

KURZFILMWERKSTATT DOKUMENTARFILM - DIE ERZÄHLENDE KAMERA - SCHWERPUNKT BILDGESTALTUNG

DOZENTIN: INES THOMSEN

In der ‚Kurzfilmwerkstatt Dokumentarfilm - Die erzählende Kamera‘ werden wir Übungen zu kurzen Dokumentarfilmen drehen und dabei den Fokus auf die Bildgestaltung im Dokumentarischen richten.

Wir erörtern die Grundlagen der Bildgestaltung und inwiefern visuelle Konzeption und Umsetzung Einfluss auf das Erzählen und die Dramaturgie des Dokumentarfilms haben.

Die Werkstatt widmet sich am ersten Tag verschiedenen Fragestellungen, die sich für die Dozentin aus ihrer eigenen dokumentarischen Regie- und Kameraarbeit ergeben haben:

- Welche Wirkung haben die bildgestalterischen Mittel auf das Erzählen (Brennweite, Festbrennweite / Zoom, Blende, Schärfe, Raum, Perspektive, Bildaufbau, Einstellungsgröße, Achsen, Lichtrichtung, Augenlicht, Lichtqualität, Farbe, statische Einstellungen, Kamerabewegung)?
- Wie lässt sich das Drehen eines Dokumentarfilms vorbereiten?
- Welche Wirkung hat die Kamera auf die Menschen vor der Kamera?
- Welche Konsequenzen hat die Wahl der Kamera für den Dreh, die Optik und das Licht?
- Welche optische und menschliche Distanz brauchen wir?
- Wie kann eine Nähe zum Gefilmten erzeugt werden?
- Wie gehen wir mit der Verantwortung um, in bestimmten Drehsituationen allein zu sein?
- Wie reagieren wir auf Zufälle?
- Wie erzählen wir eine Geschichte, deren Ende wir noch nicht kennen?
- Sollten Intuition, Offenheit, Neugierde, ehrliches Interesse, Ruhe, Geduld und Respekt für Kameraleute Voraussetzung sein?

In den verbleibenden Tagen dient die Werkstatt als praktische Kamera- und Lichtübung, um mit den verschiedenen bildgestalterischen Mitteln zu experimentieren. Die Teilnehmer*innen werden Kamerabewegungen mit Stativ oder Hand trainieren. Außerdem werden verschiedene Lichtgestaltungen, beispielsweise für natürliche Lichtsituationen oder Interviewsituationen, ausprobiert. Am letzten Tag erfolgt die Analyse der Übungsergebnisse, die je nach Interesse, Einsatz und Schnittkenntnissen der Studierenden auch dokumentarische Kurzfilme sein können.

Dozentin:

Ines Thomsen lehrt seit 2009 Filmkamera an verschiedenen Filmhochschulen und Universitäten (Filmuniversität Babelsberg, Universität der Künste Berlin, Observatorio de Cine de Barcelona, u.a.) und war 2021/22 und 2018/19 Vertretungsprofessorin an der Filmuniversität Babelsberg. Sie studierte Kamera an der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg Konrad Wolf (HFF, Diplom) und an der Filmhochschule ESCAC in Barcelona.

Seit 2002 dreht sie als Kamerafrau Dokumentar- und Spielfilme und führt ebenso Regie bei eigenen Kinodokumentarfilmen („Mañana al Mar“, „Ein Papagei im Eiscafé“, „Der Park“). Mehrfach ausgezeichnet u.a. mit dem FIPRESCI Preis in Cannes, nominiert für den Deutschen Filmpreis, Deutscher Dokumentarfilmpreis, Max Ophüls Dokumentarfilmpreis, Prix Europa, Hauptpreis - Filmfest Schleswig-Holstein, nominiert für den Deutschen Kamerapreis. Sie ist Teil der Jungen Akademie der Akademie der Künste, Mitglied der Deutschen Filmakademie, der AG DOK und des Netzwerks der Bildgestalterinnen *cinematographinnen*.

www.inesthomsen.de

KURZFILMWERKSTATT DOKUMENTARFILM - DIE ERZÄHLENDE KAMERA

vertiefende Werkstatt zur Bildgestaltung im Dokumentarfilm

Dozentin: Ines Thomsen

FH Kiel, 29.04.-04.05.2024 und Auftakt am Di, den 23.04.2024 um 15 Uhr

Auftakt, Zoomrunde Di, 23.04.2024 15-17 Uhr,

Filmwerkstatt Mo/Di, 29.04./30.04.2024 und Do/Fr, 02.05./03.05.2024 je 9-17 Uhr und Sa, 04.05.2024, 08-12 Uhr

DI, 23.04.2024

15-17 Uhr **Zoomrunde mit allen Studierenden**
Filmlinks lang und kurz

MO, 29.04.2024

09:00-10:30 Uhr **Vorstellungsrunde und kurze Ideenvorstellungen**
Einführung Dokumentarfilmkamera
Beispiele zu verschiedenen Kurzfilmen

10:30-10:45 Uhr kurze Pause

10:45-13:00 Uhr **Theorie / Grundlagen derameratechnik**
Bildentstehung, Blende, Shutter speed / Belichtungszeit, ISO / GAIN, Schärfentiefe, Objektive, Bildsensor / Sensorgröße, Formate, Farbtemperatur, Weißabgleich, Filter, Belichtung / Monitor / Zebra / Waveform, Steadycam, Time Code

Besprechung statisches Portrait filmen mit vorhandenem Licht und Reflektor

13:00-14:00 Uhr Mittagessen

14:00-17:00 Uhr **Technik holen - Fragen zu Technik**

Praktische Übung

statisches Portrait filmen mit vorhandenem Licht und Reflektor

online zuhause anschauen ‚Mañana al Mar‘,

83 min. / Regie/Kamera: Ines Thomsen

gedreht auf S16 mm / Blow-Up 35mm mit Festbrennweiten, überwiegend Handkamera

DI, 30.04.2024

09:00-10:00 Uhr **Diskussion ‚Mañana al Mar‘**

10:00-10:15 kurze Pause

10:15-12:00 Auswertung Portrait

12:00-13:00 Uhr Mittagspause

13:00-14:00 Uhr **Theorie / Bildgestaltung**

Einsatz und Wirkung von:
Brennweite, Festbrennweite / Zoom, Blende, Schärfe,
Raum, Perspektive, Bildaufbau, Einstellungsgröße, Achsen,
Lichtrichtung (Beispiel Kerze), Augenlicht, Lichtqualität, Farbe,
statische Einstellungen, Kamerabewegung

14:00-14:15 Uhr kurze Pause

14:15-15:00 Uhr **kurze Ideensammlung** für einen Vorgang (an das gewählte Thema gebunden)

15:00-17:00 Uhr **Praktische Übung**
Beobachtungs- und Auflösungsübung eines Vorgangs / verschiedenen Einstellungen
Schnitt in der Kamera max. 10 min.

online zuhause anschauen ‚Ein Papagei im Eiscafé‘,
80 min., Regie/Kamera: Ines Thomsen
gedreht auf der Canon 5D mit Zoom, überwiegend Stativ

DO, 02.05.2024

09:00-09:30 Uhr **Diskussion** ‚Ein Papagei im Eiscafé‘

09:30-11:15 Uhr **Auswertung** Beobachtungs- und Auflösungsübung max. 10 min. pro Team

11:15-11:30 Uhr kurze Pause

11:30-12:30 Uhr **Theorie / Bildkonzept**
Mensch und Raum / Beispiel
kurze Vorstellung der Ideen / Ort und Menschen

12:30-13:30 Uhr Mittagessen

13:30-14:30 Uhr **Einweisung** Stativ, Schwenk, Handkamera und stabilisierende Hilfsmittel

14:30-17:00 Uhr **Orts erkundung / vertiefende Recherche zum Thema**
Mensch und Raum / Recherchematerial rein beobachtend max. 10 min. Material

zuhause Material einspielen, bewerten, ausmustern, optional Schnitt

FR, 03.05.2024

09:00-17:00 Uhr **Dreharbeiten** zum Thema Mensch und Raum

(Uhrzeiten dem
Thema entsprechend)

zuhause Material einspielen, bewerten, ausmustern, optional Schnitt

SA, 04.05.2024

08:00-12:00 Uhr **Auswertung** des Materials max. 10 min. pro Team und Abschlussrunde