

CURRICULUM DREHBUCH (FASSUNG 2015)

Das erste Jahr dient dem Erkennen grundlegender Strukturen dramatischen Erzählens und ihren erzählerischen Elemente: Plot – Figur – Thema – Dialog – Bild. Im Laufe des Jahres werden verschiedene Arbeiten erstellt (Referate, Szenen, Exposé für einen Kurzfilm, Filmanalyse).

Im zweiten Jahr werden wir aufbauend unser Wissen vertiefen, indem wir uns mit der Geschichte des Erzählens in der Geschichte und ihren verschiedenen Erzählformen auseinander setzen (Mythen, Märchen, Sagen), aber auch mit anderen Formen des Erzählens (Theater, epische, experimentelle Erzählformen). In lockerer Folge versuchen wir uns darüber hinaus mit dem Berufsbild des/der Drehbuchautors/in auseinander zu setzen. Der Schwerpunkt der praktischen Arbeit liegt auf der kontinuierlichen Entwicklung einer Idee vom Exposé bis zum Drehbuch eines mindestens 20-minütigen Kurzfilms.

(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 DREHBUCH

UE 1 – Einführung – 1 Termin à 8 Stunden

DREHBUCHFORMEN

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Wie schreibe ich ein Drehbuch? Was gehört in ein Exposé? Wie schreibe ich ein Treatment?

DRAMATURGIE 1

UE 5 – Übungsseminar – 5 Termine à 8 Stunden

Gemeinsam mit dem Regiekurs

Vermittelt werden sollen Grundlagen der klassischen Dramaturgie nach Aristoteles und ihrer heutigen Interpretation. Aber auch epische, episodische oder experimentelle Erzählformen sollen vorgestellt werden. Anhand von Filmbeispielen können die Ergebnisse des Seminars überprüft und diskutiert werden. Wir analysieren verschiedene Wendepunkte, typische Figurenkonstellationen und die Elemente, die Tempo, Rhythmus und Dynamik der Geschichte bestimmen.

SCHREIBPRAXIS – EINFÜHRUNG IN GÄNGIGE SOFTWAREPROGRAMME

UE 2 – Praxisseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Wir schauen uns einige Softwareprogramme an, die dem Formatieren (Movie Magic, Final Draft, Plotpot, Celtx) und dem Schreiben (Storyview, Dramatica, Celtx) dienen sollen und prüfen sie auf ihre Dienlichkeit

SETÜBUNG

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

Verfassen einer kurzen Szene für die Setübung, Feedback und Diskussion im Kurs

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.

FIGURENTWICKLUNG

UE 5 – Übungsseminar – 5 Termin à 8 Stunden

Eine Geschichte steht und fällt mit überzeugenden, authentischen Figuren. Wir entwickeln Charakter-Biographien, forschen nach ihren Stärken und Schwächen, Ängsten und Hoffnungen im Kontext ihrer Zeit und Sozialisation. Im Zusammenhang mit der Drehbuchentwicklung werden wir Haupt- und Nebenfiguren in ihren Beziehungen untereinander betrachten und mit unterschiedlichen „Lebensaufgaben“ und Motivationen experimentieren, um die Handlung voranzutreiben. Anhand von Filmbeispielen versuchen wir uns über die möglichen Funktionen und Darstellungsweisen von Figuren im Film Klarheit zu verschaffen. Eigene Beschreibungsversuche uns bekannter Personen sollen uns vergleichen helfen, worin sich Filmmenschen von realen Menschen unterscheiden.

Literatur: Linda Seger: Von der Figur zum Charakter

STOFFENTWICKLUNG ERSTJAHRESFILM (ALPHA)

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

Gemeinsam mit dem Regie- und dem Produktionskurs 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.

DIALOG - DIALOGGESTALTUNG

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Dialoggestaltung gehört zu den schwierigsten Bereichen des Drehbuchschreibens. Erschreckend knapp sind dagegen die Kapitel der handelsüblichen Fachliteratur dazu verfasst. Trotz allen Bemühens bleiben sie allgemein, im Konkreten wenig hilfreich, nicht selten einseitig. In unserer Auseinandersetzung mit dem Herzstück des Drehbuchs können wir also noch echte Pionierarbeit leisten. Anhand von Filmen und der erwähnten Literatur wollen wir uns diese Regelwerke anschauen und verschiedene Dialogkonzepte erarbeiten.

GENRE

UE 6 – Übungsseminar – 6 Termine à 8 Stunden

Drehbuchautor/innen sollten die Genrekonventionen kennen, um sie zu brechen oder sich ihrer bedienen zu können. Wir werden uns zunächst einen Überblick über einige bedeutsame Genres wie Kriminalfilm/Thriller, Komödie sowie das Melodram und ihre charakteristischen Merkmale (Stimmung, Figuren, Erzählstrukturen) verschaffen und dann ihre spezifischen Charakteristika in eigene Übungen umsetzen. Der Workshop soll einen Überblick über die wichtigsten Genres und ihre Wirkungsweisen vermitteln. Grundlage ist die These, dass viele Genres beim Zuschauer ein Grundgefühl wachrufen und damit sozusagen einen bestimmten Nerv treffen. Der Workshop konzentriert sich daher nicht auf historische Details, sondern darauf, wie man die genretypischen Grundgefühle beim Zuschauer erzeugen und auf diese Art emotional starke Thriller, Romantic Comedies, Melodramen, usw. schreiben und drehen kann. „Genrefilme machen? Kein Problem, hab ja schon hunderte gesehen.“ Stimmt. Dennoch gehört der unbewusste Genrewechsel zu den Hauptproblemen junger Filmschaffender bei der Entwicklung ihrer Stoffe. Das Seminar soll daher auch ein Bewusstsein für die Eigenheiten der verschiedenen Genres schaffen und so helfen, konsequente, in sich geschlossene Filme entstehen zu lassen.

VISUELLES ERZÄHLEN

UE 4 – Übungsseminar – 4 Termine à 8 Stunden

Film ist in erster Linie ein visuelles Medium, das sich in Bildern auszudrücken sucht. In Bildern denken und in Bildern erzählen stellt aber auch eine besondere Herausforderung für Autor/innen dar. Wir neigen dazu, wenn wir nicht in allgemeinen, typologischen oder oberflächlichen Beschreibungen verharren wollen, komplexere Gedanken in Worten zu entschlüsseln, statt sie in Bilder umzusetzen. Während der Roman den inneren Monolog oder die in Worten vermittelte Reflektion (Der Mensch ist, was er denkt) bereithält, das Theater dem Dialog mehr Raum lässt (der Mensch ist, was er sagt), weist der Film dem Bild die überragende Bedeutung zu (der Mensch ist, was er tut). Auch wenn in dieser Auffassung die erzählenden Gattungen sehr streng voneinander abgegrenzt sind, lohnt es sich, die Kunst, in Bildern zu erzählen, zu erlernen.

STOFFENTWICKLUNG ERSTJAHRESFILM (ALPHA) - PRAXIS

UE 2 – Praxisübung – 2 Termine à 8 Stunden

Endfertigung des Drehbuchs des Erstjahresfilms (Alpha). Feedback und Diskussion der Drehbücher in der Entwicklung

KURZFILMDRAMATURGIE

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Eine Auseinandersetzung mit der Dramaturgie besonders hinsichtlich von Kurzfilmen und ihren Besonderheiten. Grundlagen, Spannungsaufbau, Figurenentwicklung.

RECHERCHE

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Geschichten sind auch das Produkt einer intensiven Auseinandersetzung mit ihren Themen, manchmal beruhen sie sogar auf wahren Begebenheiten. Wir werden effiziente Recherchemethoden und –quellen kennen lernen und uns vor Ort, im Internet, durch Zeitungen, Bücher oder persönliche Dokumente wie Briefe und Tagebücher mit den Problemstellungen, Hintergründen und Rezeptionen unseres Stoffes auseinander setzen.

ERSTJAHRESFILM – ALPHA PROJEKT

zusätzliche Vorbereitung und Durchführung im Team

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

Zusätzlich zu den Seminaren findet lehrgangsübergreifend der Aufbaukurs statt.

DIE HELDENREISE

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

„Die Odyssee des Drehbuchschreibens“, nicht nur ein Standardwerk, sondern auch eine Begegnung mit verschiedenen Stationen eines Helden.

Literatur: Vogeler: Die Odyssee des Drehbuchschreibens; Campbell: Der Heros in tausend Gestalten.

DREHBUCH-PRAXIS

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Wir beschäftigen uns mit Szenenaufbau, Plotstruktur und Subtext. Dazu wird es praktische Schreibübungen geben.

PITCHING

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Als Drehbuchautor reicht es nicht aus, gute Drehbücher zu schreiben – man muss auch die richtigen Kontakte knüpfen, seinen Stoff gut verkaufen und ggf. gegen unrechtmäßige Verwertung oder Änderung verteidigen können. In diesem Seminar werden wir uns in Kooperation mit mehreren freischaffenden Autoren auf die Zusammenarbeit mit Agenturen, Redaktionen, Produzenten und Regisseuren vorbereiten. Wir wollen lernen, unsere Stoffe überzeugend vorzustellen, um später bei Pitchings oder Verkaufsgesprächen erfolgreich zu sein.

FILMGESCHICHTE

UE 4 – Übungsseminar – 4 Termine à 8 Stunden

Muss man Murnau gesehen haben? Was ist an Hitchcock so besonders? Was wollte die Nouvelle Vague, der italienische Neorealismus? Was versteckt sich hinter Begriffen wie Direct Cinema oder dem Autorenfilm? In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit verschiedenen Entwicklungslinien und Stilepochen des Films. An diversen Filmbeispielen vergleichen wir verschiedene Themen und Erzählstrategien miteinander und lernen sie im geschichtlichen und kulturellen Kontext zu begreifen. Wir verfolgen die Entstehung der Genres und untersuchen die Geschichte des Kinos auch im Zusammenhang mit der Entwicklung von Theater und Literatur.

ERSTJAHRESFILM (ALPHA) ABNAHME

Zusatztermin

Abnahme der Erstjahresfilme (Alpha) mit allen Departments

DREHBUCH PRAXIS – DIE BACKSTORY

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Wie vermeiden wir es, Backstories in den Dialogen verbal erklärend wiederzugeben? Wie können wir Backstory-Informationen heimlich zwischen die Zeilen flechten? Wie erzählt man Backstories visuell statt über den Dialog? In welche Situation muss ich Charaktere versetzen, damit sie die Backstory elegant nebenbei erzählen, ohne sie dem Zuschauer demonstrativ auf dem Tablett zu servieren?

Anhand von positiven wie negativen Filmbeispielen, eigenen Stoffideen und kreativen Schreibübungen lernen wir Methoden kennen, Backstories zu erzählen, ohne sie zu erklären.

MYTHOLOGIE

UE 4 – Übungsseminar – 4 Termine à 8 Stunden

Von den Anfängen des Geschichtenerzählens.

Die Geschichte ist eine Geschichte ihrer Erzähler und gleicht einer Reise. Wir schließen uns dieser Reise an, suchen erste Spuren im Gilgamesch-Epos und im Mahatbarata, lauschen den mündlichen Überlieferungen an haitianischen Lagerfeuern und am Rande der Handelsrouten der Welt, begleiten Odysseus zu den Sirenen, Jonas im Schlund des Wales übers Meer, Gaspar de Carajal zu den Amazonen, Don Quichotte durch La Mancha und den Simplicissimus über die Schlachtfelder des Dreißigjährigen Krieges.

INSZENIERUNGSÜBUNG

UE 2 – Praxisübung – 2 Termine à 8 Stunden

Praktische Inszenierungsübung auf Basis einer kleinen selbstgeschriebenen Szene im Hinblick auf Rhythmus, Dramaturgie und Spannungsaufbau.

STOFFENTWICKLUNG ZWEITJAHRESFILM (BETA)

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

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

EPISCH- LYRISCH - DRAMATISCH

UE 4 – Praxisübung – 4 Termine à 8 Stunden

Blättert man durch die anderthalb Meter Fachliteratur über das how-to-write-a-damn-good-script, wie sie sich in den ausgesuchten Buchläden darbieten, möchte man meinen, alles was wir heute erzählen sei dramatisch. Der Mann mit der Leier hat den Bühnenrand verlassen und die Epik gleich mitgenommen. Aus den vorangegangenen Seminaren wissen wir, dass die rein-aristotelische Erzählform zwar in der westlichen Welt populär ist und insbesondere in der amerikanischen Dramenlehre vorrangig Begeisterung findet, aber weder historisch noch kulturgeographisch vorherrschend ist. Überall finden wir epische Erzählformen oder -elemente wieder. Neben den rein-epischen bieten vor allem die Mischformen nicht nur eine Bereicherung, sondern auch eine große Hilfe für die unterschiedlichen Dramatisierungsmöglichkeiten komplexer Stoffe.

8- SEQUENZ METHODE

UE 4 – Praxisübung – 4 Termine à 8 Stunden

Basis Wissen der 8-Sequenz Methode, Veranschaulichung und Vertiefung anhand Diskussion und Filmanalysen. Effektives Vokabular erlernen. Praktische Anwendung der Sequenzen. Erstellung eines Sequence-Breakdowns.

STOFFENTWICKLUNG ZWEITJAHRESFILM (BETA) - PRAXIS

UE 3 – Praxisübung – 3 Termine à 8 Stunden

Endfertigung des Drehbuchs des Zweitjahresfilms (Beta). Feedback und Diskussion der Drehbücher in der Entwicklung

PITCHING ZWEITJAHRESFILM (BETA)

Zusatztermin

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

SERIENDRAMATURGIE - SERIENMARKT

UE 5 – Übungsseminar – 5 Termine à 8 Stunden

Wir sichten verschiedene Serien und analysieren sie hinsichtlich Struktur, Aufbau, Thema und Genre.

Einführung in die Serienpräsentation: Ideenpapier, Pitch, Serienkonzept, Episodenbeispiele.

Wir betrachten die seriellen Arbeitsschritte von Exposé, Outlines, Step Outlines und Drehbüchern.

Wir analysieren die heutige Serienlandschaft des deutschen TV, unterscheiden die verschiedenen Timeslots hinsichtlich der Genres, der Formatierung und des Zielpublikums – dessen Werberelevanz.

BERUFSKUNDE - LEKTORAT

UE 1 – Vortrag – 1 Termin à 8 Stunden

Ein Drehbuch zu schreiben ist eine große Herausforderung, es zu lesen und zu bewerten oftmals nicht weniger, muss es doch nicht nur den Ansprüchen der Autoren gerecht werden, sondern auch den Interessen der Produzenten Rechnung tragen. Da viele Dramaturg/innen nicht allein vom Schreiben leben, ist das Lektorat oder das Script-doctoring ein interessantes Arbeitsfeld. Wir schauen uns einige Standardlektorate an

DREHBUCH PRAXIS - DRAMAQUEEN

UE 1 – Vortrag – 1 Termin à 8 Stunden

Mit DramaQueen ist seit Kurzem eine neuartige Kreativ-Software auf dem Markt, mit der man Filmgeschichten und Serien schreiben, dramaturgisch entwickeln, analysieren und visualisieren kann. DramaQueen bietet eine komplette „Toolbox“, um dramaturgisches Handwerk direkt anzuwenden.

ZWEITJAHRESFILM – BETA PROJEKT

zusätzliche Vorbereitung und Durchführung im Team

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

ZWEITJAHRESFILM (BETA) - FEEDBACK

UE 1 - Praxis – 1 Termin à 8 Stunden

Internes Feedback zum Beta-Projekt.

MYTHOLOGIE 2

UE 4 – Übungsseminar – 4 Termine à 8 Stunden

Nichts ist gesagt, das nicht vorher schon gesagt, stellte Goethe vor über 200 Jahren fest. Doch auch er wiederholte damit nur, was 1800 Jahre vor ihm der römische Philosoph Seneca aussprach.

Alles nur Wiederholung? Varianten des immer Gleichen? Wir blättern uns durch die Mythen der Antike und schlagen unsere Märchenbücher wieder auf.

ERZÄHLFORMEN

UE 4 – Übungsseminar – 4 Termine à 8 Stunden

Wir beschäftigen uns intensiv mit den verschiedenen Erzählformen und Erzählperspektiven: lyrisch – episch – episodisch – experimentell – anachronologisch.

BERUFSKUNDE - FILMRECHT

UE 2 – Vortrag – 2 Termine à 8 Stunden

Für Verhandlungen und Vertragsschlüsse mit unseren Auftraggebern ist ein Wissen um die Grundlagen des Urheber- sowie des Medien-, Film- und Presserechts unerlässlich.

In Zusammenarbeit mit spezialisierten Juristen werden wir unsere Rechte an Fallbeispielen studieren und Streifragen im Zuge von Verwertungsrechten, Jugendschutz und Persönlichkeitsrechten diskutieren.

MARKT- UND PUBLIKUMSANALYSE

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Einführung in die gängigen Strategien und Instrumente der Markt- und Publikumsanalyse

DREHBUCH PRAXIS – EXPOSÉ- UND TREATMENTENTWICKLUNG

UE 4– Praxisseminar – 4 Termine à 8 Stunden

Was gehört in ein Exposé? Was gehört in ein Treatment? Wie formuliere ich eine Log-Line? In verschiedenen Schreibübungen setzen wir uns mit den Stilen auseinander und werden im Kurs darüber diskutieren und gegenseitig Feedback geben.

DIALOG – DIALOGGESTALTUNG 2

UE 3 – Übungsseminar – 3 Termine à 8 Stunden

Vertiefung der Grundlagen aus dem zweiten Semester. Literatur- und Filmanalyse. Praktische Übungen.

ZWEITJAHRESFILM (BETA) ABNAHME

Zusatztermin

Abnahme der Zweitjahresfilme (Beta) mit allen Departments

STOFFENTWICKLUNG DRITTFAHRESFILM (GAMMA)

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

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

PITCHING DRITTFAHRESFILM (GAMMA)

Zusatztermin

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

ADAPTION

UE 4 – Übungsseminar – 4 Termine à 8 Stunden

Die Übersetzung literarischer Werke in die Sprache der Bilder erfordert eine genaue Erforschung der poetischen Intention im Ursprungswerk. Die Drehbuchfassung ist daher die Transkription dessen, was zwischen den Zeilen lesbar wird und muss sich in der Ausgestaltung um eigene Wege bemühen, um das gleiche ausdrücken zu können.

STOFFENTWICKLUNG DRITTFAHRESFILM (GAMMA) - PRAXIS

UE 4 – Praxisübung – 4 Termine à 8 Stunden

Endfertigung des Drehbuchs des Drittfahresfilms

FIGURENENTWICKLUNG 2

UE 4 – Übungsseminar – 4 Termine à 8 Stunden

Vertiefung aus den Grundlagen aus dem ersten Semester. Praktisches Erstellen verschiedener Figuren und unterschiedlicher Konstellationen.

DRAMATURGIE 2

UE 2 – Übungsseminar – 2 Termine à 8 Stunden

Vertiefung aus den Grundlagen aus dem ersten Semester. Vertiefung der Theorie, Geschichte und Entwicklung unterschiedlicher Schreibstile.

DREHBUCHPRAXIS – DREHBUCHENTWICKLUNG LANGFILM

UE 4 – Übungsseminar – 4 Termine à 8 Stunden

Aufbau, Struktur und Format eines Drehbuchs. Wie treibe ich die Geschichte voran? Wie baue ich Nebenhandlungen ein, die die Geschichte vorantreiben? Welche Spannungsbögen baue ich auf. All dies wird Thema dieses Seminars sein.

Optional kann ein Drehbuch für einen Abschlussfilm entwickelt werden.

HÖRSPIELE

UE 1 – Übungsseminar – 1 Termine à 8 Stunden

Aufbau, Struktur und Dramaturgie

DRITTJAHRESFILM (GAMMA) ABNAHME

Zusatztermin

Abnahme der Dritttjahresfilme (Gamma) mit allen Departments

ABSCHLUSSZEREMONIE

Verabschiedung der Drehbuchklasse 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.