

Kamera und Ton

Art	Wahlpflichtfach		
Studiensemester	1. o 2.		
Häufigkeit des Angebots	jährlich		
Modulverantwortliche/r	Prof. Dipl.-Reg. M.A. Sebastian Grobler		
Workload gesamt	300 Stunden	ECTS-Punkte	10
Präsenzzeit	60 Stunden	SWS gesamt	4
Selbststudienzeit	240 Stunden	Dauer	1 Semester
Teilnahmevoraussetzungen	Zulassung im Schwerpunkt Film & Produktion		
Prüfungsform/-dauer	§ 15 Ausarbeitung (A), Ausarbeitung mit Präsentation (AP), Ausarbeitung mit schriftlicher Erläuterung (AE)		
Lehr- und Lernmethoden	Seminaristische Lehre und praktische Projektarbeit		
Verwendbarkeit	Medienproduktion (M.A.)		
Dozent/in	Titel der Lehrveranstaltung	SWS	
Jan Pieniak, M.A.	Kamera und Ton	4	

Qualifikationsziele

Dieses Modul trägt zu folgenden Qualifikationszielen bei: Q1, Q2, Q4, Q5, Q6

Die Studierenden erlernen die relevanten theoretischen und praktischen Arbeitsweisen der Bild- und Tongestaltung und entwickeln ihre Fähigkeiten durch die Konzeptionierung und Umsetzung eines eigenen Kurzfilmprojektes weiter. Sie sind in der Lage in einem Filmteam zu agieren, Verantwortung zu übernehmen und zu diskutieren. Die Studierenden kennen Abläufe, Aufgaben und Funktionen im Kamera- und Tondepartment in der Vorbereitung, während der Dreharbeiten und in der Postproduktion und sind in der Lage aus einem vorhandenen Drehbuch einen eigenen Film in visuell und auditiv ansprechender Form zu realisieren.

Lehrinhalte

Im Bereich Kamera werden die fotografischen und technischen Grundlagen und die gestalterischen und erzählerischen Möglichkeiten der Kameraarbeit vertieft. Ein Schwerpunkt wird die szenische Auflösung und die Lichtgestaltung im Zusammenspiel mit dem Colorgrading einnehmen. Bei der Lichtgestaltung wird das Leuchten verschiedener Lichtstimmungen mit natürlichem Licht und mit Tages- und Kunstlicht behandelt. Ziel ist es, eine passende visuelle Erzählung für einen Inhalt zu finden. Hierbei gilt es anhand bestehender oder partiell virtueller Motive über Perspektive, Bildkomposition, Linienführung, Kontrast, Schärfe, Farbgestaltung und Kamerabewegung nachzudenken. Im Bereich Ton werden Techniken der Aufnahme von Filmtönen am Set und Arten des Filmtons (Sprachaufzeichnung, Nachsprecher, Nur-Ton, Raumatmosphäre, Fieldrecording), Arbeitsabläufe und Protokolle vertieft. Zudem werden die Arbeitsschritte der Postproduktion im Bereich Ton (Ton-Schnitt, Nachsynchronisation, Nachvertonung, Sounddesign, Vor- und Hauptmischung) unter Nutzung der professionellen Software ProTools erprobt. Ästhetische Gestaltungsprinzipien wie Ton/Bild-Verhältnis, Typen von Klangobjekten, Tonperspektive, Key Sounds, Leitmotive, Verräumlichung, Kontinuität, Dynamik und Musikalisierung der Tonspur, sowie das Zusammenspiel von Filmmusik und Sounddesign werden behandelt. Die erlernten Kenntnisse werden in Ton- und Kameraübungen (Kurzfilmen) umgesetzt, die sich durch eine besondere Audio-Visualität auszeichnen sollen.

Literatur

- Arijon, Daniel: Grammatik der Filmsprache, Zweitausendeins, Frankfurt 2000.
- Box, Harry C.: Set Lightning Technician's Handbook, 4. Auflage, Focal Press, New York, 2010.
- Brown, Blain: Cinematography - Theory and Practice. Iagemaking for Cinematographers and Directors, 3. Auflage, Routledge, New York, 2016.
- Brown, Blain: Motion Picture and Video Lighting - for Cinematographers, Gaffers & Lighting Technicians, 3. Auflage, Routledge, New York, 2018.
- Görne, Thomas: Sounddesign - Klang // Wahrnehmung // Emotion, Hanser, München 2017.
- Hoser, Tania: Introduction to Cinematography - Learning Through Practice, Routledge, New York 2018.
- Katz, Steven D.: Die richtige Einstellung. Shot by Shot. Zur Bildsprache des Films, 3. Auflage, Zweitausendeins, Frankfurt 2000.
- Flückiger, Barbara: Sounddesign. Die virtuelle Klangwelt des Films, 6. Auflage, Marburg: Schüren.
- Kenworthy, Christopher: Master Shots, Band 1-3, 2. Auflage, Michael Wiese Productions, Studio City 2011.
- Kock, Maximilian: Wie der Ton zum Bild passt: Wege zu effektivem Sounddesign, Schiele & Schön, Berlin 2019.
- Landau, David: Lighting von Cinematography. A Practical Guide to the Art and Craft of Lighting for the Moving Image, Bloomsbury, London 2014.
- Lensing, Jörg: Sound-Design, Sound-Montage, Soundtrack-Komposition: über die Gestaltung von Filmtönen, Schiele & Schön, Berlin 2018.
- Mercado, Gustavo: The Filmmaker's Eye. Learning (and Breaking) the Rules of Cinematic Composition, Focal Press, New York 2010.
- Ward, Peter: Picture Composition for Film and Television, 2. Auflage, Focal Press, Oxford 2003.
- Weidinger, Andreas: Filmmusik. 2. überarb. Aufl., UVK, Konstanz 2011.