

(..deutsch siehe unten, ab Seite 4..)

– „evolution“ –
Comment from Director
(„CHALLENGE and self-defined TASK“)

Note:

I wrote this comment originally in German (as I am a German guy, living in Berlin:)
So because my English is rather poor I am not sure in terms of an one-to-one translation.
But - I tried hard, a dictionary by my side ;)

I did not have a professional background (Film School - for studying screenplay writer, director or producer for example) or support (Film Production Company), no help from both of this sides, did even never before have experienced any of the positions behind the camera, and so I had to decide myself how to begin and how to implement my debut on filming.

So these are the parameters and guidelines I imposed on myself - for writing the script, for the shooting and for the whole realization of this shortfilm:

The story itself should be innovative. And include as a storyline item something that was never seen before.

It should be told "intelligent" (storytelling), and there should be a surprise at the end if possible - keywords: leading of audience and unpredictability.

Therefore there must be made up a design of a very careful thought-out construct (already by the screenwriter).

This construction in turn under no circumstances should be tangible/visible for the audience at the end. In order to do this (making an invisible, yet very closely guided construction) for this purpose would therefore be to tread a fine line, and this very attentive, careful and thoughtful. And to ensure this, so I thought, it would be helpful now or even necessary, to set up the following procedure:

First, the creation of accurate details to the elaborate construct, the central theme, the surprises, the red herrings, etc.

To then to replenish this outlines again, to "populate" them. And that with "real life" (in absolute avoidance of clichés), observed very accurately from reality. Many details should be built in here. But all and all, quite explicitly belonging to the specific situation shown, and to the specific people within this situations (so important here too: an explicit avoidance of indiscriminate and thus arbitrary filling of the rooms, the plot, the playing styles of the actors, etc.).

To gain this it was important to lay down the script again and again, to let time pass, then take it back to the hand, also pass it around to friends to deal with their feedback, developing it further by this, etc. - but whilst this always to have in mind what I really want to tell, and why so, and not other than that (keyword: "personal view and intent").

Like this to undertake the advantage to ensure as best as possible that at the end the initial construction would disappear behind a real experience, that the construction could be at least secondary, if not invisible for the audience, and certainly should not disturb it.

During the shooting itself this also meant to focus precisely on these internal standards (what do I want to tell, what do I want to cause to the viewer, what making him experience, how exactly direct him, etc.), to have them always in mind, also for having the ability on the set to make there the necessary short-term decisions in the right way.

And the following individual elements (in addition to the innovative, the surprise of the moment and the unpredictability) the script should include too:

An optimistic view to - and an optimistic dealing with - life,

A - despite all the playfulness - really loving contact of the shown persons to each other, how nicely they deal with each other, worked out and made visible through built-in "hot spots", i.e. against the background of a potential conflict zone (more keywords here: love/romance, but without cliché and kitsch, just as it could take place in real life - at least at "favorable conditions of character").

Humor. So there should also be included comedic elements. Here, however, I wanted to make the attempt of a certain genre-uncertainty to the audience, also as an instrument of generating suspense. Is it a drama, a thriller, a comedy, a love story, or even a horror story? An answer to that should be given not until the end of the film (see the special twist). All the way till then I wanted to try to hold the audience in abeyance and thus in alertness.

The issue of human curiosity. But not, as perhaps more common, the negative on it should be worked out here, no - on the contrary, the positive and its absolute legitimacy. Just as the general impossibility of its prohibition, so its power to always enforce at the end. Derived from this also the representation of a certain natural law within our evolution, which (fed out of curiosity) guarantees almost unstoppable progress (at least in relation to long observation periods).

The issue of censorship. Indeed in short as well as in large context. There is censorship in our own head (we censor ourselves, do not allow ourselves to think or to do many things). Then there is censorship, which is imposed on us by our next of kin (partners, parents, family, God/Bible, etc.). And there is the censorship that occurs, for example, by employers, States, etc.

And just in relation to this I wanted to do a reflection on a general impossibility of censorship (again, in the long run). And this in fact as a direct result of a natural law within the overall evolution of life on our planet, in fact one of the most powerful and most consequential laws of nature at all.

The male protagonist in the short film is now just very aware of these issues and do play with them (and not just "a little funny game with his girlfriend"). He is perhaps at the end of such a thing as a teacher (of course if the seed comes up or not - one in the end can never be sure).

The theme of conventionality. The film should also contain a declaration of love for a lifelong playing and staying young amidst the daily routine. The portrayal of the possibility and the endorsement of a creative and alert access to life, in the midst of everyday life, a counter-proposal to (most people regarding) always again and again fast-setting routine.

Furthermore, on the basis of the concrete plot idea, I defined myself the task, first to generate as much as I could a continuous suspense, and secondly (born of the plot, for which I had now decided) to give the audience the feeling of "much time goes by" (and this by the way without to bore them!). This had to be achieved although a shortfilm would offer just a few minutes of real time. So that would be another challenge to be mastered.

Then I had to exercise caution at the outset due to the fact that it would be my debut behind the camera (and at that in several departments at the same time). And - as in many other instances of a cinematic debut - there would not be a film school with all its well-rehearsed set, nor a commercial production company or something like this. So I would have to learn thousand completely new things, day by day, during the whole process, and often without the chance to see them coming, and all of that even simultaneously in multiple departments which I had to fill in person (writer, director, producer, location scout, gathering the money, logistics, etc. pp.)

In addition to that there was the fact of a complete self-organization, the casting of the film crew (14-strong team at the end), finding the film location, planning the timing dispositions, the arrangement of the pictures (with this the camera man was extremely! by my side), to cling together the entire team during the shoot, and so on.

It turned out here that my first choice/wish for staff member was a very right one and for the further success as been absolutely decisive: I worked with cinematographer Clemens Krueger (I did not know him before, but due to his previous works I was absolutely eager to get him) who in the entire field behind the camera did already have a lot of experience. And since I was completely lacking all this I now pestered him with questions every day, permanently demanding assistance from him, to get my concrete ideas and inner pictures one-to-one to the footage. I guess every other person would have given up after a short time, would have had let me down with the justification: "Its a greenhorn! I just can't stand that any more!". Not he – wow! So we could continue this beneficial cooperation till the very end of the project - I can not express how much I owe him for that!

Nevertheless, of course, by far most work and organization stuff stuck to me, and this I anticipated already at the outset. So I knew that I had to prepare myself, that I had to arrange the shooting beforehand as accurate and good as I could for getting the chance to concentrate on the set to my - in fact at that time most important - tasks as for example to do all the decisions about the stage setting, give directions to the camera and to the actors and so on. So I had to prepare to not to overburden myself in the critical time slots of shooting, to be then clear-headed for the tasks and decisions of creative nature.

(Well, that turned out to be absolutely the right approach, but was at the end, of course, still a balancing act, and some personal overload of course did occur nevertheless. But all this, the complete shooting, would not have been realizable without all this preparations and assumptions, especially not with this nice outcome. So without this preceding work I would never have achieved my aim as I did.)

So I took the decision (what in the end turned out as good) to include in the script as little dialogue as possible. So to make the attempt to transport as much as I could preferably without dialogue to the spectator. Thus I wanted to spare myself yet another potential wearout of energy (see above). This other lesson (how to work with much dialogue) I wanted to spare for the second film project (in case this first one would have turned out a success).

But this was not the only reason why I wanted to reduce the dialogue as much as possible. Because another task that I wanted to I assign myself, one more experiment, what I wanted to do hereby, was:

How much dialogue is necessary to make a good film? How much would I need - or even better - how much could I reduce it but still get my special story, the suspense etc. transmitted to the audience? How much would I need to grab the viewers (the opposite of bore them)? Of course using all the other cinematic techniques (all the other than the direct dialogue - which is all too often rather explanatory than qualified for a deeper understanding) like visualization, room, setting, interaction of the characters, sound atmosphere, music, camera work, lighting, editing, etc.). I wanted to find out - despite largely missing dialogue - if it would be possible for me to get the story to the viewer, arousing thereby his interest, this getting long-standing, bring him into different emotional conditions, plus leave an optimistic feeling in himself, to make/see him leave the cinema at the end joyful, happy, cheerful and elated.

To all this at the end of course there was the great challenge of the financial handling of the entire enterprise. The funds I earned over a very long period, doing different jobs, paid per hour.

But - all the listed above the viewer should not see at the end. The whole movie should look very easy, like it tumbled the filmmaker and his team just out of their pocket (as we say in German:)

– „evolution“ –
Kommentar des Regisseurs
(„HERAUSFORDERUNG und selbst gestellte AUFGABE“)

Da als Voraussetzung ein Filmstudium nicht erhalten konnte (z. B. Drehbuchschreiber, Regisseur oder Produzent), und ich zudem vorher überhaupt noch nie eine Position hinter der Kamera innegehabt hatte, war es an mir zu überlegen und festzusetzen, wie ich mein Filmdebüt angehen und umsetzen wollte.

Hier also die Parameter und Leitlinien, welche ich mir selber auferlegte - das Schreiben, das Drehen und die gesamten Umsetzung dieses Kurzfilms betreffend:

Die Geschichte selber sollte innovativ sein. Und als Handlungselement etwas enthalten, was man vorher so noch nie gesehen hatte.

Sie sollte dabei „intelligent“ erzählt werden (Storytelling), und am Ende wenn möglich auch überraschen - Stichwort: Zuschauerführung und Unberechenbarkeit/Unvorhersehbarkeit.

Hierzu müsste nun wiederum eine sehr genau durchdachte Konstruktion angefertigt werden (bereits vom Drehbuchschreiber).

Diese Konstruktion wiederum sollte allerdings für den Zuschauer am Ende unter keinen Umständen mehr erlebbar/sichtbar sein. Um das zu bewerkstelligen (die Herstellung einer nicht sichtbaren, und doch sehr genau geführten Konstruktion) wäre demnach hierzu also ein schmaler Grat zu beschreiten, und das sehr aufmerksam, vorsichtig und durchdacht. Um das sicherzustellen, so dachte ich mir, wäre nun das folgende Vorgehen hilfreich bzw. notwendig:

Erstens die genaue Erstellung des bis in die Einzelheiten durchdachten Konstrukts, des roten Fadens, der Überraschungsmomente, der falschen Fährten, usw.

Um danach diese Handlungsumrisse jedoch wieder aufzufüllen, zu „bevölkern“. Und zwar mit „dem richtigen Leben“ (bei unbedingter Vermeidung von Klischees), abgesehen und sehr genau herausbeobachtet aus der realen Wirklichkeit. Viele Details sollten hier eingebaut werden. Allerdings alle samt und sonders ganz explizit zugehörig zu dieser speziell gezeigten Situation, und zu den sich hierin befindlichen und gezeigten speziellen Menschen (also auch hier wichtig: Ein explizites Vermeiden von wahllosem und damit beliebigem Auffüllen des Raumes, der Handlung, der Spielweisen, usw.).

Hierzu war wichtig das Buch auch immer wieder niederzulegen, Zeit vergehen zu lassen, es dann wieder zur Hand zu nehmen, es auch an Bekannte herumschicken, sich ihrem Feedback auszusetzen, das ganze anhand dessen wieder weiterzuentwickeln usw. - allerdings dabei immer im Blick zu haben, was ich eigentlich erzählen will, und auch warum so, und eben nicht anders (Stichwort: „Ansicht und Absicht“).

Auf diese Weise wurde also der Versuch unternommen, so gut wie möglich sicherzustellen, dass die anfängliche Konstruktion am Ende hinter einem echten Erlebnis verschwindet, für den Zuschauer im Kinosaal mindestens zweitrangig, wenn nicht sogar unsichtbar würde, schon gar nicht störend wirken sollte.

Beim Dreh wiederum hieß das dann auch, sich genau auf all diese inneren Vorgaben zu konzentrieren (was will ich erzählen, beim Zuschauer erreichen, ihm erlebbar machen, wie genau ihn führen, usw.), sie immer im Kopf zu tragen, um auch die am Drehort nötigen kurzfristigen Entscheidungen richtig treffen zu können.

An einzelnen Elementen (neben dem Innovativen, des Überraschungsmomentes und der Unvorhersagbarkeit) sollte das Drehbuch weiter folgendes enthalten:

Einen optimistischen Blick auf - und ein optimistischer Umgang mit - dem Leben,

Einen - trotz aller Verspieltheit - liebevollen Umgang der gezeigten Personen miteinander, herausgearbeitet und sichtbar gemacht durch eingebaute „Reizstellen“, also vor dem Hintergrund eines potenziellen Konfliktherdes (ein weiteres Stichwort hier: Love/Romance, aber ohne Klischee und Kitsch, sondern wie es im richtigen Leben auch stattfinden könnte, wenigstens bei „günstigen charakterlichen Voraussetzungen“).

Humor. Es sollten also auch komödiantische Elemente enthalten sein. Hierbei allerdings wollte ich auch den Versuch machen insgesamt eine gewisse Genre-Unsicherheit beim Zuschauer zu erzeugen, ebenfalls als Mittel zur Spannungserzeugung. Handelt es sich um ein Drama, einen Thriller, eine Komödie, eine Liebesgeschichte, oder gar eine Horrorgeschichte? Hier sollte erst am Ende des Films, mit der Auflösung, eine Antwort erfolgen. Vorher wollte ich versuchen den Zuschauer in einer Schwebelage und somit Wachheit zu halten.

Das Thema menschliche Neugier. Wobei nicht, wie vielleicht eher üblich, das Negative an ihr herausgearbeitet werden sollten, sondern ganz im Gegenteil, das Positive und ihre absolute Legitimität. Dabei genauso ihre generelle Unhintertreibbarkeit, also ihre Macht sich am Ende doch immer durchzusetzen. Hieraus abgeleitet auch die Darstellung eines bestimmten Naturgesetzes innerhalb unserer Evolution, welches (aus Neugier gespeist) schier unaufhaltbaren Fortschritt garantiert (wenigstens auf lange Beobachtungszeiträume bezogen).

Das Thema Zensur. Uns zwar im kleinen wie im großen Rahmen. Es gibt Zensur in unserem eigenen Kopf (wir zensieren uns selber, erlauben uns selber viele Dinge nicht zu denken oder zu tun). Es gibt die Zensur, welche uns von unseren Nächsten auferlegt wird (Partnern, Eltern, Familie, eventuell Gott, etc.). Und es gibt die Zensur, die z. B. von Staatsseite aus erfolgt.

Und eben hierauf bezogen wollte ich nun eine Reflexion über eine generelle Zensurunmöglichkeit anstellen (auch hier wieder auf lange Sicht gesehen). Und zwar als direkte Folge eines Naturgesetzes innerhalb der Gesamtevolution allen Lebens auf unserem Planeten, eines der mächtigsten und folgenreichsten Naturgesetze überhaupt.

Der männliche Protagonist im Kurzfilm spielt nun eben ganz bewusst mit diesen Themen (und eben nicht nur „ein kleines lustiges Spiel mit seiner Freundin“). Er ist vielleicht am Ende so etwas wie ein Lehrer (wenn die Saat denn aufgeht - was man ja am Ende natürlich niemals sicherstellen kann).

Das Thema Konventionalität. Der Film sollte auch eine Liebeserklärung an das lebenslange Spielen und Jung-Bleiben im Alltag enthalten. Das Schildern der Möglichkeit und das Gutheißen eines kreativen und wachen Zugangs zum Leben, inmitten des Alltäglichen, ein Gegenentwurf zu der sich für die meisten Menschen doch immer wieder schnell einstellenden Routine.

Des Weiteren stellte ich mir - anhand der konkreten Handlungsidee - noch die Aufgabe, erstens eine möglichst durchgehende Spannung zu erzeugen (Genre-Stichwort „Suspense“), und zweitens (geboren aus dem Plot, für den ich mich nun einmal entschieden hatte) dem Zuschauer das Verstreichen von viel Zeit fühlbar zu machen. Dieses musste erreicht werden, obwohl mir mit einem Kurzfilm dazu lediglich ein paar Minuten realer Zeit zur Verfügung stehen würden. Hierin bestand also eine weitere Herausforderung, welche gemeistert werden wollte.

Dann hatte ich von vornherein Vorsicht walten zu lassen aufgrund der Tatsache, dass es sich ja um mein Debüt hinter der Kamera handeln würde (und das gleich mehrere Departments betreffend), und - nicht wie in manch anderen Fällen eines filmischen Debüts - eine Filmhochschule mit ihrem gesamten eingespielten Apparat zur Verfügung stünde, eine kommerzielle Produktionsfirma oder ähnliches. Das ich aufgrund dessen also tausend mir völlig neue Dinge zu erlernen haben würde, während des gesamten Prozesses, jeden Tag wieder und wieder, und oftmals ohne die Möglichkeit es vorher kommen zu sehen, und all das noch dazu gleich mehrere Bereiche betreffend (welche ich selber zu besetzen hatte - Autor, Regisseur, Produzent, Location Scout, Finanzierung, Logistik, etc. pp.).

Hinzu kam die komplette Eigenorganisation, das Casting des Filmteams (14 köpfig - wie sich am Ende dann herauskristallisierte), das Finden des Drehortes, die Planung der zeitlichen Dispositionen, der kameratechnischen Auflösung (wobei mir hierbei der Kameramann extrem! zur Seite stand), das Zusammenhalten des gesamten Teams während des Drehs, und und und.

Hier stellte sich gleich mein erster „Personalwunsch“ (samt Zusage:) als goldrichtig und für den weiteren Erfolg als absolut maßgebend heraus: Ich arbeitete mit dem Kameramann Clemens Krüger zusammen (den ich vorher nicht kannte, aber aufgrund seiner bisherigen Arbeiten unbedingt gewinnen wollte), welcher bereits sehr viel Erfahrung hatte im gesamten Bereich hinter der Kamera. Und da mir diese Erfahrung selber völlig abging löcherte ich ihn nun tagtäglich mit Fragen, verlangte von ihm Hilfestellungen, bei dem jeder andere wohl nach kurzer Zeit kapituliert, und mich als unerfahrenes Greenhorn ad acta gelegt hätte. Nicht so er. Wir konnten diese fruchtbare Zusammenarbeit also bis zum Ende des Filmes fortsetzen - ich habe ihm unbeschreibbar viel zu verdanken.

Dennoch blieb natürlich die allermeiste Arbeit und Organisation an mir hängen, und das ahnte ich auch schon im Vorhinein. So war mir bewusst, dass ich mich zu wappnen hatte, dass ich den Dreh so genau und gut wie nur irgend möglich im Voraus zu planen hatte, um mich dann an den Drehtagen selber so gut wie möglich auf meine dann anstehende eigentliche Aufgabe konzentrieren zu können, nämlich viele Entscheidungen zu treffen bezüglich der Einrichtung der Kamera, des Raumes, der Szenerie sprich Schauspielerführung, usw. Ich musste mich also darauf vorbereiten mich an entscheidenden zeitlichen Abschnitten des Produktionsprozesses nicht zu überfordern, um eben dann den Kopf frei zu haben für die dann wirklich entscheidenden kreativen Fragen und Entscheidungen. Das stellte sich als absolut richtiger Ansatz heraus - und war am Ende natürlich trotzdem ein Drahtseilakt, und Überforderung blieb natürlich nicht ganz aus. All das, der gesamte Dreh, wäre aber ohne diese eben beschriebene Vorbereitungen und gesetzten Prämissen in keiner Weise mehr zu handlen gewesen, und hätte das gesamte Unternehmen scheitern lassen, ganz ohne Frage. (Scheitern heißt für mich: Der Films wäre nicht exakt so umgesetzt worden wie von mir innerlich entworfen – das wäre eine klare Niederlage für mich gewesen.)

So fasste ich auch den - wie sich am Ende herausstellte guten – Entschluss, beim Schreiben des Drehbuchs darauf zu achten, so wenig Dialog wie nur irgend möglich zu verwenden. Also den Versuch zu unternehmen, alles möglichst dialogfrei in den Kinossessel zu transportieren. Ich wollte mir hiermit eine weitere massive Kräftebindung für das Debüt ersparen, mir dieses nächste und neue Lernfeld dann für den womöglich zweiten zu drehenden Film aufsparen (sollte der erste denn erfolgreich gewesen sein).

Das war jedoch nicht der einzige Grund, warum ich den Dialog so weit wie nur irgend möglich reduzieren wollte. Denn eine weitere Aufgabe, die ich mir stellen, ein weiteres Experiment, was ich hier gleich mit anstellen wollte, basierte auf der Frage:

Wieviel Dialog ist nötig um einen guten Film zu machen? Bzw. mit wie wenig komme ich hierzu aus? Also zu schauen, inwieweit es mir im Film durch den Gebrauch aller anderen filmischen Mittel (außer dem direkten Dialog - der zudem nur all zu oft erklärend, jedoch nicht erhellend wirkt), inwieweit es mir also mit all den anderen filmischen Mitteln (das Visuelle, Raum, Spiel der Figuren, Raumtonatmosphäre, Musik, Kameraführung, Lichtsetzung, am Ende dann der Schnitt des Filmmaterials, etc.) gelingen würde, den Zuschauer zu fesseln (das Gegenteil von Langweilen also!). Ich wollte herausfinden, ob es mir trotz weitestgehend fehlenden Dialogs möglich wäre, die Geschichte beim Zuschauer anzubringen, anhaltendes Interesse bei ihm zu erzeugen (siehe auch „suspense“), ihn während des Schauens in unterschiedliche emotionale Lagen zu versetzen, ihn auf Trab zu halten, dazu ein optimistisches Gefühl in ihm anzuregen, ja, ob es mir also zudem zu guter Letzt auch noch gelänge ihn am Ende fröhlich, gut gelaunt und beschwingt aus dem Kinosaal zu entlassen.

Zu all dem kam am Ende natürlich noch die große Herausforderung des finanziellen Stemmens der gesamten Unternehmung. Die Mittel hierzu verdiente ich mir über einen insgesamt sehr langen Zeitraum, jobbend, Stunde für Stunde.

Allerdings! – all die oben beschriebene Arbeit und Anstrengung sollte dem Film am Ende nicht mehr anzumerken sein. Er sollte leicht wirken, ja, einfach, als wäre er dem Filmemacher und seinem Team einfach so aus der Tasche gepurzelt.