

BUCHTRAILER

SELBST GEMACHT

ELIYA LIVAS

Die Illustration auf der ersten Seite stammt aus einem Ausschnitt des Stummfilms *Le Voyage dans la Lune* (1902) von Georges Méliès. Er markiert einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Films.

ÜBER DIE AUTORIN DIESES RATGEBERS

Eliya Livas ist in der Deutschschweiz aufgewachsen. Früh begann sie zu lesen, Geschichten zu schreiben und zu illustrieren. Bald widmete sie sich auch der Produktion von Videos und Musik. Während ihres Masterstudiums der Deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft und der Musikwissenschaft betreute sie Videoprojekte an der Universität. Anschließend absolvierte sie die Ausbildung zur Deutschlehrerin und arbeitete in der Filmproduktion. Gemeinsam mit ihren Schwestern pflegt sie einen YouTube-Kanal.

IMPRESSUM

Texte: © Copyright by Eliya Livas

Umschlaggestaltung: © Copyright by Eliya Livas

Verlag:

Eliya Livas

c/o Autorenglück #44230

Albert-Einstein-Straße 47

02977 Hoyerswerda

INHALT

VORWORT

DIE EIGENE ÄSTHETIK 5

VORBILDER 6

SCHRIFTBILD 7

BILDELEMENTE 9

FARBKONZEPTE 10

VIDEOPROGRAMME 11

AUFNEHMEN 12

TÖN 13

VORGEHEN 14

ANGEBOT 17

VORWORT

Einen Buchtrailer gestalten zu lassen, kann kostenintensiv sein. Dabei ist die Qualität, vor allem in ästhetischer Hinsicht, oftmals alles andere als zufriedenstellend. Dabei soll ein Buchtrailer doch eigentlich das wahre Potenzial des Buches vermitteln, die Welt, in der man sich als lesende Person bewegen wird, die Atmosphäre, ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie es wäre, wenn das eigene Buch verfilmt werden würde. Und am Ende soll der Buchtrailer auch zum Kauf des Buches überzeugen und beitragen.

Am besten kennt das Buch diejenige Person, die es selbst verfasst hat. Sie kennt die Welt, sie kennt die Geschichte und ihre Figuren, sie weiß ganz genau, wie es ist, auf den Pfaden innerhalb des Buchuniversums zu wandeln. Folglich ist sie die Person, die am ehesten qualifiziert ist, die Worte in ihrem Werk in visuelle Stimmungsbilder zu übersetzen und dabei kompetent Auskunft über den Inhalt zu geben.

Doch wie geht das? Einen eigenen Buchtrailer erstellen? Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du mit nur wenigen Mitteln und kostenfrei – bis auf die eigene Arbeit, die in den Buchtrailer gesteckt wird – einen Buchtrailer gestaltest.

Viel Spaß dabei wünscht dir,

ELIYA

DIE EIGENE ÄSTHETIK

WIE DU SIE AUSFINDIG MACHST

SCHRITT 1

Als schreibende Persönlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du bereits ein inneres Bild von der Welt in deinem Buch hast. Nun gilt es, die visuellen Elemente in deiner Geschichte zu identifizieren. Nimm Notizbuch und Stift zur Hand und versuche folgende Fragen zu beantworten:

- Welche Gegenstände oder Lebewesen kommen immer wieder darin vor?
- Welche Landschaften finden sich? Welches Wetter herrscht vor?
- Welche Farben spielen eine besonders wichtige Rolle oder wiederholen sich?
- Welche Kleidung tragen die Figuren?
- In welche Genres würdest du deine Geschichte kategorisieren?

SCHRITT 2

Setze deine Beobachtungen nun in einem von dir gewählten Medium visuell um: Ob du zu Collage, Pinterest Board, Illustration, Farbpalette oder Fotosammlung greifst, ist dabei dir überlassen.

SCHRITT 3

Bestimme nun die für dich maßgeblichen visuellen Elemente deiner Geschichte. Was sind die wichtigsten Symbole? Welches sind die charakteristischen Farben? Was prägt die Umgebung der Buchfiguren? Diese Elemente kannst du nun nutzen, um einen atmosphärisch passenden und ansprechenden Buchtrailer zu gestalten.

Bei diesem Schritt kann dir auch der nächste Abschnitt behilflich sein, wo du lernst, cineastische Vorbilder als hilfreiche Quelle zur Erstellung deines eigenen Buchtrailers zu nutzen.

VORBILDER

WIE DIR DEIN LIEBLINGSFILM WEITERHILFT

SCHRITT 1

Um die Ästhetik des eigenen Werks zu bestimmen, aber auch, um Ideen für den Buchtrailer zu sammeln, ist es immer empfehlenswert, Referenzwerke aufzulisten. Erstelle eine Liste von rund 10 Filmen, die dich in der Ästhetik oder Thematik an dein eigenes Werk erinnern oder dich in irgendeiner Weise inspirieren. Falls dir keine Filme oder Musikvideos einfallen, kannst du auch Bücher nennen und überlegen, ob diese bereits in irgendeiner Weise verfilmt wurden. Schau dir auch Fanart zu den entsprechenden Werken an.

SCHRITT 2

Analysiere die Filme nun auf folgende Dinge:

- Gemeinsamkeiten: Wo decken sich die 10 Filme visuell?
- Schrift: Wie wird sie – zum Beispiel im Titel – verwendet?
- Welche Farbschemata herrschen vor?
- Wie ist die Stimmung in den Filmen allgemein? Dunkel oder hell? Düster und neblig oder sonnig und strahlend?
- Was sind die Hauptschauplätze?
- In welcher Jahreszeit spielen die Filme?
- Welche Themen werden in den Filmen inhaltlich behandelt?

SCHRITT 3

Nimm deine Beobachtungen und ziehe daraus Schlüsse für deinen eigenen Buchtrailer: Was gefällt dir offenbar an den zehn Filmen? Welche Farben sind prominent? Was ließe sich mit Rücksicht auf das Copyright genauso im eigenen Buchtrailer umsetzen?

SCHRIFTBILD

WENIGER IST MEHR

SCHRIFTART

Du benötigst ein bis zwei Schriften zur Erstellung eines Buchtrailers: eine dekorative, die den Charakter deiner Buchwelt erfasst, und eine gut lesbare, die zur ersten Schrift passt und hohe Qualität und Eleganz vermittelt.

SCHRITTFARBE

Beschränke dich auf ein bis zwei Schriftfarben: am besten Weiß, bei dunklem Hintergrund, oder Schwarz, bei hellem Hintergrund. Diese gut lesbare Schriftfarben sollten auch zur Informationsvermittlung eingesetzt werden.

Eine knallige Farbe darfst du dann anwenden, wenn es gilt, Akzente zu setzen: Diese Farbe, oftmals in Kombination mit der entsprechenden Schriftart, dient zur Vermittlung der Atmosphäre des Buches.

Einige Beispiele: Neontöne in Kombination mit einer modernen Schrift ergeben ein dystopisches Bild, während Rot, Schwarz oder Weiß in einer altertümlichen Schrift eher an eine Gothic Novel erinnern. Darum ist es wichtig, das eigene Werk in ein Genre einzuordnen, selbst wenn es sich um ein neues eigenes Genre handelt, um Schriftart und -farbe darauf abstimmen zu können.

SCHRIFTGRÖßE

Die sichere Wahl ist immer eine gut lesbare Schriftart, am besten weiß und – hier der Trick – nicht zu groß. So erzeugst du einen eleganten Eindruck.

Um Kontraste zu schaffen, darfst du aber auch mal groß auftragen: In der zweiten Schriftart, die Atmosphäre und Charakter erzeugen soll und auch weniger lesbar sein darf, kannst du auch mal große Statement-Schriftzüge einsetzen, die sich über das ganze Bild erstrecken. Unifarbene Schriftzüge wirken dabei meist besser als verwirrende Farbverläufe. Tipp: Probiere auch aus, wie dein Text wirkt, wenn du ihn komplett in Großbuchstaben setzt.

ACADEMIA

Gothic

elegant

URBAN

MODERN

Mystic

CHIC

TAXONOMIE

CIRCUS

BILDELEMENTE

WAS GEFILMT WIRD

STIMMUNG

Falls kein komplettes Filmset zur Verfügung steht, lässt sich dafür umso mehr mit der Stimmung arbeiten. Die Atmosphäre des Buchtrailers ist viel wichtiger als das, was du eigentlich mit ins Bild nimmst. Zur Stimmung in einem Video gehören:

- Licht: Lichtspiele, Nebel, Morgendämmerung oder Abendstunde, Neonröhren, Blitzlicht, Taschenlampen, Dunkelheit, Kerzen
- Farbgebung: bunt, Sepia, Schwarz-Weiß, eine bestimmte Farbe steht im Vordergrund, es kommen immer wieder dieselben Farbkombinationen vor
- Ton: Musik passend zum Genre, Geräusche, ASMR, Konversationen, Stimmfetzen, Vogelgezwitscher, Windheulen, Wellenrauschen, Schritte
- Schnitt: langsam und atmosphärisch, schnell und rasant
- Umgebung: Jahreszeit; Straße, Burg, Fabrikgebäude, Kunstatelier, Theater, Kino, Park, Strand, Wald, Berge

MOTIVE

Trotzdem ist es wünschenswert, wenn wichtige Elemente der Geschichte auch visuell wiederaufgegriffen werden und dadurch das Genre etwas anklingt. Überlege dir dazu noch einmal, was immer wieder im Buch vorkommt: Von welchen Gegenständen und Lebewesen ist wiederholt die Sprache? Notiere dir drei bis zehn Elemente und überlege dir nun, wie du diese konkret visuell umsetzen kannst. Dazu muss nicht konkret mit dem Ding selbst gearbeitet werden, vor allem nicht, wenn es sich um Fantasy-Elemente handelt: Ein Drache kommt dir eher nicht vor die Linse, aber seine natürliche Umgebung, Berge etwa, oder eine Illustration dieses Drachen schon. Auch der Himmel oder Feuer stehen zum Beispiel stellvertretend für dieses Fabelwesen. Kleidung und Schuhe der Menschen, die im Bild zu sehen sind, geben ebenfalls Auskunft über die Buchwelt.

FARBKONZEPTE

WIE DU FARBEN EINSETZT

① DIE SPRACHE DER FARBEN

Das Farbkonzept deines Buchtrailers spielt eine zentrale Rolle, denn es hat Wiedererkennungswert. Selbst wenn die Welt in deinem Buch relativ bunt ist, lohnt es sich, über ein Farbkonzept nachzudenken. Zudem sprechen Farben eine eigene Sprache. Farben beeinflussen unsere Wahrnehmung und werden außerdem mit verschiedenen Dingen assoziiert: Rot symbolisiert etwa Blut und Leidenschaft, während Grün eher für Natur und Mystik steht. Schwarz verkörpert Dunkelheit und Eleganz, während Violett oft mit Magie in Zusammenhang gebracht wird.

Um Ideen für Farbkonzepte zu sammeln, lohnt es sich, bei Filmen genau hinzuschauen – vielleicht bringt es dich auf Ideen.

② DEIN EIGENES FARBKONZEPT ENTWICKELN

Ein gelungenes Farbkonzept spielt mit den Gegenständen und dem Inhalt deiner Geschichte. Das Märchen Schneewittchen ist ein schönes Beispiel dafür: Inhaltlich werden immer wieder die Farben Weiß, Schwarz und Rot aufgegriffen. Weiß ist der Schnee und Schneewittchens Haut, schwarz ist ihr Haar, das Ebenholz und in manchen Versionen das Rabengefieder und rot ist das Blut, die Wangen, der Apfel und in einigen Varianten das Fuchsfell. Diese Farben werden in der Geschichte also implizit immer wieder genannt.

Deshalb solltest auch du darüber nachdenken, welche Farben die wichtigen Elemente tragen, die in deiner Geschichte immer wieder vorkommen. Alternativ kannst du von der Stimmung in deiner Geschichte ausgehen: Ist diese eher düster, bleibst du beispielsweise am besten bei dunklen Farben. Spielt sie im Herbst, wählst du Herbstfarben. Überlege dir auch, wie du eine Verfilmung deines Buches und ein Filmplakat dafür gestalten würdest.

VIDEOPROGRAMME

DIE WAHL DES RICHTIGEN PROGRAMMS

VORHANDENE RESSOURCEN NUTZEN

Am besten, man arbeitet mit dem, was man hat. Im Falle von Filmbearbeitungsprogrammen kann man erst einmal prüfen, welches Programm der eigene Computer vorinstalliert hat. Meistens können diese nicht viel mehr als Schneiden und einige einfache Titel setzen, doch manchmal reicht das auch völlig.

Sollte man auf der Suche nach einem einfachen Programm sein, empfiehlt sich beispielsweise Kdenlive. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Open-Source-Programm. Wenn man ein Programm sucht, in das man sich auch auf längere Sicht intensiv einarbeiten möchte und das viele Funktionen bietet, dann kann man sich DaVinci Resolve kostenlos herunterladen.

VOREINSTELLUNGEN AUF DER FILMKAMERA

Es kann sich lohnen, schon auf der Filmkamera selbst Aufnahmeeinstellungen vorzunehmen, sodass später im Filmbearbeitungsprogramm gar nicht mehr viel an den Farben und Lichteinstellungen herumgeschraubt werden muss. Möchte man ein eher dunkleres Bild oder will man Lichtquellen aufnehmen, kann man beispielsweise den Belichtungsgrad herunternehmen. Bei manchen Kameras kann man auch den Fokus bestimmen und die gewünschte Tiefenschärfe einstellen. Ein spannender Effekt kann es sein, beim Filmen in der Nacht den Blitz anzulassen.

AUFNEHMEN

BILDER IN KINOQUALITÄT ERZEUGEN

DIE WAHL DER KAMERA

Wer kein Geld für eine teure Kamera ausgeben möchte, kann einen sehr schönen Buchtrailer auch mit der eigenen Smartphonekamera aufnehmen: Das gilt für Bild als auch Ton. Neuere Modelle warten mit erstaunlich guter Qualität auf.

EINSTELLUNGEN

Dabei gilt es Folgendes zu beachten: In den Einstellungen sollte überprüft werden, dass mit mindestens 1080p-Bildqualität gefilmt wird (4K ist Kinoqualität) und mit mindestens 25 Bildern pro Sekunde, 30–60 Bilder pro Sekunde ergeben ein noch flüssigeres Bild. Ein Stativ kann sehr hilfreich sein, vor allem, wenn man alles alleine filmt. Notfalls kann man sich ein Stativ auch selbst bauen.

MIT DER KAMERA FÜHRUNG EXPERIMENTIEREN

Es ist empfehlenswert, viel mit der eigenen Kamera zu experimentieren. Bewegte Kameraführung kann ebenso effektiv sein wie ein stilles Bild. Aufnahmen können von Weitem gemacht werden, wenn etwa Landschaften gefilmt werden oder von Nahem, wenn Details in die Linse genommen werden wie Kleidung, Gegenstände, eine schreibende Hand. Auch die Perspektive spielt eine wichtige Rolle: Werden etwa seitlich die Schuhe von jemandem gefilmt, die Schritte dieser Person? Filmt man aus der Vogelperspektive? Oder als Beobachter einer Situation?

TEMPO

Sehr effektiv ist auch das Spiel mit dem Tempo: Zeitlupe ergibt sehr stimmungsvolle Filmaufnahmen, während Zeitraffer eine tolle Dynamik hineinbringt. Eine Kombination der beiden ist sehr empfehlenswert. Auf den meisten Smartphones kann man heutzutage mit Zeitlupe oder Zeitraffer filmen.

TON

DIE HÖREBENE

MUSIK UND GERÄUSCHE

Content Creator greifen oft auf kostenpflichtige Plattformen zurück, die lizenzgebührenfreie Musik vertreibt. Auf Freesound findet man auch Geräusche zu Creative-Commons-Lizenzen.

Rechtlich auf der sichersten Seite ist man allerdings immer, wenn man den Ton selbst produziert. Dabei kann man beispielsweise jemanden aus dem Bekanntenkreis fragen: Vielleicht produziert diese Person Musik oder spielt ein Instrument. In jedem Fall ist vorher immer das Copyright abzuklären.

Wenn man keine Musik zur Verfügung hat, kann man immer noch mit Geräuschen spielen, etwa im ASMR-Stil. Das kann sehr effektiv sein: Schritte im Kies oder Schnee, wie Wasser in Teetasse eingegossen wird, das Rauschen von Wasserfällen und des Windes in den Bäumen, Vogelgezwitscher oder das Zirpen von Grillen, der Motor eines Fahrzeuges.

Was einem auch immer überlassen bleibt, ist die Möglichkeit, im Audio wie in einem Hörspiel oder Hörbuch Textausschnitte oder Konversationsfetzen einzublenden. Auf diese Weise kann auf kostengünstige Weise Ton produziert werden.

VORGEHEN

DEN BUCHTRAILER UMSETZEN

SCHRITT 1: MOODBOARD

Im Vorfeld gilt es, den Buchtrailer zu planen, auch wenn während des Dreh- und Bearbeitungsprozesses unbedingt auch von diesem Plan abgewichen werden sollte, um Raum für Experimente zu lassen. Doch irgendwo muss man anfangen und da können einige Ideen im Vorfeld gute Dienste leisten.

Zunächst einmal sollte man sich der eigenen Buchästhetik bewusst werden respektive für eine Stilrichtung entscheiden. Dazu sollte ein Moodboard erstellt werden, mit Bildern, vielleicht auch mit Text. Wie detailliert dieses werden soll und ob es eine Chronologie enthält, bleibt dir überlassen. Die Reihenfolge der Shots kann nämlich auch noch später im Filmbearbeitungsprogramm angepasst werden. Wichtig ist es jetzt vor allem, sich für eine Ästhetik zu entscheiden und sich auch schon einmal darüber Gedanken zu machen, was gefilmt werden könnte.

SCHRITT 2: FILMEN

Das eigentliche Filmen kann recht anstrengend sein, weil es mit viel physischem Aufwand verbunden ist, je nachdem, wie viele Personen involviert sind, welche Requisiten benutzt werden und wo der Drehort ist. Weniger energieintensiv ist das Filmen von Schauplätzen, ohne dabei Personen einzusetzen.

Das Filmen kann auf zwei Arten vonstatten gehen: Entweder der Dreh wird organisiert und geplant. Oder aber man nimmt sich vor, während zwei Wochen immer wieder im Alltag bei Gelegenheit schöne Motive zu filmen, die einem mehr oder weniger zufällig begegnen. Das kann beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit sein, in der Bahn oder auf einem Spaziergang. Auch das generiert mit der Zeit eine Sammlung an schönen Filmmotiven.

Anfangen sollte man mit einem einzigen Motiv, sonst droht das Ganze einen zu überwältigen. Davon ausgehend kann man dann weitere Motive planen. Die gesammelten Erfahrungen verändern dann auch wiederum das eigene Filmen.

SCHRITT 3: FILMLÄNGE

Ein YouTube-Video sollte mindestens zwei Minuten Länge haben, damit sich das Anschauen lohnt. Für Social Media reicht ein Video von 15 Sekunden bis zu einer Minute. Bei einem Video von zwei Minuten Länge sollten 20–40 verschiedene Shots gefilmt werden, je nachdem, wie dynamisch der Buchtrailer werden soll. Das ist eine Menge und man kann sich überlegen, alternativ längere atmosphärische Filmszenen einzusetzen, wo beispielsweise einer Person oder einem Weg gefolgt wird. Eine gute Inspirationsquelle sind dabei Musikvideos.

SCHRITT 4: KONZEPT

Der Buchtrailer kann entweder selbst eine Geschichte erzählen oder aber viele verschiedene Bilder kurz aufflackern lassen. Beides sind schöne legitime Lösungen. Der Vorteil beim Geschichtenerzählen ist, dass weniger Shots gebraucht werden, dafür ist der Aufwand an Personen und Requisiten größer. Beim Erzeugen von Stimmung durch viele verschiedene Bilder wird mehr ein Gesamteindruck vermittelt und die Aufnahmen können im Alltag gesammelt werden. Dafür sind aber auch mehr unterschiedliche Motive und mehr Arbeit beim Schneiden nötig.

SCHRITT 5: SCHNEIDEN

Die Filmaufnahmen werden anschließend von der Kamera auf den Computer und in das Filmbearbeitungsprogramm importiert. Dann kann man mit dem Schneiden des Materials loslegen. Auch hier hat man verschiedene Möglichkeiten und kann sich während des Schneidens an verschiedenen Dingen orientieren: Entweder folgt man der Dynamik der Musik, erzählt durch die Bilder eine Geschichte oder kreiert ein kreativ ästhetisches Chaos. Am besten man probiert verschiedene Dinge aus und versucht sich auch an Kombinationen. An dieser Stelle ist sehr zu empfehlen, sich verschiedene Filmtrailer anzuschauen und sich auch bei interessant geschnittenen Filmen darauf zu achten, wie der Schnitt genau umgesetzt wird. Dabei lässt sich viel lernen.

SCHRITT 6: FÄRBGEBUNG UND SCHRIFT

Wenn du fertig geschnitten hast, kannst du optional noch die Farben anpassen, Schrift und gegebenenfalls zusätzlichen Ton einfügen. Für einen Filmlook kannst du auch noch das Bild zuschneiden, indem du schwarze Balken oben und unten hinzufügst. Für Social Media ist das nicht nötig.

Sich in ein neues Programm einzuarbeiten kann herausfordernd sein. Hierzu empfiehlt es sich sehr, sich bei Hürden Tutorials auf Videoplattformen anzuschauen und diese Schritt für Schritt im eigenen Projekt umzusetzen.

SCHRITT 7: IN DAS GESAMTKONZEPT INTEGRIEREN

Dein Video ist fertig und du hast eine kurze Version im Hochformat exportiert und eine längere Version im Querformat, in mindestens 1080p-Qualität: Was nun?

Der Buchtrailer soll deinen Gegenüber in die Welt deines Buches entführen, sie ihm etwas zeigen und näher vorstellen. Dasselbe gilt für den Rest deiner Kommunikation nach außen: Versuche mit deinen Fotos, Posts und deinem Auftreten, anderen deine Buchwelt zu vermitteln. Das wird ihnen, zusammen mit dem Buchtrailer, Lust geben, in deine Geschichte eintauchen zu wollen. Denn wie man so schön sagt: Beim Schreiben erschafft man seine eigenen Welten, beim Lesen besucht man andere.

ANGEBOT

UNTERSTÜTZUNG FINDEN

COACHING

Falls es irgendwo hapert, biete ich persönliches Coaching beim Erstellen deines Buchtrailers an.

BUCHTRAILER

Falls du deinen Buchtrailer nicht selbst erstellen möchtest, übernehme ich das gerne für dich.

BUCHDESIGN

Falls dir meine Designs gefallen, erstelle ich gerne auch eines für dein Buchprojekt.

Preise auf Anfrage

INSTAGRAM

@fairytale_forest_club

LE VOYAGE DANS LA LUNE (1902)

