

In gesprek met ATARA FILM

Creatieve dromenjagers

Met dank aan LaCie gingen we in Berlijn in gesprek met Robert Morgenstern (oprichter en directeur) en Alexander Haßkerl (oprichter en Director of Photography) van de internationale filmproducent ATARA FILM. Het werd een gesprek over hun werkwijze, het geheim van een goede productie en de rol van techniek daarbij.

Fotografie ATARA FILM

ATARA FILM heeft al de nodige nationaal en internationaal aansprekende producties op haar naam staan. De meest recente documentaire 'Einmannland' (Eénmansland) is voor de Duitse televisie gemaakt. "We zijn er bijzonder trots op dat deze productie genomineerd is voor de Grimme-Preis 2018, een van de belangrijkste Duitse TV-prijzen", vertelt Robert Morgenstern. Een productie van ATARA die internationaal hoge ogen heeft gegooid is 'Wild New Zealand', een documentaire in drie delen die is uitgezonden door TV-stations in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Nieuw Zeeland en elders. "We zijn er trots op dat we meegewerkt hebben aan deze grootschalige samenwerking tussen de BBC en onze Duitse partners NDR/doclights in Hamburg. Sam Neill is echt een kei in het vak en we waren blij dat hij het verhaal van 'Wild New Zealand' vertelt als narrator. Naast nati-

onale prijzen, zoals de Deutscher Naturfilmpreis 2017 en Best Cinematography Award op het Green Screen Festival 2017, zijn we twee keer genomineerd voor de International Emmy Awards for Outstanding Cinematography: Documentary en Outstanding Narrator."

'Fado', ATARA's eerste project samen met Stick-Up Films, heeft prijzen gewonnen op meerdere internationale filmfestivals. "Verder hebben we onlangs 'Symphony on Skis', een nieuwe outdoor- en sportdocumentaire, afgerond. Deze volgt inspirerende skitalenten van het hart van de Southern Alps in Nieuw-Zeeland naar de kust van de Stille Oceaan. Die is beschikbaar als stream of download op Amazon UK en Vimeo. Sinds de oprichting van ons bedrijf vier jaar geleden hebben we het voorrecht gehad overal ter wereld prachtige ervaringen op te doen en bijzonder getalenteerde en fascinerende mensen te ontmoeten."

GEHEIM

Een aansprekend verhaal, een prima team en goede apparatuur. Ziehier de geheimen van een écht goede video, aldus Robert Morgenstern: "Maar misschien is tijd nog wel de belangrijkste factor. Je moet de tijd nemen dieper te gaan in je verhaal en je te richten op de kleinigheden, de kleine maar belangrijke details. Als je die op de goede manier opneemt kan dat de meest aansprekende momenten opleveren!" Techniek speelt uiteraard een grote rol bij het maken van indrukwekkende opnames. Op de vraag met welke technische innovaties de heren het meest of minst blij zijn, antwoordt Alexander Haßkerl: "Door de jaren heen is onze apparatuur steeds kleiner en lichter geworden. Dat maakt ons werk veel makkelijker." Robert Morgenstern kan het alleen maar bevestigen: "Toen we op de filmacademie begonnen, werkten we nog met 16 mm en 35 mm film. We moesten toen een hoop zware apparatuur

meeslepen en films laden met zweetvingers in een filmwisselzak. Over een paar weken gaan we naar Tanzania om opnames te maken voor een nieuw project. Vroeger hadden we een koelkast mee de woestijn in moeten slepen om de gevoelige rollen film te koelen. Tegenwoordig past de meeste van onze apparatuur in onze handbagage!”

Mindere kanten zijn er in de ogen van Alexander Haßkerl ook aan de technische ontwikkelingen: “Ik ben bijvoorbeeld geen fan van het idee dat je zo veel mogelijk pixels moet hebben voor het beste beeld. Dat is pixelinflatie ... volgens mij biedt 8K geen betere kijkervaring. Ook hebben we in het magazijn nu een hele stapel kabels die nutteloos zijn geworden toen we nieuwe apparatuur kochten. De afgelopen jaren zijn we ontelbare generaties interfaces tegengekomen!”

INVLOED VAN TECHNIEK

Welke techniek en speciale apparatuur ATARA gebruikt, hangt uiteraard af van het verhaal dat verteld moet worden. Alexander Haßkerl: “We werken met een heel scala aan apparatuur, van traditionele filmcamera’s tot VR 360° en hele kleine action cams. Voor onze natuurfilms gebruiken we vaak drones, speciale macro- en teledenzen en kleine camera’s die makkelijk in een vogelnest passen.” De invloed van de techniek op de manier van werken ligt deels voor de hand. “Technische ontwikkelingen maken ons werk eenvoudiger en cre-

De ondersteuning van LaCie

LaCie maakt al 25 jaar betrouwbare opslagapparatuur en ondersteunt op die manier de film community al een kwart eeuw lang. Het bedrijf biedt snelle producten die de workflow aanzienlijk vereenvoudigen en zorgt ook nog eens dat die producten mooi en degelijk zijn,

aangezien wordt gewerkt met creatives die vaak reizen. LaCie wil filmmakers helpen om mooie verhalen te maken en de filmmakers van ATARA, waar het in dit verhaal over gaat, zijn daar een uitstekend voorbeeld van.

Producten die de mensen achter ATARA o.a. gebruiken zijn:

- LaCie 12big 120 TB (incl. vijf jaar Rescue Service)
- DJI Copilot (incl. drie jaar Rescue Service)
- LaCie Rugged USB-C (incl. drie jaar Rescue Service)

De Rescue Service hopen ze vooral niet nodig te hebben, maar mocht ATARA toch onverhoopt te maken krijgen met dataverlies, dan kunnen ze dus aankloppen bij LaCie voor deze unieke service.

Meer informatie op www.lacie.com

eren nieuwe mogelijkheden”, vertelt Haßkerl. “Zo kun je bijvoorbeeld met nieuwe cameratechniek, sensors met een hogere gevoeligheid, uitstekende resultaten krijgen bij veel minder licht. Voor ‘Wild New Zealand’ filmden we gloeiwormen in het bos. Ze geven heel weinig licht, dus vijf

jaar geleden zou dat shot onhaalbaar zijn geweest.” Robert Morgenstern droomde toen hij jonger was van een camera die door de kamer kon vliegen: “Tegenwoordig koop je een kleine drone met een camera voor minder dan honderd euro! Maar dat betekent dat een statisch shot met een statief opeens overtuigender overkomt.”

NIEUWE GRENZEN

Wie op de website van ATARA FILM kijkt, ziet al snel staan dat de filmmakers graag technische grenzen verleggen. Op de vraag wat ze daar precies mee bedoelen reageert Alexander Haßkerl: “We denken graag ‘out of the box’ als we met onze apparatuur een uniek shot opnemen, dat nooit eerder is gedaan. Door de nieuwe techniek is het nu mogelijk direct te reageren op veranderende omstandigheden en situaties én verder te gaan. Voor ons nieuwe project ‘Crabnation’ hebben we de allerkleinste camera’s vastgezet op krabben op de Christmas Islands om ze te volgen bij het beklimmen van een boom van tien meter hoog. En verder hebben we een time lapse opname van een vogel die gedood is door een vogeletende boom, om te zien hoe nieuw leven uit een dood lichaam groeit. Dat is een perfecte visualisatie van de

MMP1

Big studio monitor management for **in the box** productions

The new Yamaha MMP1 Studio Monitor Management System

Versatile, great-sounding and refreshingly affordable, the new Yamaha MMP1 brings sophisticated monitor management to DAW-based production environments. From stereo through to complex, multi-channel formats like Dolby Atmos, MMP1 delivers flexible routing of all essential audio throughout the studio, along with the powerful bass management control, time alignment delays and six-band room EQ necessary to optimise your monitoring for your production space. MMP1 is easy to configure and operate via Mac/Windows Apps, and there's also an iPad App for convenient control of all essential parameters.

*The MMP1 Studio Monitor Management System:
Part of Yamaha's continuing commitment to enhancing
the audio production process*

Comprehensive
Monitor Control

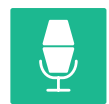
Outstanding Speaker
Management Precision

Flexible Bass
Management

Full-Feature Channel
Processing

Post-Production
Recording Support

For more information please visit www.yamahaproaudio.com

Inspired sound

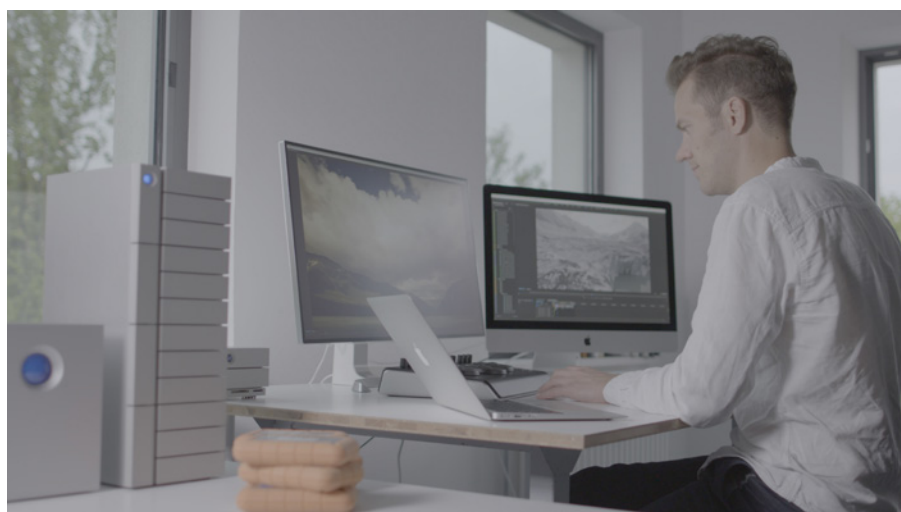
cirkel van het leven die je een paar jaar geleden alleen in de studio had kunnen opnemen."

Robert Morgenstern: "In Nieuw-Zeeland werkten we samen met een onderzoeker die de beweging van de gletsjers in de Southern Alps heeft gedocumenteerd. Gedurende een jaar stonden er meerdere camera's op diverse locaties. Elke camera nam elk uur, gedurende de hele dag, een opname van de gletsjer. Met een speciaal, zelf ontwikkeld algoritme konden we deze beelden omzetten in een vloeiende time lapse opname. We konden tot in detail laten zien hoe niet alleen de gletsjers, maar ook grind, stenen en grond door de vallei naar beneden gleden - dat zag er echt cool uit."

VIDEOLIBRARIË

Het draait ook bij ATARA uiteraard om videokwaliteit en er is steeds meer opslagcapaciteit nodig. De videobibliotheek van de filmmakers moet gigantisch zijn, maar hoe toekomstbestendig is die? Bij de vraag lacht het duo direct en er wordt gewezen naar verschillende hoeken van het kantoor waar stapels oranje LaCie Rugged harde schijven bij elkaar komen als een kudde wildebeesten, klaar voor de migratie.

Robert Morgenstern: "Onze bibliotheek wordt steeds groter en groter, maar helaas is er nooit genoeg ruimte voor alle opnames." "Vooral bij documentaires producer je veel opnames met een hoge resolutie en dat betekent meer data", vult Alexander Haßkerl aan. "In het veld kunnen we wel 20 TB aan opnames produceren. Bij een

documentaire van een uur heb je al gauw 120 tot 150 TB aan RAW-opnames en met goede backups wordt dat al snel twee of drie keer zo veel."

In de loop der jaren hebben Morgenstern en Haßkerl een data transfer en logging systeem ontwikkeld dat precies is afgestemd op hun behoeften. Morgenstern: "We vertrouwen het proces en als je secuur de ene na de andere stap volgt en de data uit het veld veiligstelt dan zou er niets mis kunnen gaan. Maar zo af en toe heb je te maken met Murphy's Law: "If anything can go wrong, it will." Haßkerl: "We gebruiken betrouwbare software die het goede overzetten van de data, zonder verlies, verzekert. Voor ons is het belangrijk dat we een snel systeem hebben dat kan omgaan met een heel grote bandbreedte."

HANDBAGAGE

Voor gezamenlijke projecten heeft het duo mobiele oplossingen die meegaan in de handbagage als een reis wordt gemaakt. Robert Morgenstern: "Dat leidde bijna tot problemen toen we de backups van onze opnames van Nieuw-Zeeland naar Groot-Brittannië wilden meenemen. Er was maar zeven kilo handbagage toegestaan. We hadden twee koffers vol met hard disks, in totaal 48 kilo. De luchtvaartmaatschappij wilde ons niet aan boord van het vliegtuig laten gaan tot ze onze bagage hadden bekeken en de stapels hard disks zagen. Blijkbaar was het niet de eerste keer dat een filmcrew haar opnames op een vlucht wilde meenemen dus ze waren zo vriendelijk ons aan boord te laten zodat we onze opnames bij de BBC konden afleveren. Peter Jackson, bedankt voor het pionierswerk!"

Consultancy - Workflow begeleiding Training - Media Management

MediaAssist
support b.v.

info@mediaassist.nl www.mediaassist.nl 035 6239297

Explore all music emotions

We believe that the emotion of music greatly enhances your message.

That's why we've built a website loaded with the best production music available, combined with a great and simple to use search engine.

So what's stopping you from exploring all music emotions?

www.allmusic.nl

Drama

Mysterious

Autumn

Beauty

Seductive

Ethereal

ALLMUSIC
PUBLISHING

Evocative

POINT-TO-POINT,
GEEN PUNT!

BR ADCAST
broadcastrental.com **RENTAL**

U2 JOSHUA TREE TOUR

TOMORROWLAND

OLYMPISCHE SPELEN

ISLE OF MTV

FORMULE 1

KNVB BEKER

MTV VIDEO MUSIC AWARDS

CHAMPIONS LEAGUE

WORLD SOLAR CHALLENGE

THE PASSION

Door de jaren heen hebben Morgenstern en Haßkerl veel geleerd, ook over het veilig bewaren van hun kostbare data. Haßkerl: “Van elke clip hebben we drie backups, op twee verschillende plaatsen. We proberen dataverlies te voorkomen door gedisciplineerd te werken en een vaste routine te volgen. De cloud gebruiken we niet. Dat zou onmogelijk zijn, denk maar eens aan de hoeveelheid data die we overzetten.” Morgenstern: “Ik denk dat we net zoals iedereen wel eens een vervelende ervaring hebben gehad met bijvoorbeeld een mislukte backup. Het is bijzonder frustrerend als je opnames kwijtraakt waar je trots op bent en die je niet terug kunt zetten! Dat kost veel tijd en stress.”

LACIE

In de vorige editie van AV & Entertainment Magazine was te lezen over de Rescue Service bij opslagapparaten van LaCie. Een stukje veiligheid waar filmmakers blij van worden, zo blijkt. “Een prima nieuwe feature”, zegt Haßkerl. “Ik zou willen dat we dat in het verleden al hadden kunnen gebruiken.” Bij ATARA wordt graag gebruikgemaakt van LaCie producten. “We hebben er alleen maar goede ervaringen mee. Ik krijg de indruk dat ze stevig en betrouwbaar zijn”, aldus Alexander Haßkerl. Een tip op dat gebied heeft Robert Morgenstern ook: “We zijn er nog maar net mee begonnen, maar we zouden beslist de DJI Copilot aanraden. Daarmee kun je in het veld snel data opslaan, zonder laptop. Daarnaast is het nog een powerbank ook. En de Rugged serie. Die is klein, compact en geschikt voor buiten werken en door de oranje behuizing zijn ze makkelijk te vinden in een stapel apparatuur,

of op een donkere set, zodat je ze niet kwijtraakt.” Om de enorme hoeveelheden data te verwerken, vertrouwt ATARA FILM op kantoor op een LaCie 12big. Zowel de capaciteit als de overdrachtsnelheid (Thunderbolt 3) zijn onontbeerlijk voor de filmmakers. “We hebben absoluut een snel opslagsysteem nodig dat overweg kan met onze enorme bandbreedtevereisten”, beseft Haßkerl.

TIPS

Tips voor beginnende én ervaren videografen heeft het duo ook. “Ga vooral gewoon naar buiten en vecht voor wat je wil”, begint Morgenstern. Volgens Haßkerl is de juiste apparatuur niet eens zo belangrijk: “Zo lang je maar een goed idee hebt! Wij zeggen altijd: pak lichtgewicht, reis lichtgewicht.” Morgenstern vult aan: “Ik zou willen dat we dat konden doen ... alleen lichte dingen meenemen. Ik ben het daar helemaal mee eens. Een goed verhaal en interessante acteurs of hoofdpersonen zijn veel belangrijker dan het soort apparatuur waar je ze mee opneemt.” Toch is goede apparatuur wel degelijk ook van belang, geeft Morgenstern verder aan: “Een film maken is bijzonder kostbaar. Controleer alles dus twee keer en bespaar niet op je apparatuur. Sla niets over. Het is heel frustrerend als je na dagen van intensieve shoots ergens uit the middle of nowhere terugkomt en dan ziet dat je goedkope objectief vol stof zit en je opnames onscherp zijn.”

OGEN OPEN

Op de vraag of ze een life hack hebben waarmee ze hun workflow gestroomlijnd hebben, reageert Morgenstern: “Douchekapjes uit de badkamer in het hotel zijn perfecte regen-

beschermers voor je camera en accu's als je een time lapse opname maakt die de hele nacht doorgaat. Nee, even serieus, wat echt helpt is om af en toe een stapje terug te doen en je te realiseren hoe we allemaal boffen, deze kunst van het verhalen vertellen, al deze prachtige plaatsen en gezichten zien. Soms heb je zoveel stress over de shoot, de apparatuur, de douane ... je vergeet snel hoe prachtig elke film en elke reis is. Voor mij is de beste life hack dus gewoon mijn ogen open doen! Daadwerkelijk van de set weg te gaan, alles uit te schakelen, rondkijken en het allemaal absorberen. Daarna gaan het werk en de workflow perfect.”

DROMEN

Hoeveel mooie producties je ook draait en op hoeveel bijzondere plekken je ook komt, er blijft altijd wat te dromen over. Zo ook bij ATARA. Morgenstern: “Onze droom is de vrijheid te hebben om de verhalen achterna te gaan waar we van houden, en die moedig en eerlijk te vertellen, zonder een opgelegd formaat. Altijd verder te vragen, vragen te stellen bij de verwachtingen van de kijkers, en ze te verrassen. We willen werken met grote talenten en partners om nieuwe verhalen of nieuwe perspectieven te ontdekken, die nog nooit eerder verteld zijn. Ons doel is geslaagde cineastische films te produceren en jong talent en nieuwe perspectieven op het scherm bij elkaar te brengen.” Haßkerl tot slot: “Wat we eigenlijk gewoon willen is een wereldwijd publiek bereiken en inspireren!”