

Inhalt

1

EINFÜHRUNG

Denken wir über Gefühle nach	15
Hollywood liefert Gefühle	17
Handwerk bedeutet Gefühle erzeugen	18
Ihre Doppel-Aufgabe als Autor	19
Die drei Arten von erzählbaren Gefühlen	20
Gefühle der Figur versus Gefühle des Lesers	21
Was dieses Buch anbietet	21

2

DER LEKTOR: IHR EINZIGES PUBLIKUM

Wir sind Ihr erstes Publikum	24
Wir sind die Torwächter	24
Wir sind intelligent und mittendrin	25
Wir sind unterbezahlt, überarbeitet und frustriert	25
Wir sind auf Ihrer Seite	26
Was wir machen	26
Warum wir Drehbücher ablehnen	28
Was wir beim Lesen erleben möchten	29

3

DAS KONZEPT: EINZIGARTIGE ATTRAKTION

Die Grundlagen: Was Sie wissen müssen	32
In Hollywood ist die Idee König	33
Das Konzept verkauft sich	33
Das Handwerk: Ihre Idee mit Energie aufladen	34

Die idealen emotionalen Reaktionen auf ein Konzept	34
Was macht eine Idee attraktiv?	35
Anmerkung zu den »High Concepts«	38
Schreiben Sie nicht, was Sie kennen!	40
Zwölf Wege, um die Attraktivität Ihrer Idee zu verstärken	41
Wie man einen faszinierenden Titel kreiert	48
Wählen Sie ein bekanntes Genre	50
Zu Papier gebracht: das Konzept in der Umsetzung	53

4

**DAS THEMA:
UNIVERSELLE BEDEUTUNG**

Die Grundlagen: Was Sie wissen müssen	56
Überzeugen und unterhalten – nicht predigen	57
Das Handwerk: Erkenntnisreiches Thema mit Raffinesse	59
Universelle Themen	59
Wie Sie Ihre Vision finden	61
Schauen Sie tief ins sich selbst hinein	62
Machen Sie eine Werte-Liste	62
Neun Techniken, um das Thema zu zeigen, statt zu erzählen	63
Zu Papier gebracht: das Thema in der Umsetzung	69

5

**FIGUREN:
FESSELNDES MITGEFÜHL**

Die Grundlagen: Was Sie wissen müssen	74
Die fünf Schlüsselfragen für die Entwicklung einer Figur	75
1. Wer ist meine Hauptfigur?	
(Typ, Eigenschaften, Werte, Fehler, Mängel)	75
2. Was will die Figur? (Verlangen und Ziel)	78
3. Warum will die Figur es? (Bedürfnis und Motivation)	79
4. Was passiert, wenn die Figur scheitert? (hoher Einsatz)	81
5. Wie verändert sich die Figur? (Charakter-Bogen)	83

Das Handwerk: die Verbindung mit den Figuren	84
Die Figur enthüllen und wandeln	84
Sechs Arten, um eine Figur darzustellen	86
1. Beschreibung und Name	86
2. Kontrast	86
3. Andere Figuren	88
4. Dialoge	90
5. Aktionen, Reaktionen und Entscheidungen	91
6. Eigenheiten, Symbole und Angewohnheiten	93
Sich mit der Figur verbinden	94
Die Aufmerksamkeit des Lesers halten	94
Drei Wege, um sich mit der Figur zu verbinden	94
Rätsel (Neugier und Erwartung)	101
Techniken für unmittelbare Attraktivität und Empathie	104
Wir kümmern uns um Opfer – Figuren, mit denen wir Mitleid haben	104
Wir interessieren uns für Figuren mit menschlichen Tugenden	110
Wir mögen Figuren mit Qualitäten, die wir uns auch wünschen	114
Die Figur in der Umsetzung	117

6

DIE STORY: SPANNUNG ERZEUGEN

Die Grundlagen: Was Sie wissen müssen	121
Was ist eine dramatische Geschichte?	121
Geschichte (Story) versus Handlung (Plot)	122
Das Handwerk: Den Leser von Anfang bis Ende fesseln	124
Es geht nur darum, interessiert zu sein	124
Interesse – Faszination – Erkenntnis – Ehrfurcht	125
Ursache und Wirkung	126
Figur	127
Konflikt	127
Veränderung	130
Originalität und Frische	131
Subtext	131
Aufschlussreiche Exposition	132

Backstory	132
Neugier/Verwunderung/Intrigen	132
Die Kraft der Fragen	133
Erwartung/Hoffnung/Sorge/Angst	137
Spannung/Anspannung/Angst/ Beunruhigung/Zweifel	146
Dreiundzwanzig Techniken, um Spannung/Anspannung zu erzeugen	149
Überraschung/Bestürzung/Vergnügen	159
Nervenkitzel/Freude/Lachen/Traurigkeit/Sieg	168
Mitgefühl/Mitleid/Bewunderung/Verachtung	171
Melodrama und Sentimentalität	172
Zu Papier gebracht: die Geschichte in der Umsetzung	172

7

**DIE STRUKTUR:
EINE FESSELNDE KONSTRUKTION**

Die Grundlagen: Was Sie wissen müssen	177
Das Handwerk: die emotionalen Elemente der einzelnen Akte	179
Akt I – Anziehung	180
Der Eröffnungsköder	180
Der Held in Aktion	181
Die Einführung des Helden	184
Das auslösende Ereignis	184
Die zentrale Frage	185
Der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt (Höhepunkt des ersten Akts)	186
Akt II – Spannung und Erwartung	187
Hürden und Komplikationen	187
Der Midpoint	188
Zunehmende Komplikationen und Umkehrungen	188
Der dunkelste Moment (2. Akt, Höhepunkt)	189
Akt III – Erfüllung	190
Die Auferstehung des Helden und sein Wachstum	190
Der finale Showdown	191
Ein effektives Ende	192

8

DIE SZENE: MAGISCHE MOMENTE

Die Grundlagen: Was Sie wissen müssen	195
Drei Arten von Szenen	195
Eine Szene ist eine Mini-Geschichte	197
Zwölf Schlüsselemente einer dramatischen Szene	198
Das Handwerk: Großartige Szenen schreiben	206
Techniken für das Entwickeln faszinierender Szenen	206
Die Emotionspalette	207
Konflikt	211
Zu Papier gebracht: die Szene in der Umsetzung	223

9

DIE BESCHREIBUNG: DER FESSELNDE STIL

Die Grundlagen: Was Sie wissen müssen	236
Häufige Fehler	238
Die Grundlagen des erzählenden Drehbuchschreibens	240
Acht Tipps, was Sie im Script vermeiden sollten	241
Das Handwerk: Schreiben, das bewegt	245
Aufmerksamkeit erzwingen	245
Vertikales Schreiben – Das Auge über die Seite führen	245
Isolieren Sie Wörter und kreieren Sie damit ein Close-up	247
Ortsangaben in der Szenen-Überschrift	249
Werden Sie konkret	250
Ersetzen Sie schwache Wörter	250
Weniger ist mehr	251
Streichen Sie Redundanzen	251
Weben Sie Informationen in die Handlungen und Reaktionen einer Figur ein	251
Weiße Stellen	252
Bewegung kreieren	252
Beschreiben Sie etwas immer durch Aktionen, statt dem Leser davon mit Adjektiven und Adverbien zu erzählen	253
Setzen Sie das richtige Tempo	253

Benutzen Sie dynamische und hochenergetische Verben.	255
Ein fesselndes Lese-Erlebnis gestalten	256
Sinnliche Wörter	257
Der Ton explodiert.	257
Emotionale Schlüsselreize wieder aufgreifen	258
Für sich sprechende Beschreibungen	259
Emotional starke Verben und Adjektive	262
Visueller Symbolismus.	262
Symbolismus und Leit motive	264
Farben.	265
Wetter-Elemente	265
Setzen Sie die richtige Stimmung oder den richtigen Ton	265
Passen Sie Ihren Stil an das Genre an	266
Figuren beschreiben	266
Schauplätze beschreiben	268
Studieren Sie die Arbeit von erfolgreichen Autoren.	269
Studieren Sie die Sportseiten	269
Studieren Sie Gedichte.	270
Zu Papier gebracht: die Beschreibung in der Umsetzung	270

10

**DIALOG:
LEBENDIGE STIMMEN**

Die Grundlagen: Was Sie wissen müssen	272
Zwölf Charakteristika großartiger Dialoge	273
Zwölf Dialog-Schwächen, die Sie vermeiden sollten	277
Das Handwerk: Lebendige Dialoge schreiben	283
Fünfundzwanzig Techniken für emotionale Wirkung	283
Die Retourkutsche.	283
Knopfdruck-Dialoge	284
Sarkasmus.	286
Komische Vergleiche	288
Komischer Kontrast.	289
Komische Doppelbedeutung.	289
Witz	290
Aufmerksamkeit auf etwas oder jemanden ziehen	291

Übertreibung	291
Untertreibung	292
Eine Abfahrt nehmen	294
Unpassende Kommentare oder Antworten	295
Unterbrechungen	296
Auflisten	296
Metaphern und Gleichnisse	298
Parallele Montage	300
Sich steigernder Dialog	301
Umkehrungen	303
Etablierung und Pointe	304
Trigger-Wörter oder Redewendungen	305
Unerwartete Antwort	307
Dialoge, die unsere Instinkte treffen	308
Wiederholung von Wörtern (Echo)	309
Klischee-Alternativen	311
Ja/Nein-Alternativen	311
ELF TECHNIKEN FÜR INDIVIDUELLE DIALOGE	313
Setzen Sie den Dialog in Kontrast zu den Umständen	313
Setzen Sie das emotionale Tempo in Kontrast	315
Lieblingsausdrücke	317
Zerstückelte, zusammengezogene, kurze Sätze	318
Wortwahl: Fachsprache und Slang	319
Eigene Absichten	322
In der eigenen Spur	324
Regionale/fremdländische Akzente und Fremdsprachen	326
Enthüllen von Einstellungen und Charaktereigenschaften	327
Sinnliche Vorlieben	328
Sprachrhythmen	329
ZEHN TECHNIKEN FÜR SUBTILE ERKLÄRUNGEN	331
Häppchenweise: Informationen in kleinen Portionen	331
Im Voraus andeuten	333
Ummanteln Sie die Erklärung mit Gefühlen	334
Andeutung von Informationen	336
Präsentieren Sie die Erklärung dann, wenn der Leser begierig darauf ist	338
Umgeben Sie die Erklärung mit Konflikten	338
Fügen Sie dramatische Ironie hinzu	339

Machen Sie die Erklärung aktiv	339
Drehen Sie die Gefühle einer Figur	340
Präsentieren Sie die Erklärung auf eine einzigartige Weise	341
VIERZEHN TECHNIKEN FÜR SUBTEXT	341
Warum Subtext so wichtig ist	342
Das ist die Art, wie wir reden, wenn es um viel geht	342
Der Leser ist aktiv beteiligt	343
Handeln als Antwort	344
Wechsle das Thema, weiche aus	345
Setze Dialog und Handeln zueinander in Kontrast	347
Schwierigkeiten haben, Gefühle zeigen	347
Doppeldeutigkeit	348
Emotionale Masken	349
Andeuten statt Folgern	350
Metaphorische oder symbolische Dialoge	352
Setzen Sie die Gefühle physikalisch um	354
Eine Frage mit einer Frage beantworten	355
Gefühle durch Tempo enthüllen	357
Die Figur durch Eigenschaften und Einstellungen enthüllen	358
Der Szenekontext kann Subtext liefern	358
Schweigen	359
Wann flacher Dialog akzeptabel ist	361
Dialoge überarbeiten	362

11

**ABSCHLIESSENDE GEDANKEN:
MALEN AUF DER SEITE**

Tipps für die Überarbeitung	366
LERNEN SIE NOCH MEHR, INDEM SIE DREHBÜCHER LESEN	368
SIE SIND EIN MALER AUF DER SEITE	369

FILMAUSZÜGE	371
FILMTITEL	3
DANKSAGUNGEN	376