1. Einleitung 1
1.1 Leben im Medienverbund 1
1.2 Die Notwendigkeit der Film- und Fernsehanalyse 2
1.3 Zielsetzungen der Film- und Fernsehanalyse 2
1.4 Danksagung 3

2. Gegenstandseingrenzungen: Film – Fernsehen – Audiovision 5
2.1 Medium und Kunst 6
2.1.1 Kunsttheorien als Vorbild für die Medientheorien 6
2.1.2 Medientheorien als Modell für die Gegenstandsbestimmung 7
2.2 Film und Fernsehen als Kommunikation 8
2.2.1 Das Modell der Massenkommunikation als Wirkungsmodell 8
2.2.2 Das Nutzungsmodell der Medien 9
2.2.3 Das Modell individueller Sinnkonstruktion 10
2.2.4 Modellbildung und Bezug zur Medienrealität 11
2.3 Öffentlichkeit – Film, Fernsehen, Video 12
2.3.1 Öffentlichkeit als Kommunikationsraum 12
2.3.2 Kino- und Fernsehöffentlichkeiten als Orte medialer Teilhabe 13
2.3.3 Neue Teilöffentlichkeiten durch Video, DVD und Internet 15
2.4 Medien als Manipulationsinstrument? 15
2.4.1 Der Vorwurf der Manipulation durch Medien 16
2.4.2 Intentionalität vs. Manipulation 17
2.5 Dispositive des Kinos und des Fernsehens 18
2.5.1 Das Dispositiv des Kinos 18
2.5.2 Das Dispositiv des Fernsehens 18
2.6 Apparat und Programm 20
2.6.1 Das Kinoprogramm 20
2.6.2 Das Fernsehprogramm 21
2.6.3 Flexibilisierung der Programmkonstruktionen und der Rezeptionsformen 22
2.7 Film und Fernsehen als Text und Erzählung 22

3. Methodische Aspekte 25
3.1 Erkenntnisorientierte Analyse 25
3.1.1 Reflexionsbewusstsein 25
3.1.2 Versprachlichung und Erkenntnisgewinn 26

3.1.3 Zielgerichtetheit der Analyse ... 27
3.2 Inhaltsanalyse oder Hermeneutik ... 29
3.2.1 Empirisch-sozialwissenschaftliches Vorgehen ... 29
3.2.2 Hermeneutisches Vorgehen ... 30
3.3 Zum Filmprotokoll ... 33

4. Zur Analyse des Visuellen ... 37
4.1 Das Bild ... 37
4.1.1 Das fotografische Bild ... 39
4.1.2 Das kinematografische Bild ... 40
4.1.3 Das televisuelle und digitale Bild ... 41
4.1.4 Transparenz und Opakheit der technischen Bilder ... 42
4.1.5 Schwarzweiß und Farbe in den Bildern ... 43
4.1.6 Bild und Rahmen ... 44
4.1.7 Format ... 45
4.1.8 Teil und Ganzes innerhalb des Bildformats ... 47
4.1.9 Komposition ... 48
4.2 Die Ordnung der Dinge im Bild und ihre Bewegung ... 49
4.2.1 Die Statik im Bild ... 50
4.2.2 Vom Bild zur Bilderfolge ... 50
4.3 Kategorien zur Beschreibung des filmischen Bildes ... 52
4.3.1 Der Kamerablick und der Zuschauerblick ... 52
4.3.2 Die Sichtbarkeit und das Fehlen der Kamera im Bild ... 53
4.3.3 Größe der Einstellung als Nähe-Distanz-Relation ... 54
4.3.4 Kameraperspektive ... 58
4.3.5 Bewegungen von Kamera und Objekt ... 59
4.3.6 Dynamik des Bewegungsflusses ... 64
4.3.7 Die Veränderung der Begriffe durch die Technik ... 65
4.4 Bildraum, Architektur und Licht ... 67
4.4.1 Der Einstellungsbildraum ... 67
4.4.2 Natur und gebauter Umraum ... 70
4.4.3 Architektur als Sujet im Film ... 73
4.4.4 Lichtgestaltung ... 75
4.4.5 Der narrative Bildraum ... 79
4.5 Elektronische Bildgewebe ... 81
4.5.1 Das Fernsehbild ... 82
4.5.2 Stanzbilder, elektronische Texturen, Bildgewebe ... 85

5. Zur Analyse des Auditiven ... 89
5.1 Ton/Sound ... 89
5.1.1 Bildraum/Hörraum ... 90
5.1.2 Synchronität ... 90
5.1.3 Geräusche ... 91
5.1.4 Musik ... 94
5.2 Sprache im Film ... 97
5.2.1 Sprache als Schrift im Film ... 98

5.2.2 Sprache als gesprochene Sprache im Film ... 99
5.2.3 Schrift und gesprochene Sprache im Film ... 99
5.3 Wort-Bild-Verbindungen ... 102

6. Zur Analyse des Narrativen ... 105
6.1 Erzählen und Darstellen ... 105
6.1.1 Mediale Narration ... 105
6.1.2 Story, Fabel, Thema ... 108
6.1.3 Bedeutungsschichten ... 110
6.1.4 Denotation und Konnotation ... 111
6.1.5 Gestaltete Abfolge ... 113
6.2 Dramaturgie ... 115
6.2.1 Einteilungen des Geschehens ... 115
6.2.2 Geschlossene und offene Form ... 116
6.2.3 Anfang und Ende ... 117
6.2.4 Figuren und Figurenkonstellation ... 121
6.3 Erzählstrategien ... 125
6.3.1 Point of view und Erzählsituation ... 126
6.3.2 Erzählzeit und erzählte Zeit ... 129
6.3.3 Gegenwart und Gleichzeitigkeit ... 135
6.4 Schnitt und Montage ... 139
6.4.1 Montage der Einstellungen ... 140
6.4.2 Montage der Sequenzen ... 141
6.4.3 Der unsichtbare Schnitt ... 143
6.4.4 Montage als Kollision ... 149
6.4.5 Montage des Autorenfilms ... 150
6.4.6 Montage im postklassischen Hollywood-Film ... 151
6.4.7 Montagestile – Filmstile ... 152
6.5 Bildmischung im Fernsehen – Transparenz des Televisuellen ... 153
6.5.1 Die Materialität elektronischer Bilder ... 155
6.5.2 Digitale Erweiterungen ... 156
6.6 Innere (interne) Montage ... 156
6.7 Dramaturgie, Erzählen und Montage als Einheit ... 159

7. Schauspielen und Darstellen in Film und Fernsehen ... 161
7.1 Die Präsenz des Darstellers ... 161
7.2 Produktion und Rezeption ... 162
7.2.1 Schauspielerische Produktion ... 162
7.2.2 Rezeption des Schauspielens ... 163
7.2.3 Unterspielen ... 164
7.3 Darstellungsstile im Film ... 165
7.3.1 Epochenspezifische Darstellungsstile ... 165
7.3.2 Zeitbezogene Rollentypen und Schlüsselfiguren ... 167
7.3.3 Grundprinzipien des filmischen Darstellens ... 167
7.3.4 Darsteller und Rolle ... 167
7.3.5 Sichtbarmachen des Unsichtbaren ... 170

7.4 Darstellen im Fernsehen ... 173
7.4.1 Zur historischen Entwicklung des Darstellens im Fernsehen .. 173
7.4.2 Differenzen des Spielens auf dem Bildschirm und auf der Leinwand ... 174
7.4.3 Schauspielen in den Serien und Alltagserfahrung ... 175
7.4.4 Die Bildschirmpersönlichkeit ... 176
7.4.5 Der Politdarsteller ... 178

8. Dokumentation – Fiktion ... 181
8.1 Der Streit um den Eingriff in die Wirklichkeit ... 182
8.2 Inszenierung – die ästhetische Organisation des Materials ... 183
8.3 Strategien des Dokumentarischen ... 184
8.4 Dokumentarfilm – Feature – Dokumentation ... 186
8.5 Dokumentarisch-fiktionale Mischformen ... 187

9. Mediale Grenzübergänge: Kinofilm – Fernsehfilm – Fernsehspiel ... 191
9.1 Differenz und Gemeinsamkeit von Kinofilm und Fernsehfilm ... 191
9.2 Film-Fernseh-Koproduktion ... 193

10. Fernsehdominante Formen ... 195
10.1 Die Serie ... 195
10.1.1 Serien im Kino und im Fernsehen ... 195
10.1.2 Grundformen des seriellen Erzählens ... 196
10.1.3 Historizität der seriellen Formen ... 198
10.2 Spielshow – Game Show ... 198
10.2.1 Der Spielbegriff der Unterhaltung ... 198
10.2.2 Interaktive Spielformen ... 199

11. Werk, Genre, Gattung; Format und Programm ... 201
11.1 Œuvre ... 201
11.2 Genre ... 203
11.3 Das Format ... 205
11.4 Die Gattung ... 206
11.5 Programm ... 207
11.5.1 Das Programm als große Erzählung ... 208
11.5.2 Programmverbindungen ... 209

12. Entgrenzung und Verfestigung ... 211

13. Anhang ... 215
13.1 Literaturverzeichnis ... 215
13.2 Sachregister ... 231
13.3 Filmtitelregister ... 241