

Projekt : 52p2 Hand Made Filmworkshop

Leiter : Martin Cihák | FAMU Prag

Date : 11. - 16.11 .2008 | Salzburg | Austria
Date : 26. - 29.11 .2008 | Salzburg | Austria

Bericht : Handmade Filmworkshop Martin Cihák
Projektleiter : Till Fuhrmeister
FACHHOCHSCHULE SALZBURG GmbH
Salzburg University of Applied Sciences
Dipl. Des (FH) Dipl. Reg. (FilmAka)
Department Head Video : Film | TV MultiMediaArt

Träger : AKTION Österreich - Tschechische Republik

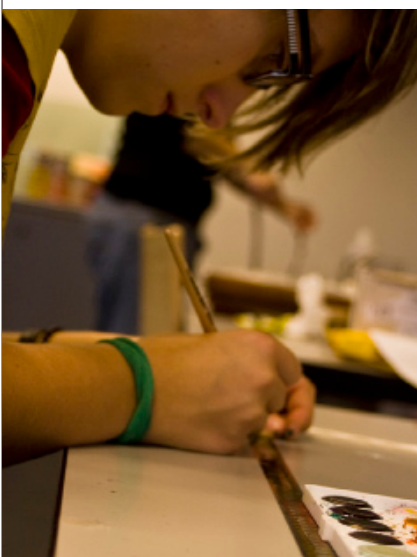
Bericht HandMadeFilm Workshop 2008 52p2 :

Martin Cihák von der renomierten Filmhochschule FAMU in Prag hat zwischen dem 11. 11. -16. 11. 2008 [Teil 1 : HandMade Filmworkshop Basic]

26.11 - 29.11. 2008 [Teil 2 : HandMade Filmworkshop advanced mit Vertonung]

an der Fachhochschule in Salzburg | Austria im Fachbereich Film | TV eine HandMade Filmworkshop für Studenten der Fachbereiche Film und digitales Fernsehen des Studienganges MultiMediaArt veranstaltet.

Schere, Rasierklinge, Lineal, Pinzette, Lupe: Das waren die wichtigsten Utensilien beim zweitägigen Filmkunst-Workshop im mma-Artelier. Der tschechische Avantgarde-Filmer und Lektor der renomierten Prager Filmhochschule FAMU Martin Cihák war gekommen, um den mma-StudentInnen die Technik des „handmade film“ zu zeigen. Eine Kamera ist war dazu nicht nötig. Stattdessen wird direkt auf dem Filmstreifen gezeichnet oder gemalt. Auch das Ätzen des Films mit Säuren oder das Aufkleben durchsichtiger Materialien führt zu interessanten Ergebnissen.

[Bilder aus dem Workshop | Studenten bearbeiten 16mm Zelluloid]

Herr Cihák brachte sowohl vorbelichtetes 16mm Filmmaterial, als auch einen Projektor zum Sichten der Endergebnisse mit. Die diversen analogen Arbeitsutensilien zur Erstellung der Filmerebnisse wur-

Projekt : 52p2 Hand Made Filmworkshop	Leiter : Martin Cihák FAMU Prag	Date : 11. - 16.11 .2008 Salzburg Austria Date : 26. - 29.11 .2008 Salzburg Austria
---------------------------------------	-----------------------------------	--

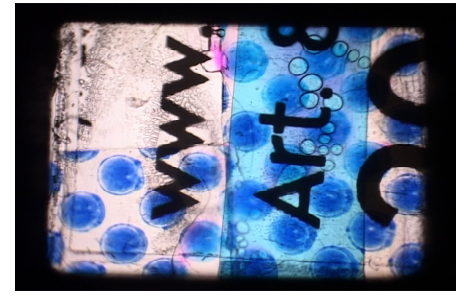
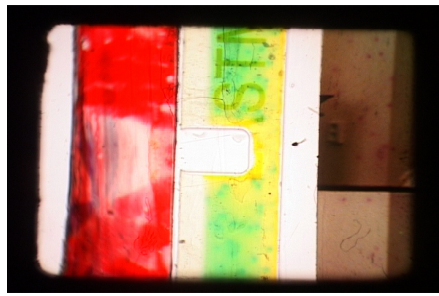
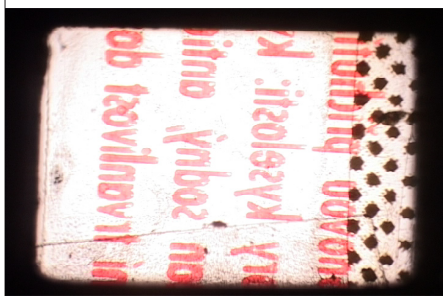
den von den Studenten selbst mitgebracht. Die Arbeiten fanden im Maleratelier des Fachbereiches MultiMediaArt statt.

Da jedes Bild auf dem Film einzeln bearbeitet werden muss, braucht es für diese Form des Filmmachens jede Menge Geduld. Die Ergebnisse sind aber beeindruckend. Ein schönes Beispiel für die handmade film-Technik ist der Trailer zum Fresh Film Fest 2008, den Martin Cihák produziert hat.

Der hand-made Film (HMF) wird ohne Benutzung der Kamera gefertigt. Man zeichnet oder malt direkt auf den Filmträger mit verschiedenen Farben, ätzt den Film mit Säuren und Laugen, oder kratzt in schwarze Filmschicht mit verschiedenen spitzen Gegenständen um ein abstraktes (oder konkretes) Bild zu schöpfen. Es ist auch Möglich die verschiedene durchschaubare „Objekte“ (Naturmaterialien wie die Blätter oder Kunststoffmaterialien wie die Ausschnitte von bedruckten Plastbeutel und Verpackungen usw.) unmittelbar auf Filmträger aufzukleben.

Es gibt auch viele andere Methoden des HMFs, die aber von zeitlichen Gründen erst im folgenden Workshops (HMF No. 2, HMF No. 3, usw.) erörtert werden.

Die Studenten der beiden Studiengänge, die normalerweise gewohnt sind, rein digital zu arbeiten und wenig Kontakt mit analogem Filmmaterial hatten waren von der Erfahrung sowie den Ergebnissen und den analogen Möglichkeiten begeistert.

Ein Ergebnis lässt sich unter Youtube [Aus Teil 2 des Advanced Workshops mit Sound !] :

<http://www.youtube.com/watch?v=QQKPmf1gpsY>

besichtigen.

Der haptische Umgang mit dem Filmmaterial sowie die Erkenntnis, dass die analogen Möglichkeiten sehr viel umfangreicher sind als die digitalen Optionen der Filter in Softwareprogrammen wie Adobe

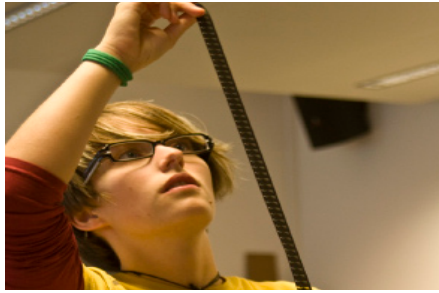
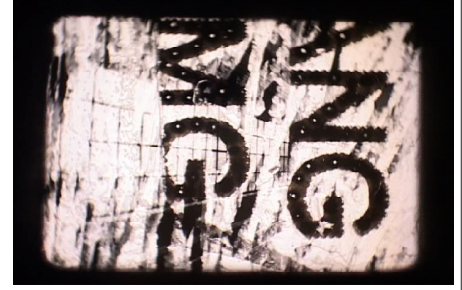
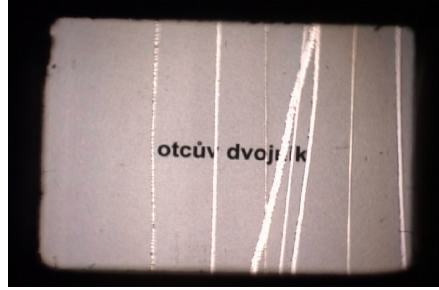
Projekt : 52p2 Hand Made Filmworkshop

Leiter : Martin Cihák | FAMU Prag

Date : 11. - 16.11 .2008 | Salzburg | Austria
Date : 26. - 29.11 .2008 | Salzburg | Austria

Photoshop und AfterFX oder Maya hatte einen immensen didaktischen Effekt und gab den Studenten einen unschätzbaren kreativen Input, der ihr weitere Arbeit extrem beeinflussen wird.

Das besondere an dem Workshop war unter anderem auch die 2 Teilung. Im ersten Teil 11. 11. -16. 11. 2008 [Teil 1 : HandMade Filmworkshop Basic] erlangten die Studenten erste Theorieeinführungen ins HandMade Filming, also eine theoretische Basis von der aus sie erste Ergebnisse produzierten, die dann noch ohne Ton projiziert und abgefilmt wurden.

Herr Cihák ist ein aussergewöhnlich kompetenter und guter Dozent, der es sehr gut geschafft hat den Studenten die ihnen fremde Materie und Theorie des HandMade Filmens nahe zu bringen und zu vermitteln.

Neben den theoretischen Erkenntnissen und haptischen Erfahrungen, die die Studenten aus diesem Workshop mitgenommen haben entstanden ca. 60 Minuten sehr unterschiedliche HandMade Filme, die von den Studenten dann auch vertont und präsentiert wurden.

Die Filme wurden mit einem von Herrn Cihák mitgebrachten Projektor an die Wand geworfen und dann digital mit einer Panasonic HVX200 HDVCpro Kamera abgefilmt und dann in das digitale Schnittprogramm Avid Media Composer sowie Apple Final Cut Pro gecaptured und audiotechnisch weiterverarbeitet.

So entstanden faszinierende und sehr vielfältige grafische HandMade Filme.

Das Programm:

11. 11 2008 (Anfang um 10 Uhr, Atelier n. 315 im dritten Stock) - 16.11. 2008

26.11 2008 - 29.11. 2008

- Kurze Geschichte des HMFs (Len Lye, Norman McLaren, Harry Smith, Stan Brakhage u. a.)
- Besonderheiten des „Drehbuchs“ im HMF

- Kurze Einleitung in die Handhabung mit Filmstreifen und 16mm Technologie
- Praktische Demonstration von ausgewählten Verfahren des HMFs

- Selbständige Arbeit - jeder Teilnehmer arbeitet auf seinem Film (im Atelier)
 - Selbständige Arbeit im Atelier
- Abend:
- Kurze Einführung in die Manipulation mit 16mm Projektor
 - Projektion - die Vorführung von geschaffenen Filmen und Diskussion
 - Die Beziehungen zwischen Ton und Bild im abstrakten Film

Dieser Kurs ist für die alle Teilnehmer von Han-made Film Workshop No. 1 geeignet.

Der Ziel: Realisation von vertonten Versionen der Filme, die in beiden Kursen (so im Juni wie im Oktober) hergestellt wurden.

Zusätzliche Digitalisierung der Filme von 16 mm Projektor wird möglich.

Die wechselseitigen Beziehungen zwischen Ton und Bild in Abstrakten Film

(Theoretische Vorlesungen)

Ton und abstraktes Bild im Avantgardefilm (Walther Ruttmann, Oskar Fischinger, Stefan und Franciszka Themerson, Robert Breer, Hy Hirsh, Marcus Bergner, u. a.)

Komponente des filmischen Tons (Rede, Musik, Geräusche)

Die Ausdrucksmittel der Rede (Intonation, Betonung, Gliederung, Pause, Tempo, Dynamik, usw. der Dialog, der Kommentar, die Aussage)

die Musik (Visualisierung von Musik, komponierte und improvisierte Musik, authentische- und Archivmusik usw.)

die Geräusche (natürliche und natürlich wirkende Geräusche, stilisierte Geräusche, Imagination und Imitation von Geräuschen, eindeutige und mehrdeutige Geräusche)

Stille und die Klänge der Stille; Tonatmosphäre

Beziehungen zwischen Ton und Bild (Synchron, Asynchron)

Projekt : 52p2 Hand Made Filmworkshop

Leiter : Martin Cihák | FAMU Prag

Date : 11. - 16.11 .2008 | Salzburg | Austria
Date : 26. - 29.11 .2008 | Salzburg | Austria

Theorie der vertikalen Montage

Dramaturgie des Tons im abstrakten Film

Zusätzliche Möglichkeit von Digitalisierung der Filme von 16 mm Projektor (Aufzeichnungsträger: mini DV oder HDV Kamera)

Installation der Geräte (Leinwand, Videoprojektor, 16mm Projektor, Trafo, Klebepresse, Rückspulenvorrichtung usw.)

Projektion der Filme (verlangsamte und beschleunigte) usw.

Selbständige Arbeit im Atelier

Jeder Teilnehmer des Kurses arbeitet auf Vertonung seinem Filmprojekt aus seinem eigenem computer. Parallel dazu verlaufen die individuellen Konsultationen von Vertonung, Montagenanalyse mit einzelnen Studenten usw.

Die Vorführung der vertonten Filme (große Leinwand im Hörsaal ?).

Gemeinsame Diskussion.

Erzeugung des Endproduktes – DVD mit allen Filmen

Das Projekt HandMadeFilm Workshop der FAMU, AKTION Österreich - Tschechische Republik und der Fachhochschule Salzburg war extrem erfolgreich und ich würde mich freuen auch in Zukunft derartige Projekte u.a. mit Herrn Cihák durchzuführen, dem ich für sein aussergewöhnliches Engagement und die gute Kooperation mit uns und den Studenten besonders danke möchte.

Weitere Photos, sowie die Filme als Quicktimes oder DVD geauthored sende ich Ihnen sehr gerne auf Anfrage zu.

Projektleiter : Till Fuhrmeister

Der Kursleiter: Martin Cihák, FAMU, Prag; martin.cihak@famucz