

CURRICULUM PRODUKTION (FASSUNG 2015)

Der Lehrgang Produktion konzentriert sich auf drei wesentlichen Aufgabenbereiche der Filmproduktion: der Aufnahmeleitung, der Produktionsleitung und dem produzentischen Arbeiten.

Das erste Jahr beschäftigt sich mit allen Aufgaben und Notwendigkeiten der Aufnahmeleitung, wie Drehplanung, Umgang mit den Motiven und den Abläufen am Set

Das zweite Jahr steht im Zeichen der Produktionsleitung und blickt nun genauer auf Verträge und Rechte, Kalkulation, Postproduktion.

Da das Produktionsdepartment aber ein generelles Wissen über alle Bereiche der Filmproduktion benötigt, beschäftigen wir uns ebenfalls ausführlich damit, wie z.B. Dramaturgie, Technik etc

Im letzten Jahr widmen wir uns dem Produzenten und beschäftigen uns intensiv mit allen Aspekten der Projektentwicklung und Auswertung. Künstlerische, geschäftliche und gesellschaftspolitische Erwägungen sind für die filmArche dabei untrennbar miteinander verbunden. m von Filmstrukturen.

(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 PRODUKTION

UE 1 – Einführung – 1 Termin à 8 Stunden

DIE FÜNF PHASEN DER FILMPRODUKTION - GRUNDLAGEN

UE 4 – Einführung – 4 Termine à 8 Stunden

Wir erarbeiten uns einen Überblick über die wichtigsten Phasen der Filmproduktion, von der ersten Idee bis zur Auswertung des fertigen Films.

DIE DEPARTMENTS – EIN ÜBERBLICK

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Während einer Filmproduktion arbeiten die verschiedenen Departments zusammen. Wir blicken zunächst auf das Produktionsdepartment mit seinen verschiedenen Berufsfeldern.

Wir betrachten darüber hinaus auch die einzelnen Tätigkeitsfelder und Aufgabenbereiche der anderen Departments – und beantworten die Frage, wer mit wem wann und warum zusammenarbeitet.

KAMERA-, LICHT- UND TONTECHNIK

UE 3– Praxis – 3 Termine à 8 Stunden

Praktische Einführung in die gängige Kamera-, Licht- und Tontechnik.

Nicht nur zum anschauen sondern auch zum ausprobieren.

SET-AUFNAHMELEITUNG

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Die Set-Aufnahmeleitung organisiert und leitet die Aufnahme am Set. Sie stellt die Kommunikation zwischen den Departments sicher und sorgt für einen reibungslosen Ablauf am Set. In dieser Veranstaltung beschäftigen wir uns mit den Aufgaben des Set-AL, der Organisation und der Abläufe am Filmset, der Set-Kommunikation und auch der notwendigen Set-Psychologie. Zum Abschluss werden wir als praktische Übung einen Ablauf am Set durchspielen.

SETÜBUNG

UE 2 + 1 WE – Praxisübung – 2 Termine 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.

Der Produktionskurs bereitet den Dreh vor und nimmt am Drehtag als Set-Aufnahmeleitung am Dreh teil.

TECHNISCHES DREHBUCHLESEN

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Zunächst lesen wir ein Drehbuch hinsichtlich seiner produktionsrelevanten Informationen durch, die uns Hinweise zur Organisation des Filmprojekts geben. Dazu zählen unter anderem die dramaturgischen wie auch die arbeits-, technik- und sicherheitsrelevanten Aspekte, sowie die finanzielle Einschätzung des Drehbuchs. Dies gilt als eine der grundlegenden Arbeiten im Produktionsprozess.

STOFFENTWICKLUNG ERSTJAHRESFILM (ALPHA)

UE 1 + 4 – Praxisübung – 1 Termin à 8 Stunden + 4 Termine à 8 Stunden zusätzlich

Gemeinsam mit dem Regie- und dem Drehbuchkurs entwickeln wir die Drehbücher für den Erstjahresfilm (Alpha-Projekt). Hier geht es besonders darum von Beginn an alle dramaturgischen wie produktionsrelevanten Aspekte und Notwendigkeiten in die Stoffentwicklung einfließen zu lassen.

DRAMATURGIE 1

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Eine Verfolgungsjagd auf einer Autobahn nachzustellen ist sehr teuer. Aber ist diese überhaupt für den Film wichtig? Bringt sie die Geschichte voran?

Um einschätzen zu können, ob bestimmte Szenen in einem Drehbuch tatsächlich dramaturgische Relevanz besitzen, ist es notwendig sich intensiv mit der Dramaturgie auseinanderzusetzen. In einem ersten dramaturgischen Block beschäftigen wir uns mit den Grundlagen und den wichtigen Begriffen der Dramaturgie.

DIE AUFNAHMELEITUNG

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Die Aufnahmeleitung leitet, wie der Name schon sagt, die gesamte Aufnahme. Hier schauen wir uns an, mit welchen Aufgaben sich die Aufnahmeleitung dabei auseinandersetzen muss. Betrachten die notwendigen Komponenten für die Drehorganisation. In einem praktischen Teil erstellen wir, anhand von Beispielen, Tagesdispositionen, in denen der Ablauf des jeweils folgenden Drehtags präzise und genau vorgeplant und für alle Departments bindend ist.

Was gehört alles in eine Tagesdisposition? Wie kann diese übersichtlich, verständlich aber auch genau und detailliert geschrieben werden?

MOTIV-AUFNAHMELEITUNG

UE 3 – Übungsseminar - 3 Termine à 8 Stunden

Ein Film spielt in den seltensten Fällen nur in einem Zimmer, sondern meist an sehr vielen unterschiedlichen Orten.

Der Umgang und die Organisation dieser Orte ist Aufgabe der Aufnahmeleitung, wobei größere Filmproduktionen oft zusätzlich eine Motiv-Aufnahmeleitung beschäftigen.

In dieser Veranstaltung setzen wir uns mit diesem Aufgabenbereich der Motiv-Aufnahmeleitung auseinander, von der Organisation der Motivbesichtigung über das Location-Management bis zu den Motivverträgen und den benötigten Drehgenehmigungen für bestimmte Motive.

DER DREHPLAN

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Wir beginnen mit der Vorstellung des Drehplanprogramms „FuzzleCheck“. Anschließend erstellen wir anhand eines Drehbuchs einen Drehplan. Die Standardversion des Programms „Fuzzlecheck“ wird den Produktionsstudierenden zur Verfügung gestellt.

FILMRECHT 1 – DAS FILMARBEITSRECHT

UE3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Um einen Film erfolgreich umsetzen zu können, arbeiten sehr viele Menschen aus verschiedenen Bereichen gemeinsam an dem Projekt. In dieser Veranstaltung beschäftigen wir uns mit dem Filmarbeitsrecht und den Arbeitsverträgen für die Filmschaffenden.

ERSTJAHRESFILM: ALPHA-PROJEKT

UE 2 – Praxis + zusätzliche Vorbereitung und Durchführung im Team

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

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

DIE PRODUKTIONSLEITUNG

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Die Produktionsleitung ist für den gesamten Produktionsprozess - von der finanziellen Einschätzung des Drehbuchs, über die Vorbereitung, Durchführung, Postproduktion und Abwicklung verantwortlich. All diese Aufgaben wollen wir uns in diesem Seminar einmal genauer anschauen.

Zusätzlich zu den Seminaren findet lehrgangsübergreifend der Aufbaukurs statt.

KALKULATION

UE 5 – Übungsseminar – **5 Termine** à 8 Stunden

Um einschätzen zu können, wie teuer ein Film wird und ob er überhaupt zu bezahlen ist, muss die Produktionsleitung eine Kalkulation machen. Dafür gibt es standardisierte Vorlagen.

Diese schauen wir uns an und machen anschließend eine eigene Kalkulation anhand eines Drehbuchs.

DRAMATURGIE 2

UE 2 – Übungsseminar – **2 Termine** à 8 Stunden

In unserem zweiten dramaturgischen Block lesen wir zwei Drehbücher und vergleichen diese mit dem fertigen Film. Wie wurden sie umgesetzt? Was hat (nicht) funktioniert?

MONTAGE - EINFÜHRUNG

UE2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Eine Einführung in die Filmmontage, ihrer Grundbegriffe, Strategien und Theorien, sowie ein Überblick über die gängigen Softwareprogramme.

FILMRECHT 2 – URHEBERRECHT UND DREHBUCH

UE 2– Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Grundlage eines Filmprojekts ist in den allermeisten Fällen ein Drehbuch.

In diesem Seminar setzen wir uns mit den Exposé-, Treatment- und Drehbuchverträgen auseinander und werfen zugleich einen Blick auf das Urheberrecht.

ERSTJAHRESFILM (ALPHA) ABNAHME

Zusatztermin

Abnahme der Erstjahresfilme (Alpha) mit allen Departments

FILMVERSICHERUNGEN

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Ein Filmprojekt ist von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. Dementsprechend gibt es auch viele verschiedene Versicherungen, die ein Projekt gegen alle möglichen Störungen und Schäden absichern (können). Im Zentrum steht, welche notwendigen und weniger notwendigen Versicherungen es gibt.

BUCHHALTUNG

UE 4 – Übungsseminar – 4 Termine à 8 Stunden

Um ein Filmprojekt umzusetzen wird viel Geld von vielen beteiligten Menschen benötigt und ausgegeben. Da ist es enorm wichtig, dass alles korrekt verbucht wird

Die Buchhaltung ist eine der Hauptaufgaben der Filmgeschäftsführung. Bei kleineren Produktionen wird sie meist von der Produktionsleitung mit übernommen.

Grundlagen, Begriffe und Funktionsweisen stehen auf dem Programm, erprobt an einer praktischen Übung anhand einer Beispielproduktion.

ARBEITSSCHUTZ

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Bei einer Filmproduktion kommen die unterschiedlichsten technischen Geräte zum Einsatz die einer korrekten Handhabung bedürfen. Und auch an Drehorten und bei der Inszenierung können unterschiedliche Gefahrenquellen auftauchen. In diesem Seminar setzen wir uns damit auseinander, welche Vorschriften es gibt und wie wir eine möglichst rundum sichere Produktion gewährleisten können.

FILMRECHT 3 – DIE FILMRECHTE

UE 1 – Übungsseminar – 1 Termin à 8 Stunden

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns damit, wer welche Rechte an einer Filmproduktion hat und setzen uns intensiv mit der Rechteübertragung auseinander.

STOFFENTWICKLUNG ZWEITJAHRESFILM (BETA)

UE 2 + 5 – Praxisübung – 2 Termine à 8 Stunden + 5 Termine à 8 Stunden zusätzlich

Gemeinsam mit dem Regie- und dem Drehbuchkurs entwickeln wir die Drehbücher für den Zweitjahresfilm (Beta-Projekt). Hier geht es besonders wieder darum von Beginn an alle dramaturgischen wie produktionsrelevanten Aspekte und Notwendigkeiten in die Stoffentwicklung einfließen zu lassen.

DRAMATURGIE 3

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Im Zentrum des dritten dramaturgischen Blocks steht die Stoffentwicklung. Wie schreibe ich ein Exposé? Was gehört in ein Treatment? Was ist eine Synopsis? Wie formuliere ich eine Log Line?- sind die Fragen die uns hier beschäftigen.

DIE FILMGESCHÄFTSFÜHRUNG

UE 1 – Übungsseminar – 1 Termin à 8 Stunden

Wir beschäftigen uns mit den Aufgaben der Filmgeschäftsführung.

FILMRECHT 4 – MUSIK IM FILM

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Kaum ein Film kommt ohne Musik aus. Doch um die Musik einsetzen zu können, müssen die Rechte dafür erworben werden. Mit den gängigen Verträgen wie auch mit den Aufgaben der Gema beschäftigen wir uns in dieser Veranstaltung.

DER FILM PITCH

UE 3 – Praxisseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Um eine Filmidee erfolgreich zu verkaufen, muss ich sie möglichen Koproduktionspartner oder Produzenten schmackhaft machen. Wir schauen uns Strategien an, wie ein Pitch interessant gestaltet werden kann. Anhand eines Beispiels wird ein Pitch erarbeitet und vorgetragen.

PITCHING ZWEITJAHRESFILM (BETA)

Zusatztermin

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

GENRE

UE 2 – Seminar – 2 Termine à 8 Stunden

Ein Überblick über bedeutsame Genres, ihrer charakteristischen Merkmale und spezifischen Charakteristiken.

SZENENBILD

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Jede Geschichte spielt in einer eigenen Welt. Damit diese Welt entsteht, muss diese Welt entworfen und erstellt werden. Verantwortlich dafür ist das Szenenbild. Wir wollen erforschen, wie das geschieht.

AUSWERTUNG: WELTVERTRIEB UND FILMVERLEIH

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Wie funktioniert ein Filmverleih? Was macht ein Weltvertrieb oder ein DVD-Vertrieb? Wie gestalten sich Lizenzverträge? Und warum sind diese wichtig für die Auswertung meines Films? Diese Fragen leiten unser Interesse in dieser Veranstaltung.

ZWEITJAHRESFILM – BETA PROJEKT

UE 2 – Praxis - zusätzliche Vorbereitung und Durchführung im Team

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

ZWEITJAHRESFILM (BETA) - FEEDBACK

UE 1 - Seminar – 1 Termin à 8 Stunden

Internes Feedback zum Beta-Projekt innerhalb des Produktionskurses.

PRODUZENTISCHES ARBEITEN

UE 1 – Übungsseminar – 1 Termin à 8 Stunden

Eine Einführung in das produzentische Arbeiten und den dazugehörigen Aufgabengebieten.

PROJEKTENTWICKLUNG

UE 4 – Seminar – 4 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. Zu den zentralen Punkten der Projektentwicklung gehören die Stoffentwicklung, die Finanzierung, das Finden passender Koproduktionspartner, die Teamfindung, durchführen einer Marktanalyse, das Erstellen eines Package, Erstellen eines Recoupmentplans.

FILMGESCHICHTE

UE 4 – Seminar – 4 Termine à 8 Stunden

Eine Reise durch die Filmgeschichte von den Anfängen bis heute.

DIE HERSTELLUNGSLEITUNG

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Berufsbeschreibung und Aufgabengebiete der Herstellungsleitung.

DRAMATURGIE 4

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Im vierten dramaturgischen Block beschäftigen wir uns mit den unterschiedlichen Erzählformen, dem Spannungsaufbau in einer Geschichte, der Verwendung von Plot Points.

PRODUKTIONSABLÄUFE

UE 3 – Übungsseminar - 3 Termine à 8 Stunden

Anhand von Filmbeispielen als auch von filmischen Produktionstagebüchern bzw. Making Of ... zu bekannten Filmen setzen wir uns mit den Produktionsabläufen von Spiel- und Dokumentarfilmen auseinander.

FILMRECHT 5 – DIE PRODUKTIONSVERTRÄGE

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Je nachdem, ob es sich bei der Produktion um eine Auftragsproduktion, eine Coproduktion oder eine freie Produktion handelt, gestalten sich auch die Verträge zwischen den verschiedenen Produzenten.

Diese schauen wir uns an und finden heraus, worauf dabei zu achten ist.

ZWEITJAHRESFILM (BETA) ABNAHME

Zusatztermin

Abnahme der Zweitjahresfilme (Beta) mit allen Departments

STOFFENTWICKLUNG DRITTJAHRESFILM (GAMMA)

UE 1 + 5 – Praxisübung – 1 Termin à 8 Stunden + 5 Termine à 8 Stunden zusätzlich

Gemeinsam mit dem Regie- und dem Drehbuchkurs entwickeln wir die Drehbücher für den Drittajahresfilm (Gamma-Projekt).

DIE FILMFINANZIERUNG

UE 4 – Seminar – 4 Termine à 8 Stunden

Einen Film zu drehen ist meist eine teure Angelegenheit. Wo bekomme ich Geld zur Realisierung meines Projekts? Welche Finanzierungsquellen gibt es? Wie funktioniert die Filmförderung und was steht im Filmförderungsgesetz (FFG). Das ist der Inhalt dieses Seminars.

PITCHING DRITTJAHRESFILM (GAMMA)

Zusatztermin

Gemeinsam mit allen Departments werden wir die Stoffe des Drittajahresfilms (Gamma) vorstellen.

POSTPRODUKTIONSMANAGEMENT

UE4 – Übungsseminar – 4 Termine à 8 Stunden

Wenn ein Film abgedreht ist, Postproduktion.

Es ist die Aufgabe der Produktionsleitung die Postproduktion zu planen und zu organisieren. Dazu ist es wichtig zu wissen, wie die Postproduktion abläuft, wie der digitale Workflow funktioniert, welche Formate und welche Software eingesetzt werden (können) und was es dabei alles zu beachten gilt.

AUSWERTUNG: FILMFESTIVALS UND AUSWERTUNGSSTRATEGIEN

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Filmfestivals bieten eine gute Möglichkeit einen Film dem (Fach)Publikum zu präsentieren. Wir lernen die wichtigsten Festivals sowie ihre Anforderungen und Bedeutungen kennen.

Zudem widmen wir uns kreativen Auswertungsstrategien sowie alternativen Vertriebswegen und beleuchten welche Rolle die digitalen Medien und das Internet dabei einnehmen können.

TV-MARKT

UE 4 – Übungsseminar – 4 Termine à 8 Stunden

Kaum ein Film der ins Kino kommt ist ohne eine Beteiligung von Fernsehsendern entstanden.

Wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit mit einem Fernsehsender? Welche Berufsfelder finden sich im TV-Bereich? Wie gestalten sich die Verträge? Wie bekomme ich meinen Film ins Fernsehen?

IMAGE- UND WERBEFILMPRODUKTION

UE 2 - Praxis – 2 Termin à 8 Stunden

Was ist ein Imagefilm? Wie funktioniert ein Werbefilm? Welche Besonderheiten zeigen sich im Ablauf solcher Produktionen? Welche Zielsetzungen werden verfolgt? Welche dramaturgischen Mittel eingesetzt? Welche Bilder werden erzeugt? Welche Berufsfelder gibt es?

DRITJAHRESFILM – GAMMA PROJEKT

UE 2 - Praxis - 2 Termine à 8 Stunden + zusätzliche Vorbereitung im Team

Planung, Vorbereitung und Durchführung der Drittajahresfilme (Gamma-Projekte).

DRITTJAHRESFILM (GAMMA) ABNAHME

Zusatztermin

Abnahme der Drittjahresfilme (Gamma) mit allen Departments

ABSCHLUSSZEREMONIE

Verabschiedung der Produktionsklasse 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.