22.1.3 Übertragungswege (Kabel und Anschlüsse) 642
- 22.2 **Eine Frage von Format – die Ausspielung** 644
  - 22.2.1 Videoplayer 645
  - 22.2.2 DVD und Blu-ray 646
  - 22.2.3 Fernsehen 646
  - 22.2.4 Videos im Browser 646
  - 22.2.5 Kino 647
- 22.3 **Ausspielen eines Films** 648
  - 22.3.1 Wahl des Formats 648
  - 22.3.2 Das Problem mit den Pixeln 649
  - 22.3.3 Beschneiden des Bildes 649
  - 22.3.4 Up- und Down-Konvertierung 651
  - 22.3.5 Halbbilder oder Vollbilder 653
  - 22.3.6 Datenrate festlegen 654
  - 22.3.7 Experteneinstellungen 655
- 22.4 **Videoportale** 655
  - 22.4.1 YouTube 656
  - 22.4.2 Vimeo 656
  - 22.4.3 Videos online verkaufen 657

23 Liveproduktion

23.1	Eine neue Entwicklung	659
23.2	Überblick	660
23.2.1	Broadcasting vs. Streaming	661
23.2.2	Liveszenario	662
23.3	Von der Kamera bis zum Konverter: die Technik ...	664
23.3.1	Das Produktionsformat	664
23.3.2	Netzwerk	665
23.3.3	SDI	667
23.3.4	Genlock/Reclocking	668
23.3.5	Kameras	668
23.3.6	Intercom und Tally	670
23.3.7	Bildmischer	670
23.3.8	Patchfelder und Kreuzschienen	673
23.3.9	Instant Replay	674
23.3.10	Licht und Ton	675
23.4	Let's go live	676
23.4.1	Ablaufplanung	676
23.4.2	Aufbauplanung	679
23.4.3	Einsatzplanung	680
23.4.4	Aufbau und Probe	681
23.4.5	Versicherungen	681
23.4.6	Liveproduktion	682
23.4.7	Der Abbau	683

24 Die Archivierung

24.1	Projekte konsolidieren	685
24.1.1	Material organisieren	686
24.1.2	Länge der Clips festlegen	687
24.1.3	Speicherplatz errechnen	687
24.1.4	Projekt exportieren	687
24.2	Speicher	688
24.2.1	Optische Datenträger: CD, DVD und Blu-ray	689
24.2.2	Festplatte	690
24.2.3	Band	691
24.2.4	Abspielgeräte	692
24.2.5	Software	692
24.2.6	Cloud-Lösungen	692

24.3 Archivorganisation	693
24.3.1 Bei einem System bleiben	694
24.3.2 Beschriften	695
24.3.3 Platte defragmentieren	695
Index	696

Die Beispieldateien zum Buch

Dieses Icon in der Randspalte des Buches verweist auf die Beispieldateien.

Auf der Webseite zum Buch www.rheinwerk-verlag.de/6101 können Sie sämtliche Beispieldateien herunterladen. Öffnen Sie den Reiter MATERIALIEN. Bitte halten Sie Ihr Buchexemplar bereit, damit Sie die Materialien freischalten können.

Im Downloadbereich finden Sie neben den Beispielfilmen zusätzliches Arbeitsmaterial sowie weiterführende Informationen. Das Zip-Archiv beinhaltet folgende Ordner:

- ▶ Filme
- ▶ Projekte
- ▶ Zusatzmaterial

Filme

In diesem Ordner finden Sie passend zum Buch zahlreiche Beispiel- und Lehrfilme. Meist sind das kurze Sequenzen und Video-clips, die eine bestimmte Technik zeigen oder vorführen, wie man typische Fehler vermeiden kann.

Sollten Sie die Beispielfilme mit Ihrem Standard-Video-Player nicht abspielen können, empfehlen wir Ihnen die Installation des VideoLAN-Clients (jeweils für Windows und Mac). Bei diesem Programm handelt es sich um einen kostenlosen Video Player, der die allermeisten Film-Formate abspielen kann. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.videolan.org.

Projekte

In diesem Ordner finden Sie drei Beispielprojekte für Adobe Premiere Pro, mit denen Sie einige der in diesem Buch gezeigten Schnittprojekte selbst ausprobieren können.

Zusatzmaterial

Hier finden Sie zwei PDF-Dateien. Die Datei »Hofheim1250.doc« zeigt Ihnen exemplarisch den Aufbau des Treatments für den Dokumentarfilm »Hofheim 1250«. Mehr zum Thema Treatments erfahren Sie in Abschnitt 3.1, »Der Plan zum Film«.

Die Datei »Freigabeerklärung.pdf« können Sie als Mustervertrag nutzen, wenn Sie Schauspieler anheuern. Im Abschnitt 4.5.5, »Model-Release«, erfahren Sie dazu mehr.

Copyright

Beachten Sie: Die Beispieldateien sind ausschließlich für Sie zum Üben vorgesehen! Sie dürfen nicht in kommerziellen Projekten verwendet und nicht weitergegeben werden.