Film og kortfilmsanalyse eksamensnoter

**1. Præsentation af filmen**

* **Titel**:
* **Instruktør**:
* **År**:
* **Genre**: Uddrag af en spillefilm, en kortfilm, reklamefilm eller?....
* **Varighed**:
* **Kort resume**: Kun det absolut mest relevante – og præsenter det gerne vinklet til den bærende ide/tematik og titel.

**Kortfilmen**:

* Ingen præsentation af forudgående begivenheder– in medias res indledning
* Ofte centret omkring en uventet begivenhed, en konflikt eller lignende
* 1 eller to narrativer (fortællestrenge)
* Få personer/karaktere
* Af en kortere længde (end f.eks en spillefilm Hollywood-standart.) så virkemidler, symboler, stilistik er fortættet og effektiviseret. Alt har en betydning, så betragt hver detalje som en væsentlig nøje udvalgt information, og opdag desuden: ’de tomme pladser’, som du kan fortolke betydning ind i. Læs evt. noterne omkring minimalisme!

NB: **Reklamefilmen** må siges at være en kort og alene derfor karakteriserer vi den som kortfilm. Den har samme udfordringer, som kortfilmen: tid, hvorfor fortælleform, virkemidler med mere skal fortættes og effektiviseres.

I en analyse af en reklamefilm skal du foruden at se på almene filmiske virkemidler selvfølgelig også forholde dig til: modtagergruppen (evt. Minervamodellen), appelforme/appel-formerne og hvilken hensigt reklamen har (sproghandling: at sælge et produkt, en livsstil, eller en drøm om noget, som modtageren ønsker at opnå eller at blive en del af.

**Fortællestruktur/komposition**

* **Berettermodellen** eller **Den tredelte struktur**:
  + *Anslag* – Hvordan fanges seerens opmærksomhed?
  + *Præsentation* – Hvem er hovedpersonen? Hvad er konflikten?
  + *Point of no return* – Hvornår ændres situationen afgørende?
  + *Konfliktoptrapning* – Hvordan udvikler konflikten sig?
  + *Klimaks* – Hvad er det dramatiske højdepunkt?
  + *Udtoning* – Hvordan afsluttes filmen?

*Bølgemodellen (sjælden i kortfilm og film* – men ses ofte i journalistiske dokumentar-føljetoner (F.eks hos DR og TV-2)

Kortfiulmen kan have visse fællestræk med novellen ved at den ofte har disse træk:

**Karakterer, miljø og relationer**

* **Hovedkarakter/Hovedpersonen**: Hvad vil de? Hvad kæmper de med?
* **Bipersoner**: Hvordan påvirker de hovedpersonen?
* **Karakterudvikling**: Ændrer karaktererne sig?
* **Miljøet**: hvor udspiller filmen sig?

**4. Tematik, titel og filmens ’bærende ide’**

* Hvilke **temaer** behandles? (f.eks. identitet, kærlighed, ensomhed, magt)
* Hvad er filmens **ide? Hovedtematik** og hvordan er tematikken knyttet til titlen? Har filmen en pointe i forhold til etik, en konflikt, relationer eller måske en kommentar til samfundet eller til almene livsforhold? Eller noget helt andet?

Titel og Tematik – fortsat:

Titlen på en kortfilm er ofte symbolsk og kan give et fingerpeg om filmens centrale tema eller konflikt. Den kan vække nysgerrighed, skabe forventninger eller fungere som en metafor. Når man analyserer titlen, bør man overveje:

* Hvad betyder titlen bogstaveligt og symbolsk?
* Hvordan relaterer den sig til filmens handling og budskab?
* Understøtter den filmens tematik?

Tematikken i en kortfilm kredser ofte om eksistentielle eller samfundsmæssige spørgsmål – fx identitet, isolation, ungdom, magt, tab eller håb. Det er vigtigt at identificere, hvordan temaet kommer til udtryk gennem karakterer, handling og visuelle virkemidler.

**. Filmtekniske virkemidler**

* **Kameraføring**:
  + *Total*, *halvnær*, *nær*, *ultranær*
  + *Frøperspektiv*, *fugleperspektiv*, *normalperspektiv*
* **Klipperytme**:
  + Hurtig/langsom klipning – hvordan påvirker det stemningen? Hvordan er overgange mellem klippene? Markeret eller ’faded’
* **Lyd**:
  + *Underlægningsmusik*, *lydside*, *dialog*, *effektlyde, reallyd?*
* **Lys og farver**:
  + Naturligt/kunstigt lys? Varme/kølige farver?
* **Symbolik**:
  + Bruges der genstande, farver eller billeder symbolsk? Hvad er effekten af det?

**Uddybning af kameraføring og klippeteknik**

**Kameraføring**

Kameraføringen handler om, hvordan kameraet bevæger sig og indrammer billedet. Den har stor betydning for stemning, tempo og karakterernes fremstilling:

* **Håndholdt kamera** skaber en rå, realistisk og ofte intens stemning – det kan give en følelse af uro eller nærhed.
* **Steadicam** eller **glidende kamerabevægelser** giver et mere flydende og kontrolleret udtryk, som ofte bruges i dramatiske eller æstetiske scener.
* **Tracking shots** (kameraet følger en karakter) kan skabe identifikation og fremdrift.
* **Zoom** bruges til at fremhæve detaljer eller skabe dramatik, men kan også virke kunstigt, hvis det ikke bruges bevidst.

Kameraføringen kan også understøtte karakterens psykologi – fx ved at følge en karakter tæt i en kaotisk situation eller holde afstand i en scene med isolation.

**Klippeteknik**

Klippeteknikken bestemmer rytmen og overgangen mellem billederne:

* **Hurtig klipning** skaber tempo, spænding og intensitet – ofte brugt i action- eller konfliktscener.
* **Langsom klipning** giver tid til fordybelse, refleksion og følelsesmæssig dybde.
* **Match cut** og **jump cut** er særlige klippeteknikker, der kan skabe sammenhæng eller bevidst brud i fortællingen.
* **Parallelklipning** (krydsklipning) viser to handlinger, der foregår samtidig, og skaber spænding eller kontrast.
* **Montage** bruges til at vise udvikling over tid eller skabe en stemning gennem en række hurtige billeder.

Klippeteknikken er med til at forme filmens rytme og påvirker, hvordan vi oplever tid, rum og følelser i fortællingen.

**Farvesymbolik**

Farver bruges bevidst i film til at skabe stemning og understrege temaer:

* **Varme farver** (rød, orange, gul) kan signalere kærlighed, energi, fare eller uro.
* **Kølige farver** (blå, grøn, lilla) kan udtrykke ro, ensomhed, distance eller melankoli.
* **Sort og hvid** bruges ofte til at skabe kontrast, understrege moralske dilemmaer eller give et stiliseret udtryk.
* Farveskift i filmen kan markere en udvikling i karakterens sindstilstand eller en ændring i fortællingens tone.

**Kameraperspektiver**

Kameravinkler er afgørende for, hvordan vi opfatter karakterer og situationer:

* **Fugleperspektiv**: Kameraet ser ned på karakteren. Det kan få personen til at virke lille, sårbar eller underlegen. Bruges ofte til at vise isolation eller magtesløshed.
* **Normalperspektiv**: Kameraet er i øjenhøjde med karakteren. Det skaber en neutral og realistisk oplevelse og bruges ofte i dialogscener for at skabe identifikation med karakteren.
* **Frøperspektiv**: Kameraet ser op på karakteren. Det kan få personen til at virke dominerende, truende eller magtfuld. Det bruges ofte til at understrege autoritet eller fare.

**Fortælleteknik**

* **Synsvinkel**: Hvem oplever vi historien gennem?
* **Kronologi**: Lineær eller brudt tidslinje?
* **Voice-over**: Bruges der fortællerstemme? (hvilken betydning får det? Effektvurder☺

**Fagbegreber til lyd i film**

**1. Diegetisk lyd**

* Lyd, der **findes i filmens univers** og kan høres af karaktererne.
  + Eksempler: dialog, fodtrin, musik fra en radio i scenen.

**2. Ikke-diegetisk lyd**

* Lyd, der **ikke findes i filmens univers**, men kun er til for seeren.
  + Eksempler: underlægningsmusik, fortællerstemme (voice-over), lydeffekter til stemning.

**3. Underlægningsmusik**

* Musik, der understøtter stemningen og følelsen i en scene.
  + Kan være dramatisk, melankolsk, spændingsopbyggende osv.

**4. Lyd-effekter (SFX)**

* Kunstigt tilføjede lyde, der forstærker realisme eller dramatik.
  + Eksempler: eksplosioner, regn, dør der knirker, hjerteslag.

**5. Foley-lyde**

* Lyd, der er **genskabt i et studie** for at matche handlingen i filmen.
  + Eksempler: tøj, der rasler, fodtrin, knusende glas.

**6. Voice-over**

* En fortællerstemme, der kommenterer handlingen eller giver baggrundsinformation.
  + Kan være subjektiv (fra en karakter) eller objektiv (uden for handlingen).

**7. Stilhed**

* Bevidst fravær af lyd, som kan skabe intensitet, eftertænksomhed eller chok.

**8. Lydmix**

* Den måde, hvorpå forskellige lydspor (dialog, musik, effekter) **blandes og balanceres** i filmen.

**9. Lydmotiv**

* En gentagende lyd eller musikalsk tema, der forbindes med en karakter, følelse eller situation.
  + Eksempel: en bestemt melodi, der spiller hver gang en karakter optræder.

**10. Asynkron lyd**

* Lyd, der **ikke passer direkte** til billedet, men skaber kontrast eller symbolik.
  + Eksempel: glad musik over en trist scene.

**Appelform og virkning på seeren**

* Hvilke følelser vækker filmen?
* Hvordan engageres vi i karaktererne og konflikten?

**Perspektivering af tematikken, genren til pensum**