

Film over Film

Een snelcursus filmmaken aan de hand van instructieve en inspirerende filmfragmenten.

Het verhaal

Waar wil je het over hebben?

Het schrijven van het scenario

Vragen zijn belangrijker dan antwoorden.

Het ontwikkelen van een regievisie

Wat is belangrijk in het verhaal en wat is minder belangrijk?

Het storyboard

Het plannen van de visualisering van het scenario.

Het kostuum

Een deel van de voorbereidingen bestaat uit het zorgvuldig kiezen van de kostuums.

De uitsnede

Een film bestaat uit heel veel verschillende shots die achter elkaar geplakt zijn. Per shot wordt de uitsnede gekozen, zodat de aandacht van de kijker naar de belangrijkste dingen gestuurd wordt.

het TOTAAL shot - het decor of de lokatie is goed te zien, acteurs zijn onderdeel van hun omgeving

het MEDIUM TOTAAL shot - tussen TOTAAL en MEDIUM in

het MEDIUM shot - de aandacht is voor de acteurs, voor hun lichaamstaal

de MEDIUM CLOSE UP - tussen MEDIUM en CLOSE UP in

de CLOSE UP - het gezichtsexpressie van de acteur is goed te zien

en

de OVERSHOULDER - een uitsnede waarbij een stukje van de tegenspeler in de voorgrond te zien is

De camerabeweging

PAN - de camera draait horizontaal op de plaats

TILT - de camera kantelt vertikaal op de plaats

RIJDER - de camera staat op een wagentje (dolly) op rubberbanden of rijdt over rails

CRANE-SHOT - de camera is bevestigd op een kraan waardoor de camera de lucht in kan

HANDHELD-SHOT - camera op de schouder of bevestigd op een camerastabilisator (Steadicam)

Het personage

Voor ieder personage wordt het juiste uiterlijk bepaald: manier van praten en bewegen moeten kloppen, maar ook kleding, haardracht en make-up spelen een belangrijke rol.

Acteren

Acteren is niet alleen doen, acteren is vooral denken. De acteur moet zonder onderbrekingen denken wat zijn personage denkt. Het beste spel ontstaat meestal als de gedachte en de tekst van het personage **niet** overeenkomen. De acteurs speelt dan de zogenaamde subtekst, datgene wat niet letterlijk in de dialoog wordt gezegd, maar dat wat eigenlijk wordt bedoeld door het personage.

Geluid

Op de set wordt het geluid van de scene opgenomen met een microfoon aan een hengel, de *boom*.

Maar geluiden kunnen ook los worden opgenomen, zoals bij veel geluidseffecten en nasynchronisatie het

geval is. Tenslotte worden alle geluiden samen gebracht in de geluidsmix, hier wordt ook het juiste volume en klankkleur ingesteld.

Montage

Als al het filmen klaar is, dan begint de montage. Hier wordt al het opgenomen beeld en geluid geselecteerd en de beste stukken worden achter en door elkaar gemonteerd. Naast een technisch proces is dit vooral een heel creatief proces: de lengte van ieder shot en de overgangen van shot naar shot dragen allemaal bij aan de betekenis van de film. Het verhaal van de film kan nog worden veranderd in de montage.

Muziek

Er zijn verschillende manieren om filmmuziek te gebruiken. De meest gangbare is om de emoties en sfeer van het beeld te versterken. Een andere manier is om juist een heel andere sfeer muziek te gebruiken, dit kan heel verrassende effecten opleveren.

Regie

Films worden door groepen mensen gemaakt. De regisseur moet zorgen dat het einderesultaat van deze samenwerking uiteindelijk een geloofwaardig, boeiend geheel oplevert. Het samenbrengen van alle disciplines kan bovendien meer zijn dan de som van de delen, ook dit is de taak van de regisseur.

De gebruikte filmfragmenten zijn afkomstig uit respectievelijk:

LIVING IN OBLIVION (regie: Tom DiCillo, VS 1995)
ED WOOD (regie: Tim Burton, VS 1994)
ADAPTATION (regie: Spike Jonze, VS 2002)
THE LAST TYCOON (regie: Elia Kazan, VS 1976)
FRANCIS FORD COPPOLA'S NOTEBOOK - van de GODFATHER DVD-box
THE GODFATHER (regie: Francis Ford Coppola, VS 1972)
STORYBOARD SEVEN - van de 'special edition SEVEN DVD'
SEVEN (regie: David Fincher, VS 1995)
LOST IN LA MANCHA (regie: Keith Fulton & Louis Pepe, VS/GB 2002)
PULP FICTION (regie: Quentin Tarantino, VS 1994)
BOOGIE NIGHTS (regie: Paul Thomas Anderson, VS 1997)
BARAKA (regie: Ron Fricke, VS 1992)
A ZED & TWO NOUGHTS (regie: Peter GreenawayGB/Ned 1985)
CASHBACK (regie: Sean Ellis, GB 2006)
THE SHELTERING SKY (regie: Bernardo Bertolucci, GB/Italië 1990)
ONCE UPON A TIME IN THE WEST (regie: Sergio Leone, Italië/VS 1968)
setopnames van Christiane Kubrick van FULL METAL JACKET
FULL METAL JACKET (regie: Stanley Kubrick, VS 1987)
setopnames van MAGNOLIA - van de MAGNOLIA DVD
MAGNOLIA (regie: Paul Thomas Anderson, VS 1999)
NOVECENTO (regie: Bernardo Bertolucci, Italië/Fr/Dld 1976)
RAGING BULL (regie: Martin Scorsese, VS 1980)
THE KING OF COMEDY (regie: Martin Scorsese, VS 1983)
ONCE UPON A TIME IN AMERICA (regie: Sergio Leone, Italië/VS 1984)
BRAZIL (regie: Terry Gilliam, GB 1985)
ANGEL HEART (regie: Alan Parker, VS/Can/GB 1987)
ANNIE HALL (regie: Woody Allen, VS 1977)
LIVING IN OBLIVION (regie: Tom DiCillo, VS 1995)
WHAT'S UP, TIGER LILY? (regie: Woody Allen, VS /Japan 1966)
BLOW OUT (regie: Brian De Palma, VS 1982)
SINGIN' IN THE RAIN (regie: Stanley Donen & Gene Kelly, VS 1952)
DEAD MEN DON'T WEAR PLAID (regie: Carl Reiner, VS 1982)
ONCE UPON A TIME IN THE WEST (regie: Sergio Leone, Italië/VS 1968)
PUNCH DRUNK LOVE (regie: Paul Thomas Anderson, VS 2002)
ED WOOD (regie: Tim Burton, VS 1994)
THE PORTRAIT OF A LADY (regie: Jane Campion, VS/GB 1996)
THE PURPLE ROSE OF CAIRO (regie: Woody Allen, VS 1985)