

Inhalt

Grundlagen: Zur Geschichte und Theorie des Films 7

- Die Anfänge: Konkurrenz der Erfinder 8
- Gesamtkunstwerk oder Industrieprodukt? 11
- Die Schauspielkunst und der Mythos vom Star 14
- Das Filmerlebnis: Emotion, Immersion, Manipulation 15
- Mode, Politik und Gewalt – Medienwirkungstheorien 16
- Film auf dem Prüfstand: Freiheit und Kontrolle der Kunst 18
- Medien-Dispositive – Bedingungen der Rezeption 19
- Der Filmkompass: Genres, Fernsehformate, Videokunst 20
- Filmsprache, die Organisation der Zeichen 22
- Vom Wesen des Films: Bewegung, Zeit und Raum 23
- Erzählkino versus Bilderkino 23
- Stilrichtungen des Films 24
- Film im Wandel und der »Kinetic turn« 26

Animation: Vor- und Trickformen des Films 27

- Animation von der Frühzeit bis zur digitalen Revolution 28
- Rotierende Bilder: *Optische Spielzeuge* 30
- Das Daumenkino: *Zeichnungen zum Abblättern* 32
- Das fotografische Flip book: *Experimente mit der Zeit* 34
- Das Zirkulationskino: *Filmisch animierte Phasenfotos* 36
- Stop motion-Software: *Einzelbilddaufnahmen mit der Kamera* 37
- Die Papp-Animation: *Flächige Figuren im Raum* 38
- Die Knet- und Puppenanimation: *Figuren lernen laufen* 40
- Die animierte Zeichnung: *Spuren der Erinnerung* 42
- Der Tricktisch: *Von oben beleuchtet, von unten illuminiert* 44
- Die animierte Linie: *Einlinienzeichnungen* 46
- Der Zeichentrickfilm: *Die hohe Kunst der Animation* 48

Vorproduktion: Tätigkeiten vor dem Dreh 51

- Von der zündenden Idee bis zur Finanzierung 52
- Die Filmidee: *Der gedankliche Startschuss* 54
- Das Exposé: *Der Text für die dramatische Struktur* 56
- Das Treatment: *Eine Vorform des Drehbuchs* 58
- Das Drehbuch: *Grundlage für die Arbeit am Set* 60

- Alternative Drehbuchstrukturen: *Non-lineare Erzählformen* 62
- Der Verfremdungseffekt: *Elemente des epischen Theaters* 64
- Die Hyperlink-Struktur: *Erzähltechnik im Internet-Zeitalter* 66
- Die Exposition: *Einstimmung und Hinführung* 68
- Das Ende im Film: *Offen oder geschlossen?* 69
- Mystery, Surprise und Suspense: *Wie Alfred Hitchcock an den Nerven zerrt* 72
- Das Storyboard: *Die zeichnerische Imagination des Films* 74
- Produktionsdesign: *Bauten für den Augenblick* 82
- Location Scouting: *Der Sinn für den Ort* 84
- Kostümdesign: *Kleider machen Filmstars* 86
- Schauspielschule: *Der lange Weg zum Ruhm* 88
- Casting: *Die Suche nach der richtigen Besetzung* 90

Produktion: Aktivitäten am Set 93

- Die Transformation aller Tätigkeiten in das Bild 94
- Einstellungsgrößen: *Der Bildausschnitt und seine Bedeutung* 96
- Das Shooting Script: *Die optische Auflösung im Drehbuch* 99
- Kameraperspektiven: *Die Wahl des Blickwinkels* 100
- Kamerabewegung: *Schwenk, Fahrt, Zoom, Entfesselte Kamera* 102
- La caméra stylo: *Die Kamera als Schreibwerkzeug* 106
- Schärfenverlagerung: *Lenkung von Blick und Bedeutung* 107
- Das Coverage-System: *Kameras und ihre Positionen* 108
- Der filmische Raum: *Cadre und Cache* 110
- Bildkomposition im Film: *Cadrage und Mise en scène* 112
- Lichtregie: *Studiobleuchtung oder Available light?* 114
- Schwarzweiß oder Farbe: *Eine Frage des Filmstils* 116
- Maske: *Kosmetik, Imagedesign und Alterungsprozess* 119
- Regiearbeit: *Zwischen Auftragsjob und freier Kunst* 121
- Method Acting: *Die wahre Art des Schauspielens* 124

Postproduktion: Tätigkeiten nach dem Dreh 127

- Wie der Film den Atem erhält 128
- Modelle der Montage: *Die Kunst der Filmstrukturierung* 130
- Das »Erzählkino«: *Ellipse, Rückblende, Kontinuitätsmontage, Parallelmontage und Analytische Montage* 131

Das »Montagekino«: *Konstruktivistische Montage, Dialektische Montage und Kuleschow-Effekt* 133
Experimentelle Montage: *Short Cut, Jump Cut, Diskontinuitätsmontage* 135
Der Schnitt: *Die Kunst des richtigen Augenblicks* 138
Die filmische Interpunktion: *Übergänge und Zäsuren* 141
Morphing: *Die Magie der Verwandlung* 143
Blue screen und Matte painting: *Manipulation der Bilder* 145
Typografie im Film: *Vorspann und Abspann* 147

Sounddesign: Die Gestaltung des Tons 149

Der Ton macht den Film 150
Geräusche, Atmo und Effekte: *Die Kunst der Foley artists* 152
Grafische Notation: *Die Visualisierung des Soundtracks* 154
Die Nachvertonung: *Stimme, Sprache, Synchronisation* 156
Voice over: Die Erzählstimme aus dem Off 158
Originale Filmmusik: *Mood und Leitmotiv* 160
Filmsongs: *Schreib mir das Lied zum Soundtrack* 163
Klassische Musikzitate im Film: *Wagners Walkürenritt* 166
Tanzfilm: *Musik als treibende Kraft* 169
Die Mischung macht's: *Aspekte des Audioschnitts* 170

Rezeption: Wie Filme gesehen werden 171

Filmwissenschaft, Filmanalyse und Filmkritik 172
Formen des Filmprotokolls: *Grafische Analysemethoden* 174
Film und Gesellschaft: *Der soziologische Ansatz* 176
Die Empathie des Betrachters: *Der psychologische Ansatz* 178
Die Bedeutung der Zeichen: *Der semiotische Ansatz* 180
Vergleichende Verfahren: *Der intertextuelle Ansatz* 182
Der männliche und der weibliche Blick: *Der Gender-Ansatz* 184
Ausdruck von Erfahrungen: *Der biografische Ansatz* 186
Aufgaben der Filmkritik: *Zwischen Analyse und Bewertung* 188
Kontroverse: *Diskussion um SCHINDLERS LISTE* 189
Loglines: *Kurztexte für den Warentest* 192

Bilder vom Film: Plakate, Fotos und Gemälde 193

Satelliten um den Planeten Film im Universum des Kinos 194
Plakat-Typologie: *Vom Porträt- zum typografischen Plakat* 196
Das expressionistische Filmplakat: *Szenenbilder* 200
Das konstruktivistische Filmplakat: *Dynamische Diagonalen* 202

Autorenfilmplakate: *Nouvelle Vague und New Hollywood* 204
Décollage: *Künstlerische Plakatabrisse* 206
Szenen- und Arbeitsfotos: *Der Blick vor und hinter die Kulissen* 208
Film stills: *Anonyme Aushangfotos* 210
Inszenierte Standbilder: *Cindy Shermans UNTITLED FILM STILLS* 213
Kunst nach Film Stills: *Bilder über Bilder* 215

Fernsehen: Fenster zur Welt 217

Der unaufhaltsame Aufstieg eines Massenmediums 218
Nachrichten: *Die Konstruktion der öffentlichen Meinung* 220
TV am Nachmittag: *Daily Talk und Gerichtsshow* 222
Daily Soap und Telenovela: *Seife für die Seele* 224
Die Sportübertragung: *Mediales Großereignis* 225
Die Unterhaltungsshow: *Erfolgsrezept WETTEN, DASS...?* 226
Fernsehserie: *TATORT-Kommisarinnen* 227
Reality TV: *BIG BROTHER und LITTLE SISTER* 228
Clip-Ästhetik: *Das Musikvideo* 230
Der Werbespot: *Auftragsarbeit und Kunstform* 234
Der Trailer: *Werbung fürs Fernsehen* 238

Videokunst: Film im Ausstellungsraum 239

Spielarten der Videokunst 240
Videokultur: *Der Monitor als Material der Gestaltung* 242
Das Kunstvideo: *Loops und Inszenierungen* 244
Found Footage: *Die Demontage des Hollywoodfilms* 246
Multiple Screen: *Parallele Projektionen* 248
Videoinstallation: *Invasion des Raumes durch das Bild* 250
Expanded Video: *Projektionen auf Objekte* 252
Live-Videoperformance: *Aktionen im Closed circuit* 254
Der auditive Raum: *Ein Miniaturkino* 256
Interaktives Video: *Ein Projekt für den virtuellen Raum* 258

Anhang

Liste der erwähnten Filme/FSK 259
Textquellenverzeichnis 261
Weiterführende Literatur 264
Bildquellenverzeichnis 266
Glossar: Fach- und Stilbegriffe, Fremdwörter, Personen 269
Internet-Hinweis 288