

Inhalt

Einleitung (<i>Gregor Pongratz</i>).....	5
---	---

Teil I

Ästhetisches Bilden mit Kunstfilmen

Bildungskonzept zur Interpretation ästhetisch anspruchsvoller Spielfilme...	19
--	----

1. Terminologische Abgrenzungen: Ästhetisches Bilden

und Kunstfilm (<i>Gregor Pongratz</i>).....	19
--	----

Ästhetisches ‚Wahrnehmen bilden‘ – Alltag, Kunst und kunsttheoretische Aspekte (<i>Gregor Pongratz</i>).....	22
--	----

Der Spielfilm als multimediales ästhetisches Medium (<i>Gregor Pongratz</i>).....	33
---	----

Der Kunstfilm: Bildungs-Maßstäbe, künstlerische Symbolik und Kunstfilm-Kategorien (<i>Gregor Pongratz</i>).....	45
---	----

Ästhetisches Bilden und Kunstfilm – Zusammenfassung (<i>Gregor Pongratz</i>)....	53
--	----

2. Ästhetisches Bilden durch symbolorientierte Interpretation

von Kunstfilmen (<i>Gregor Pongratz</i>).....	57
--	----

Ästhetisches Bilden in Anlehnung an Hartmut von Hentig (<i>Gregor Pongratz</i>)... 58	
---	--

- Kunst-Schönheit und ihre Wirkungen.....	59
---	----

- Ästhetisches Bilden als Ausbildung der aisthesis.....	66
---	----

Polyästhetische Erziehung und polyästhetische Wahrnehmung von Kunstfilmen (<i>Gregor Pongratz</i>).....	74
---	----

Künstlerische Symbolik im Spielfilm – Herleitung über Ernst Cassirers symbolische Formen (<i>Gregor Pongratz</i>).....	80
--	----

- Symbolische Form nach Ernst Cassirer und künstlerische Symbolik.....	81
--	----

- Ausprägungen künstlerischer Symbolik in Kunst und Kunstfilm.....	90
--	----

Ästhetisch orientierte Symbolinterpretation von Kunstfilmen – Zusammenfassung (<i>Gregor Pongratz</i>).....	98
---	----

3. Symbolorientierte Kunstfilm-Interpretation unter Berücksichtigung

relevanter filmtheoretischer Analyseansätze (<i>Gregor Pongratz</i>).....	103
--	-----

Überblick zu Filmebenen und Kategorien des Kunstfilms (<i>Gregor Pongratz</i>)..	104
--	-----

Grundbegriffe zur Analyse und Interpretation von Kunstfilmen (<i>Gregor Pongratz</i>).....	110
--	-----

Symbolorientierte Kunstfilminterpretation und ihre Ergänzung durch allgemeine und spezielle Filmtheorien (<i>Gregor Pongratz</i>).....	124
- Strukturalistisch orientierter Filmansatz.....	127
- Literaturhistorisch und filmhistorisch orientierter Filmansatz.....	133
- Soziologisch orientierter Filmansatz.....	135
- Psychologisch bzw. tiefenpsychologisch orientierter Filmansatz.....	139
- Philosophisch orientierter Filmansatz.....	144
Symbolorientierte Kunstfilm-Interpretation und filmtheoretische Ansätze – Zusammenfassung (<i>Gregor Pongratz</i>).....	151
4. Kriterien zur Interpretation von Kunstfilmen (<i>Gregor Pongratz</i>).....	155
Ästhetische Erfahrungsarten (<i>Gregor Pongratz</i>).....	155
Exkurs zur ästhetischen Erfahrung (<i>Nico Lindenthal</i>).....	163
Filmdramaturgie als systemisch-kompositorische Gestaltung (<i>Gregor Pongratz</i>).....	174
Kunstfilm-Richtungen und ihre filmerische Wirklichkeitsauffassung (<i>Gregor Pongratz</i>).....	181
- Die realistisch/kritische Kunstfilm-Richtung.....	181
- Die surrealistisch/psychedelische Kunstfilm-Richtung.....	187
- Die romantisch/atmosphärische Kunstfilm-Richtung.....	195
Interpretations-Kriterien von Kunstfilmen – Zusammenfassung (<i>Gregor Pongratz</i>).....	204
5. Kunstfilm-Richtungen – filmerisch ästhetische Wirklichkeitskonstruktionen am Beispiel von sechs Filmanalysen (<i>Gregor Pongratz</i>).....	211
Zur realistisch/kritischen Kunstfilm-Richtung/Wirklichkeitskonstruktion (<i>Gregor Pongratz</i>).....	212
- ‚Effi Briest‘ (DEU 1972-74) von Rainer Werner Fassbinder.....	213
- ‚Z‘ (FRA/ALG/GRE 1969) von Constantin Costa-Gavras.....	220
Zur surrealistisch/psychedelischen Kunstfilm-Richtung/ Wirklichkeitskonstruktion (<i>Gregor Pongratz</i>).....	228
- ‚Die fabelhafte Welt der Amélie‘ (FRA 2001) von Jean-Pierre Jeunet.....	228
- ‚American Beauty‘ (USA 1999) von Sam Mendes.....	238
Zur romantisch/atmosphärischen Kunstfilm-Richtung/ Wirklichkeitskonstruktion (<i>Gregor Pongratz</i>).....	250
- ‚Endstation Schafott‘ (ITA/FRA 1973) von José Giovanni.....	251
- ‚Cinema Paradiso‘ (ITA/FRA 1988) von Guiseppe Tornatore.....	259
Kunstfilm-Richtungen anhand von Filmanalysen – Zusammenfassung.....	269
(<i>Gregor Pongratz</i>)	

Teil II

Synopse von 500 Kunst- bzw. Spielfilmen	275
Auswahlkriterien der Synopse von Kunst- bzw. Spielfilmen	275
<i>(Gregor Pongratz; Thomas Schrödl)</i>	
Synopse von 500 Filmen <i>(Gregor Pongratz; Thomas Schrödl)</i>	281
- Liste von 300 ‚Kunstfilmen‘	281
- Liste von 100 Spielfilmen mit geringerem ästhetischen Anspruch als ‚Kunstfilme‘ - den ‚Grenzfilmen‘	312
- Liste von 100 bekannten Spielfilmen, die keine ‚Kunst- oder Grenzfilme‘ sind – den ‚Unterhaltungsfilmen‘	314

Teil III

Symbolorientierte Kunstfilm-Gestaltung durch Pädagogikstudierende <i>(siehe beiliegende CD-ROM)</i>	323
Transferbeispiele zur Kunstfilm-Interpretation – Einleitung <i>(Gregor Pongratz)</i>	323
Ästhetische Kriterien zur Kunstfilm-Gestaltung <i>(Gregor Pongratz)</i>	324
Künstlerische Symbolik mit konventioneller Tendenz: Beispielfilm ‚Pantarhei‘ (realistisch/kritische Orientierung) <i>(Gregor Pongratz)</i>	332
Künstlerische Symbolik mit innovativer Tendenz: Beispielfilm ‚Mentira‘ (romantisch/atmosphärische und surrealistisch/psychedelische Orientierung) <i>(Gregor Pongratz)</i>	339
Kurz-Film ‚Allein mit dem Strom‘ (romantisch/atmosphärische Orientierung) <i>(Christian Hoffeld; Nikolas Bleifuß; Marc Bilz)</i>	351
Kurz-Film ‚Erdbeermund – Morde aus seelischer Gespaltenheit‘ (surrealistisch/ psychedelische Orientierung) <i>(Martin Obert; Thomas Wahl)</i>	359
Vier Kunstfilm-Gestaltungen Pädagogik-Studierender - Zusammenfassung <i>(Gregor Pongratz)</i>	373
CD-ROM mit ‚Kunstfilm-Gestaltungen‘ von Pädagogikstudierenden: siehe am Ende des Buches	
Kurz-Film ‚Pantarhei‘ <i>(Jochen Dischinger; Jens Haberkorn; Karina Kannenberg; Elisa Schenk)</i>	
Kurz-Film ‚Mentira‘ <i>(Regina Cless; Isabell Kaufhold)</i>	
Kurz-Film ‚Allein mit dem Strom‘ <i>(Christian Hoffeld; Nikolas Bleifuß; Marc Bilz)</i>	
Kurz-Film ‚Erdbeermund – Morde aus seelischer Gespaltenheit‘ <i>(Martin Obert; Thomas Wahl)</i>	

Teil IV:

Kunstfilm-Analysen unter besonderer Berücksichtigung

der Filmmusik	379
Filmmusik und ihre dramaturgisch-symbolische Ausdruckskraft.....	379
(<i>Nico Lindenthal</i>)	
,„Jules und Jim“ (FRA 1962) von François Truffaut (<i>Nico Lindenthal</i>) romantisch/atmosphärische Kunstfilm-Richtung mit realistisch/kritischer Tendenz...	391
,„Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ (DEU 1975) von Volker Schlöndorff und Margarethe von Trotta (<i>Stephan Zöllner-Dressler</i> ; <i>Ulrike Bast</i>) realistisch/kritische Kunstfilm-Richtung.....	419
,„1900“ (ITA/FRA/DEU 1975-76) von Bernardo Bertolucci (<i>Thomas Schrödl</i>) realistisch/kritische Kunstfilm-Richtung mit romantisch/atmosphärischer Tendenz...	441
,„Der Stand der Dinge“ (DEU 1982) von Wim Wenders (<i>Gregor Pongratz</i>) surrealistisch/psychedelische Kunstfilm-Richtung mit realistisch/kritischer Tendenz....	471
,„Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ (USA 1987) von Philip Kaufmann (<i>Stephan Zöllner-Dressler</i>) romantisch/atmosphärische Kunstfilm-Richtung.....	491
,„Zeit des Erwachens“ (USA 1990) von Penny Marshall (<i>Nico Lindenthal</i>) romantisch/atmosphärische Kunstfilm-Richtung.....	511
,„Gladiator“ (USA 2000) von Ridley Scott (<i>Thomas Schrödl</i>) romantisch/atmosphärische Kunstfilm-Richtung.....	539
,„Die Manns“ (DEU 2001) von Heinrich Breloer (<i>Thomas Schrödl</i>) realistisch/kritische Kunstfilm-Richtung mit romantisch/atmosphärischer Tendenz.....	569
,„The Hours“ (USA 2002) von Stephen Daldry (<i>Nico Lindenthal</i>) surrealistisch/psychedelische Kunstfilm-Richtung mit romantisch/ atmosphärischer Tendenz.....	595

Teil V

Ästhetisches Bilden mit Filmen für alle – ,Didaktische

Filmwerkstatt‘ als ,Lern-DVD‘ (<i>Christoph Schmidt</i>).....	635
Theoretischer Hintergrund: Ästhetische Bildung für alle.....	635
Aufbau und Handhabung der Lern-DVD ,Didaktische Filmwerkstatt‘.....	655

Zusammenfassung: Bildung durch Filme (<i>Gregor Pongratz</i>).....	685
---	-----

Literaturverzeichnis	693
-----------------------------------	-----

Sachwort- und Personenverzeichnis (Auswahl)	717
--	-----

Anhang	723
---------------------	-----