

Tonio Vakalopoulos

Digitalisierung im Dokumentarfilm

Der Einfluss digitaler Filmproduktionstechnik
auf den Dokumentarfilm

Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag

Reihe Medienwissenschaft

Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag

Reihe Medienwissenschaft

Band 41

Tonio Vakalopoulos

Digitalisierung im Dokumentarfilm

**Der Einfluss digitaler Filmproduktionstechnik
auf den Dokumentarfilm**

Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. habil. Harald Rau

Tectum Verlag

Tonio Vakalopoulos
Digitalisierung im Dokumentarfilm
Der Einfluss digitaler Filmproduktionstechnik auf den Dokumentarfilm

Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag
Reihe: Medienwissenschaft; Bd. 41

© Tectum – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2021
ePDF 978-3-8288-7719-1
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Werk unter der ISBN
978-3-8288-4645-6 im Tectum Verlag erschienen.)
ISSN 1861-7530

Umschlagabbildung: © Tonio Vakalopoulos

Gesamtverantwortung für Herstellung:
Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten

Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben
sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Geleitwort

Was geht?

Oder: Wie Digitalisierung unser Blickfeld erweitert!

Digitalisierung erweitert das Blickfeld – auch für und im Dokumentarfilm – das ist die Erkenntnis, die man bei der Lektüre der folgenden Kapitel gewinnen wird, gewinnen muss. Dieses Buch vereint in seltener Übersicht wichtige deutschsprachige Dokumentarfilmerinnen und Dokumentarfilmer, zeigt diese in und mit ihren Überzeugungen, und führt exzellent vor, wie man erfahrene Branchenkenner zum Nachdenken bringt. Überhaupt: Dokumentarfilm; ein Genre, das seine Nähe zu den Beitragsformen journalistischer Magazine, respektive Nachrichtenmagazine und stark subjektivierendem Feature nie verhehlen konnte, ein Genre, das international regelmäßig mit Fragen der Ethik verknüpft und unter diesem Gesichtspunkt diskutiert wird, ein Genre, das sich im Zuge von Medialisierung und Digitalisierung, das sich im Zeitalter der digital vermittelnden Permanentmedien neu vermessen darf: Sind YouTube-Gamer, die sich beim Spielen eines Computerspiels filmen und ihre Vorgehensweise kommentieren im eigentlichen Sinne Dokumentarfilmer? Was ist mit dem Heer an Videobloggern, Reportern, selbsterklärten und wahrhaftigen? Und wie entscheidend ist die Technik? Es ist ein Glück, wie Tonio Vakalopoulos vor der Kamera Menschen zum Nachdenken bringt, deren Platz im Regelfall hinter ihr ist! Sie machen sich insbesondere Gedanken über Technik. Und nach anfänglichem Zögern – „So viel hat sich doch gar nicht verändert!“ – erkennen sie die Tragweite, mit der digitale Technologien längst in ihre Bildsprache eingedrungen sind, mit der diese ihr Denken und Handeln, ihre Planung und

Projektierung verändert haben, nachhaltig und unumkehrbar. Ja, digitales Produzieren kommt manchmal der Arbeit am 16-Millimeter-Steenbeck-Tisch mit Galgen für aufgesparte Szenen näher als ein alternativer U-matic-, 1-Zoll-, Betacam- und Digibeta-Workflow aus dem Zeitalter mehrfach kopierter Signale von magnetisierten Bändern. Der Dokumentarfilm ist im Zuge der Digitalisierung weniger Handwerk und hat gleichermaßen einen höheren Anspruch an die Bildsprache. Wo früher ein Drehverhältnis von 3 zu 1 genügen musste (3 Meter verbrauchtes Filmmaterial musste für einen Meter genutztes und in den Film geschnittenes Endmaterial genügen) viele Kompromisse schließen ließ, stellt heute die schiere Unendlichkeit aller Speichermedien vor ganz neue Herausforderungen. Man muss genauer Buch führen, muss sich Zeitstempel merken und aufpassen, dass einem nichts vom Besten entgeht. Was sich jedoch nie ändern wird, hat niemand treffender beschrieben als Michael Rabiger (2015, S. 6)¹ in „Directing the Documentary“:

„Directors who touch us do so from a fascination with the human condition, and a love of using the art of cinema to explore it. Their passion is to entertain, move, and persuade, and their films come not only from them – but *through* them. Each film has a progenitor: someone whose heart and mind starts a project going, and over time brings it to completion. This is the documentary director, who leads a team that often totals no more than two or three people.” (Hervorhebung im Original).

Dokumentarfilme – und da stimmt der Autor dieses Geleitwortes mit dem Autor des Standardwerkes überein –, sie sind immer dann packend, mitreißend, authentisch, kurzum: gut, wenn etwas von den Menschen, die sie realisieren, in ihnen steckt, wenn sie in der Lage sind, Leben zu zeigen, wenn sie vorführen, wie das Leben ihre Macher geprägt hat, wie diese Höhepunkte und Niederlagen verarbeiten, wie diese sich Themen erschließen, kognitiv wie emotional, wie sich Erlebtes, wie sich unmittelbare Erfahrung niederschlagen, nachgerade einprägen in den Film. Ein wenig dieses Geistes atmet auch das hier vorliegende Werk, wobei dieser Terminus genutzt wird, um unmittelbar auf den beigegefügte Film zu verweisen, der als Interviewdokumentation exzellent vorzuführen weiß, dass Dokumentarfilm Persönlichkeiten benötigt, Überzeugungstäter, die man sich nicht bequem im Regiestuhl sitzend vorstellen kann,

¹ Rabiger, Michael (2015): *Directing the Documentary*, 6th edition. New York and London: Focal Press, Taylor & Francis (1st ed. 1987 by Focal Press).

die Themen gleichermaßen tragen wie ertragen, denen man sehr gerne beim Reflektieren zuschauen mag, mit denen man unmittelbar nach Ansicht der Interviewbeiträge in den Diskurs eintreten will, um Erfahrenes zu teilen, Einschätzungen zu spiegeln. Gleichermäßen vorsichtig wie bestimmt tastet sich der Autor der Interviewdokumentation vor, findet er einen Weg, seine Gegenüber zum Nachdenken zu bringen. Und, ja, die Digitalisierung des Dokumentarfilmes hat starke Veränderungen gebracht, die vielleicht nur deshalb nicht als dramatisch erlebt wurden und werden, weil sie schleichend daherkamen, weil sie von technischer Generation zu technischer Generation für jeweils kleine Schritte stehen. Eine andere Lesart wäre, dass ja schon die Elektrifizierung des Dokumentarfilmes – mit dem Einsatz magnetischer Aufzeichnungssysteme so viel Neues gebracht hat, so viele Veränderungen von den Filmemachern eingefordert hat, dass der Schritt ins Digitale in ganz ähnlicher Weise erlebt wurde, wie der Übergang von 16mm oder Super16 und 35mm auf bänderbasierte Systeme. Mit digitalen Technologien werden auch im Dokumentarfilm viele Dinge möglich, die noch vor wenigen Jahren undenkbar waren. Neue Über- und neue Einsichten haben das „Look’n’Feel“ der Dokumentation verändert. Ob zum Besseren oder zum Schlechteren? Darüber lässt sich trefflich streiten. Was aber auch angesichts der technischen Möglichkeiten offensichtlich ist: Auch die beste Digitaltechnologie kann nicht darüber hinwegtäuschen, wenn sich Filmemacherinnen und Filmemacher nicht nahe genug an die Menschen herantrauen, wenn es ihnen nicht gelingt, den Blick zu finden, der die Subjekte ihrer Darstellung würdigt, was auch im Sinne von „in ihrer gezeigten Würde darstellt“ verstanden werden kann. Das schließt bloßstellende Investigation und ein gewisses Maß an Voyeurismus nicht aus, dies sei gleich hinzugefügt. Aber das ist das eigentliche Geheimnis des Dokumentarfilms: der exzellente am Thema orientierte Einsatz ausgefeilter Technik, um Protagonisten in ihrer gelebten Wahrheit zu zeigen, ein wahrhaftiges Bild von ihnen zu ermöglichen. Genau dann hat jede Technik auch ihre Daseinsberechtigung. Auf diese Weise ist nicht nur Journalismus sondern auch und gerade der Dokumentarfilm in einer dem Wandel unterworfenen Gesellschaft wichtiges Element der Demokratiesicherung. Schließlich muss – das Verständnis der kritischen Theorie sei hier passend genutzt – Wahrheit immer wieder neu verhandelt werden, damit sich im intersubjektiven Austausch ein Meinungsbild der Mehrheit entwickeln kann. Das geht nur, wenn wir mit den Protagonisten des vorliegenden Buches genauer hinschauen lernen, wenn wir uns von ihnen durch Themen und Herausforderungen führen lassen, die

unsere gesellschaftliche Realität spiegeln. Im Dokumentarfilm wird Leben lebendig, ein Allgemeinplatz vielleicht, aber auch eine Aufgabe für alle kreativ Schaffenden. Wie wird der Dokumentarfilm in postdigitalen Realitäten gestaltet sein, wie wird er aussehen, wenn „das Digitale“ längst alles umfasst und bestimmt? Auch wenn oft genug vom Produzierer in der Vergangenheit die Rede war, so birgt dies für das Genre neue und erweiterte Chancen, vielleicht ist jetzt die Zeit angebrochen, in der man über neue Medien nachdenken darf, die vor zwanzig Jahren noch „alternativ“ hießen. Wer mit diesem Buch weiterdenkt, sieht, wie die Eintrittsbarrieren nicht nur reduziert wurden, sie sind verschwunden, das gibt uns allen mit ein wenig technischem Interesse und noch weniger an Übung die Möglichkeit, technisch gute Bewegtbildqualität herzustellen: digitaler Technologie sei Dank. Was jedoch nie verschwunden ist, was nie verschwinden wird, ist die kreative Anforderung, ist die Pflicht zur Idee, zur Stringenz, zur Führung. Dokumentarfilm hat vielleicht deshalb mehr als andere Genres von der Digitalisierung profitiert, weil man noch nie zuvor bei hoher Bildqualität so minimalinvasiv arbeiten konnte. Die andere Konsequenz: In dem Moment, in dem Technik „Commodity“ wird, rückt das inhaltliche Konzept nachgerade unerbitlich in den Blickpunkt. Schlechtes wird als schlecht entlarvt, es entlarvt sich selbst. Je besser der Inhalt, je besser die Idee, je ungewöhnlicher das Setting, umso eher durften schon in einstigen Zeiten, als 16-Millimeter-Bilder das Maß aller Dinge waren, Bilder wackeln, zittern, durften Schwenks ins Leere laufen und durfte sogar auch ausnahmsweise der Zoomhebel betätigt werden. Es mag altmodisch klingen, aber exzellenter Dokumentarfilm kennt auch heute keine Schnitte in Interviews, die nicht mit einem darüberliegenden Schnittbild versäubert werden, noch besser ist es ohne den Kunstgriff, dann, wenn der Interviewer – so wie hier – sein Feld der Recherche beherrscht. Das ist wörtlich gemeint, wenn es ihm gelingt sein Thema zu beherrschen.

Für alle Filmemacher – und jene, die sich mit dem Dokumentarfilm versuchen wollen – ist dieses Buch und seine in zahlreichen Gesprächen entwickelten Thesen vielleicht auch eine Bestätigung der gewählten Arbeitsabläufe und Produktionsroutinen. Diese Thesen werden hier im Übrigen mit Hilfe problemzentriert geführter Interviews gewonnen. Es zeichnet die Arbeit des Autors aus, dass er seinen Interviewpartnerinnen und -partnern Raum lässt, dass er das im Vergleich zu klassischen Leitfadengesprächen deutlich anspruchsvollere Verfahren der Problemzentrierung wählt. In der Klarheit des Vorgehens und in der Offenheit der Umsetzung entsteht ein vielschichtiges Bild, auf welche Weise die

„Digitalisierung des Dokumentarfilms“ die Möglichkeiten erweitert, einen besonderen, einen spezifischen Ausdruck zu finden. In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen.

Harald Rau, Salzgitter im Mai 2021.

Vorwort

Einen Film anzusehen ist leicht, einen Film zu produzieren eher nicht. Dennoch glaubt heute jeder Smartphone-Besitzer Filme kreieren zu können. Woran mag das liegen? An der Digitalisierung womöglich?

Eine Untersuchung dieser neuen Sparte des Dilettantismus' könnte sicherlich Bedenkliches zutage fördern, soll aber nicht Gegenstand des vorliegenden Buches, bzw. der zugrundeliegenden Untersuchung sein, in der es primär nicht um Digitalisierung im Consumerbereich geht, sondern vielmehr um die Auswirkung der Digitalisierung von Filmproduktionstechnik auf die Konzeption und den gesamten Produktionsprozess eines Dokumentarfilms, also um professionelle Filmproduktion.

Der oben gegebene Hinweis auf die umfänglichen Aktivitäten laienhafter Filmmacher verdankt sich der Tatsache, dass die zwölf interviewten professionellen Filmschaffenden bei ihren Überlegungen den Möglichkeiten von Consumern im Filmbereich und der von ihnen genutzten Filmtechnik eine unerwartet große Beachtung schenkten, weshalb diese Untersuchung, deren Augenmerk eigentlich vorrangig auf den professionellen Bereich der Technik und Filmproduktion im Dokumentarfilmbereich gerichtet sein sollte, diesen von den befragten Experten immer erneut erwähnten Aspekt nicht völlig ausklammern konnte. Es scheint, dass sich Profis und Consumer auf diesem Feld technisch nähergekommen sind.

Die Bestätigung dieser Vermutung bedarf allerdings einer weiteren, genaueren Untersuchung.

Überraschenderweise konnten einige Experten bei der Anfrage zum Interview die grundlegende Fragestellung zunächst nicht nachvollziehen. Sie waren anfangs der Meinung, dass sich nichts Wesentliches in der Filmproduktion geändert habe. Erst nach gezielter Befragung sahen sie die Erörterung der zur Debatte stehenden Thematik als berechtigt an.

Dieser Befund lässt Folgendes vermuten: Möglicherweise hat sich die Entwicklung der Produktionstechnik so kontinuierlich und gleichmäßig vollzogen, dass für einen langjährigen Filmmacher die Unterschiede auf Grund der allmählichen Veränderungen im technischen und dadurch ggf. auch inhaltlichen Produktionsablauf nicht als gravierend wahrgenommen wurden? Und hat vielleicht sogar die neue Technik den Filmmacher, der wenig oder nichts von den Einflüssen derselben auf seine Filme gemerkt hat, verändert? Auch diese Fragen wären einer separaten Untersuchung wert.

Dieses Buch will auch Denkanstöße geben und dazu anregen, jede Produktion auf Qualität hinsichtlich ihrer inhaltlichen und technischen Umsetzung zu hinterfragen.

An dieser Stelle gilt mein Dank den Filmemachern, die sich zur Teilnahme an dieser Untersuchung bereiterklärt haben. Ohne sie wäre das vorliegende Buch nicht möglich gewesen.

Darüber hinaus erwähnenswert ist auch das Einverständnis aller Beteiligten, die Interviews audiovisuell – also mit Mikrofon und Kamera und nicht nur, wie meist üblich, ausschließlich mit Mikrofon – aufzuzeichnen. Nur so konnte der beiliegende Film entstehen.

Ich hoffe, dass sich die Leserinnen und Leser dieses Buches ermutigt fühlen, Filme kritischer zu sehen und bei eigenen Produktionen den von den Experten genannten Kritikpunkten die fällige Beachtung zu schenken.

Ich stehe für einen Dialog über dieses Thema jederzeit gerne zur Verfügung, danke für das Interesse an meiner Arbeit und wünsche eine anregende Lektüre.

Tonio Vakalopoulos, Braunschweig im Mai 2021

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort	5
Vorwort	11
Inhaltsverzeichnis	13
1 Der Dokumentarfilm lebt	15
1.1 Forschungsziel	18
1.2 Aufbau der Untersuchung	19
2 Der Dokumentarfilm und digitale Videotechnik	21
2.1 Genre und Sub-Genres des Dokumentarischen	21
2.1.1 Was ist ein Dokumentarfilm?	21
2.1.2 Geschichte des Dokumentarfilms – ein Überblick	23
2.1.3 Genres des Dokumentarischen	29
2.1.4 Direct Cinema und Cinéma Vérité	33
2.2 Ein Einblick in die Film- und Videoproduktionstechnik	36
2.2.1 Produktionstechnik	37
2.2.2 Postproduktionstechnik	39
3 Forschungsdesign	43
3.1 Auswahl und Begründung der Forschungsmethode – problemzentrierte Interviews	43
3.2 Begründung der Auswahl der Befragten – Absichtsvolle Stichprobe	48
3.2.1 Zusammensetzung der Experten	49
3.2.2 Vorstellung der Experten	50
3.3 Auswahl und Begründung des Auswertungssystems – qualitative Inhaltsanalyse	55
4 Datenauswertung	59
4.1 Konzeption	60
4.2 Produktion	64
4.3 Postproduktion	70

4.4	Vergleich der Auswirkungen auf unterschiedliche Genres – Direct Cinema und Cinéma Vérité	73
4.5	Ausblick	74
4.6	Resümee der Auswertung	75
5	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	77
5.1	Ergebnisdiskussion	85
5.2	Methodendiskussion	90
6	Limitation und Ausblick	97
7	Fazit.....	101
8	Literatur	105
9	Hinweise zur beiliegenden DVD	115
10	Film: Digitalisierung im Dokumentarfilm.....	117