

Inhalt

Vorwort 8

1. Film als Kunst 15

Das Wesen der Kunst 16

Wie man Kunst betrachten kann 22

Das Spektrum der Abstraktion 22

Formen des Diskurses 25

Die Produktionsbeziehungen 26

Film, Aufzeichnung und die anderen Künste 37

Film, Fotografie und Malerei 37

Film und Roman 45

Film und Theater 49

Film und Musik 53

Film und die Umwelt-Künste 58

Die Struktur der Kunst 61

2. Filmtechnik: Bild und Ton 65

Kunst und Technik 66

Die Bildtechnik 67

Die Tontechnik 71

Das Objektiv 75

Die Kamera 86

Das Filmmaterial 99

Negative, Kopien und Generationen 100

Bildformat 103

Filmkorn, Filmformate, Filmempfindlichkeit 109

Farbe, Kontrast und Tonwert 113

Der Filmton 122

Post-Production 127

Filmschnitt	129
Tonmischung	131
Spezialeffekte und Trickaufnahmen	134
Optische Effekte und das Labor	141
Video und Film	143
Die Projektion	146

3. Filmsprache: Zeichen und Syntax 151

Zeichen	152
<i>Die Physiologie der Wahrnehmung</i>	156
<i>Denotative und konnotative Bedeutung</i>	162
Syntax	176
<i>Codes</i>	180
<i>Mise en Scène</i>	185
Der Ton	215
Die Montage	218

4. Filmgeschichte: Ein Überblick 229

Kino: Die Ökonomie	235
Film: Die Politik	261
Cinéma: Die Ästhetik	285
<i>Das Entstehen einer Kunst: Lumière gegen Méliès</i>	285
<i>Der Stummfilm: Realismus gegen Expressionismus</i>	293
<i>Hollywood und Europa: Genre gegen Auteur</i>	301
<i>Neorealismus und die Folgen: Hollywood gegen die Welt</i>	314
<i>Die Nouvelle Vague und das neue Kino: Kommunikation vor Unterhaltung</i>	331
<i>Die Achtziger und danach: Demokratie und Technologie – das Ende des Films</i>	380

5. Filmtheorie: Form und Funktion 411

Der Dichter und der Philosoph: Lindsay und Münsterberg	417
Expressionismus und Realismus: Arnheim und Kracauer	421
Montage: Pudovkin, Eisenstein, Balázs und der Formalismus	428
Mise en Scène: Neorealismus, Bazin und Godard	435
Der Film spricht und handelt: Metz und die zeitgenössische Theorie	445

6. Die Medien: Film im Kontext der Kommunikation 455

Printmedien und elektronische Medien	459
Die Technologie der mechanischen und elektronischen Medien	468

Radio und Schallplatten 487

TV: Kunst und Kommerz 491

TV: Die virtuelle Familie 510

7. Multimedia 519

Die digitale Revolution 522

Der Mythos Multimedia 536

Der Mythos der virtuellen Realität 545

Der Mythos des Cyberspace 552

Was tun? 559

Anhang I: Chronik 565

Anhang II: Lektüre zum Film 601

Anhang III: Register 671

Register der Filmtitel 672

Personenregister 686