

CURRICULUM DOKUREGIE (FASSUNG 2015)

Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt auf dem Dokumentarfilm als Autorenfilm.

Umfangreiches theoretisches Wissen dient als Hintergrund, vor dem kritisches Hinterfragen gefördert werden soll. Dies wird durch technische Grundkenntnisse auf breiter Basis ergänzt. Der berufspraktische Bezug wird dabei nicht ausgespart.

ERSTES SEMESTER

(Eine Unterrichtseinheit (UE) beträgt 8 Stunden)

Zusätzlich zu den Seminaren findet lehrgangsübergreifend der Grundkurs Film statt. Zudem findet eine Einführung in die Kamera- Licht und Tontechnik der filmArche statt.

EINFÜHRUNG/STUDIENFAHRT

UE 2 + 1 WE - Einführung – 2 Termine à 8 Stunden + 1 Wochenende

Zum Beginn des Studiums steht die Einführung in das Studium an der filmArche, sowie eine gemeinsame Studienfahrt, damit sich alle in lockerer Atmosphäre kennenlernen können.

EINFÜHRUNG IN DEN LEHRGANG DOKUMENTARFILM-REGIE

UE 1 – Einführung – 1 Termin à 8 Stunden

WAS IST EIN DOKUMENTARFILM – THEORETISCHE ANNÄHERUNG

UE 8 – Seminar – 8 Termine à 8 Stunden

Wir betrachten die Geschichte und die Genres und Formen des Dokumentarfilms, fragen nach seinem Verhältnis zur Wirklichkeit. Zudem beschäftigen wir uns mit der Motivation der Filmemacher: Was ist ihre Haltung? Was ist ihre Perspektive? Welche Perspektive nehmen sie ein?

SET-ÜBUNG

UE 1 – Praxisübung – 1 Termin à 8 Stunden + 1 Wochenende

Gemeinsam mit allen anderen Departments findet eine erste Set-Übung statt, um die Abläufe an einem Filmset kennenzulernen. Dazu drehen verschiedene Teams jeweils eine kurze Szene.

STOFFENTWICKLUNG/DRAMATURGIE

UE 8 – Übungsseminar – 8 Termine à 8 Stunden

Am Anfang eines Dokumentarfilm-Projekts steht die Idee, aus der sich der Stoff bzw. das Thema des Films entwickelt. Wir setzen uns mit der Ideenfindung und unserer eigenen Motivation auseinander und untersuchen verschiedene Recherchemethoden. Schließlich wenden wir uns der dramaturgischen Gestaltung der Stoffe zu, beschäftigen uns mit den unterschiedlichen Erzählformen, fragen nach Konflikten, Höhe- und Wendepunkten in einer Geschichte.

Als praktischen Abschluss schreiben wir ein Exposé und ein Treatment.

INTERVIEWTECHNIKEN

UE 4 – Übungsseminar – 4 Termine à 8 Stunden

Eine Interviewsituation besteht aus mindestens zwei Personen, die fragende und die befragte Person. Beide Personen steuern und beeinflussen das Interview. Wir lernen unterschiedliche Interviewtechniken kennen, betrachten und reflektieren die Einflussnahme durch die Fragesteller und forschen nach Möglichkeiten der Abgrenzung.

Eine wichtige Rolle spielt zudem der Umgang mit Protagonisten, die ihr Wissen der Öffentlichkeit zugänglich machen.

BILDGESTALTUNG 1 - EINFÜHRUNG IN DIE GRUNDLAGEN

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termin à 8 Stunden

Grundlagen und Grundbegriffe des Bildaufbau, des filmischen Rhythmus sowie der Auflösung von „Szenen“ bzw. Situationen. Praktisch werden wir uns mit Kamera und Licht beschäftigen.

EINFÜHRUNG IN DIE TONGESTALTUNG

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Grundlagen und Funktionsweisen der Tontechnik. Wahrnehmung von Ton (und Bild) und Unterscheidung von verschiedenen Klangebenen anhand von Filmbeispielen. Bedeutung und Umgang mit dem O-Ton, als wichtige Tonquelle im Dokumentarfilm.

ERSTJAHRESFILM: ALPHA-PROJEKT

UE 3 - Praxis - 1 Woche

Planung, Vorbereitung und Durchführung der Erstjahresfilme (Alpha-Projekte).

MONTAGE UND POSTPRODUKTION

UE 7 – Übungsseminar – 7 Termine à 8 Stunden

Anhand der der Alpha-Projekte setzen wir uns mit der Theorie und Praxis der Montage sowie den Arbeitsschritten der Postproduktion auseinander: Titeldesign, Sound Design, Tonmischung, Farbkorrektur, Ausspielung in verschiedene Formate für Kino und Fernsehen, DVD-Authoring.

Zusätzlich zu den Seminaren findet lehrgangsübergreifend der Aufbaukurs statt.

GENRE - FORMEN & STILE 1

UE 8 – Übungsseminar – 8 Termine à 8 Stunden

Reportage und Beobachtung: historischen Entwicklungen und Unterkategorien im Vergleich. Arbeitsweisen und Positionen der Filmemacher/innen

Feature und Essay: zwei eingreifende Filmformen, deren Basis die gesellschafts-politische Reflektionen bildet. Analyse und Diskussion der Intentionen einiger bekannter

Genrevertreter/Innen an Beispielen

Portrait, Persönlicher Dokumentarfilm: Selbst- und Fremdinszenierung hinter und vor der Kamera

FILMTHEORIE

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Die Errettung der äußeren Wirklichkeit: klassische filmtheoretische Ansätze.

ERSTJAHRESFILM (ALPHA) ABNAHME

Zusatztermin

Abnahme der Erstjahresfilme (Alpha) mit allen Departments.

FELDFORSCHUNG

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Feldforschung ist die Erforschung sozialer Vorgänge in natürlichen Situationen mittels Beobachtung und Befragung. Wir untersuchen die Theorien sozialer Milieus, dokumentieren die eigenen Reaktionen und die Reaktionen der Beforschten auf einen selbst und stellen Überlegungen zum Fremdsein als Quelle der Erkenntnis an.

STOFFENTWICKLUNG 2

UE 4 – Übungsseminar – 4 Termine à 8 Stunden

Vertiefende Auseinandersetzung mit Recherchemethoden: gezielte Recherche, investigative Recherche. Rechtliche und ethische Maßstäbe der Recherche.

Anschließend rückt der Zweitjahresfilm (Beta) in den Focus und wir widmen uns der Stoffentwicklung und vertiefen unsere dramaturgischen Kenntnisse.

TEXT UND MEDIEN

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Auseinandersetzung mit dem Aufbau und der Wirkungsweise von Text im Film, der Hörfunkreportage und dem Feature.

INTERVIEWGESTALTUNG

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Wie lassen sich Gespräche gestalten, dass sie die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich ziehen. Wir beschäftigen uns mit Möglichkeiten der Gesprächsführung und experimentieren mit der Ton- und Lichtgestaltung von Interviews.

PRODUKTION

UE 4 – Übungsseminar – 4 Termine à 8 Stunden

Grundlagen der Produktionsleitung und ihren Aufgaben, damit das Filmprojekt erfolgreich umgesetzt und anschließend auch alle Rechte vorliegen, dass der Film einem öffentlichen Publikum gezeigt werden kann.

Verträge, Einwilligungserklärungen, Locationmanagement, Drehgenehmigungen, Film-Versicherungen, Persönlichkeitsrechte, Musikrechte, Urheberrechte.

DREHPLANUNG

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Grundlagen der Drehplanung. Wann muss was passieren, damit der Film im vorgegebenen Zeitplan hergestellt werden kann?

DOKUMENTARFILM-REGIE

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Dokumentarische Filme wollen Aspekte vorfilmischer Wirklichkeit einfangen und sind doch geformtes audiovisuelles Erzählen. Wahrheit, Authentizität und Glaubwürdigkeit sind deshalb zentrale und kontroverse Begriffe, mit denen dramaturgische und ästhetische Haltungen des Dokumentarfilms in Verbindung gebracht werden.

Wie kann etwas, dessen Verlauf nicht vorhersehbar ist, vorab konzeptioniert, dramatisiert und „verkauft“ werden?

PITCHING ZWEITJAHRESFILM (BETA)

Zusatztermin

Gemeinsam mit allen Departments werden wir die Stoffe des Zweitjahresfilms (Beta) vorstellen.

MISE EN SCENE

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Der praktische Beginn jedes Filmes ist das „In Szene setzen“. Wir beschäftigen uns mit verschiedenen Inszenierungsmöglichkeiten von Protagonisten und Drehorten.

BILDGESTALTUNG 2

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Wir erproben verschiedene Möglichkeiten der künstlerischen Bildgestaltung und der Kamerastile, wie Handkamera, bewegte Kamera etc.

ZWEITJAHRESFILM: BETA-PROJEKT

UE 6 - Praxis - 2 Wochen

Planung, Vorbereitung und Durchführung der Zweitjahresfilme (Beta-Projekte).

ZWEITJAHRESFILM (BETA) FEEDBACK

UE 1- Praxis – 1 Termin à 8 Stunden

Internes Feedback zum Beta-Projekt.

GENRE - FORMEN & STILE 2

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Jetzt geht es um die Fernsehformate: Magazinbeiträge, Kurberichterstattung, Nachrichten.

DOKUMENTARFILM-THEORIE

UE 5 – Übungsseminar – 5 Termine à 8 Stunden

Kritische Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Funktionen des Dokumentarfilms. Auseinandersetzung mit Dokumentarfilm-Theorie. Überblick: normative, reflexive, dekonstruktive Theorien. Dokumentarfilm-Analyse.

ERZÄHLFORM UND INSZENIERUNG

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Erzählhaltung im Dokumentarfilm, Spielfilmformen.

Austausch von Inszenierungsformen zwischen Dokumentationen und Spielfilmen.

FILM- UND FERNSEHMARKT

UE 4 – Übungsseminar – 4 Termine à 8 Stunden

Überblick über den Film- und Fernsehmarkt . Der Dokumentarfilm im Kino und im Fernsehen – Bedeutung und Möglichkeiten. Kritische Reflektion über die Film- und Fernsehlandschaft.

PITCHING

UE 3 - Übungsseminar– 3 Termine à 8 Stunden

Einführung in Theorie, Psychologie und Praxis des Pitchings.

ARCHIVARBEIT

UE1 - Übungsseminar – 1 Termin à 8 Stunden

Umgang mit Archiv- und Fremdmaterial im Dokumentarfilm.

ZWEITJAHRESFILM (BETA) ABNAHME

Zusatztermin

Abnahme der Zweitjahresfilme (Beta) mit allen Departments.

PROJEKTENTWICKLUNG

UE 6 – Übungsseminar – 6 Termine à 8 Stunden

Wie wird aus meiner Idee ein Film? Dies ist eine entscheidende Frage zu Beginn eines jeden Filmprojekts, mit der wir uns beschäftigen wollen.

Finanzierung, Filmförderung, Kalkulation, No-Budget-Filmproduktion, alternative Finanzierungsmodelle, Produktionsfirmen, Koproduktionsmodelle, Verleih, Weltvertrieb

AUSWERTUNGSSTRATEGIEN

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Filmfestivals, Filmverleih, Weltvertrieb – aber auch neue Auswertungsmöglichkeiten jenseits altbekannter Strukturen.

DRITTJAHRESFILM: GAMMA-PROJEKT

UE 12 - Praxis – 12 Termine à 8 Stunden

Entwicklung, Planung, Vorbereitung, Durchführung und Postproduktion der Drittjahresfilme (Gamma).

DRITTJAHRESFILM (GAMMA) ABNAHME

Zusatztermin

Abnahme der Drittajahresfilme (Gamma) mit allen Departments.

ABSCHLUSSZEREMONIE

Verabschiedung der Dokumentarfilmklasse und Zeugnisübergabe.

ABSCHLUSSFILM & MASTER CLASS

Optional kann im vierten Jahr ein Abschlussfilm vorbereitet und durchgeführt werden. Zusätzlich kann der Kurs, wenn gewünscht, nach Ablauf des Studiums eine einjährige Master Class bilden.