

Inhaltsverzeichnis

Danksagung	5
------------------	---

Einleitung

1. Wandlungsmomente – Funktionen des Erzählens	11
1.1 Charakterliche Wandlung im Spielfilm	13
1.2 Forschungsperspektiven zu filmischer Narration und Figuren	15
1.2.1 Forschungsfokus Erzählung: Kernthemen, Gesellschaft und Kultur, Philosophie und Psychologie	16
1.2.2 Forschungsfokus Filmfigur: Rollen und Typen, Figur und Gerne, Werkstudien, Figur und Bewusstsein	17
1.2.3 Forschungsfokus Filmpraxis: Drehbuchschreiben, Modelle und Typologien zur Figurenkonstruktion, Praxismodelle zur Filmwirkung	18
1.2.4 Forschungsfokus Psychologie: visuell-szenische Imagination	22
1.3 Neues filmwissenschaftliches Forschungsdesign – Voraussetzungen, Erfordernisse, Orientierung	23
1.4 Filmische Darstellung charakterlicher Wandlung - zentrale Forschungsfrage und Arbeitshypothesen	26

Teil I Theorie und Methodik

2. Theorie der Prozesshaftigkeit Teil I: Begriffe der Erzähltheorie	31
2.1 Definition Prozesshaftigkeit: formale Gestaltungsprinzipien und Dominanten	32
2.2 Prozesshaftigkeit erzählerischer Ordnungsprinzipien	34
2.3 Prozesshaftigkeit narrativer Transformation	42
2.4 Prozessstrukturen narrativer Transmission	45
2.5 Prozesshaftigkeit als Begriff im PKS-Modell	55
2.6 Visuelle Prozesshaftigkeit gegenständlicher Bildinhalte.....	58
3. Theorie der Prozesshaftigkeit Teil II: Begriffe aus Theorien zur fiktiven Figur ..	61
3.1 Prozesshaftigkeit im Figurenprogramm	62
3.2 Hauptfigur: Prozesshaftigkeit in Rollenprofil, Konstruktion und Inszenierung .	66

3.3 Hauptfigur: Prozesshaftigkeit in Charakterprofil, Emotionsstrukturen und Affektinszenierung	70
3.4 Analyseperspektive des PKS-Modells: Prozesshaftigkeit in der Figurenkonstruktion	79

Teil II Filmanalyse und Ergebnisse

4. Gesamtmodell: Forschungsdesign und Analyseraster	85
4.1 Sequenzauswahl für die Filmanalysen	90
4.2 Kurzsynopsen der Filme	93
4.2.1 Geschichten der Reifung	93
4.2.2 Geschichten des Scheiterns	95
5. Visualisierung charakterlicher Wandlung im Gesamtverlauf der Narration	101
5.1 Handlungsverlauf und <i>cause-effect chain</i>	101
5.2 Hierarchie von <i>kernels</i> und <i>satellites</i>	104
5.3 Etablierung von <i>goals</i> und ihre Veränderung.....	114
5.4 Funktionen von <i>initiating events</i> und <i>complicating actions</i>	120
5.5 Aufteilung der erzählerischen Inhalte auf <i>story</i> und <i>plot</i>	130
5.6 Funktionen der filmischen Darstellung von Zeitfluss und Zeitmanipulation .	133
5.7 Prozesse charakterlicher Wandlung: Erzählverlauf und Retrospektive	145
5.8 Zentrale <i>Motif</i> -Reihen: Handlungsarten und Schauplätze	152
5.9 Strukturen der Narration: Reihungen, Doppelungen und Trilogien	161
5.10 Transformationen des <i>initial terms</i>	184
6. Visualisierung charakterlicher Wandlung in ausgewählten Sequenzen der Narration	197
6.1 Strategien der <i>narrative transmission (discourse)</i>	199
6.2 Präsentationsmodi der <i>levels of narration</i>	199
6.3 Duktus der Wissensgabe	219
6.4 Subjektive Blickperspektive (<i>Point of View</i>) als Erzählstrategie	225
6.5 PKS-Modell: Darstellung der charakterlichen Wandlung durch Gestaltungselemente und –muster auf den drei filmischen Strukturebenen ..	230
6.5.1 Kontraste und Bezugssysteme zwischen den Strukturebenen	232
6.5.2 Verschiebungsdynamiken zwischen den drei Strukturebenen	238
6.5.3 Innovationspotenzial der filmischen Erzählungen	240
6.5.4 Vergleich: zentrale <i>Motif</i> -Reihen und Strukturprofile (PKS-Modell)	242
7. Visualisierung charakterlicher Wandlung durch prozesshafte Gestaltungsmuster im filmischen Bild (Raum, Gegenstand, Figur)	245
7.1 Prozesshafte Strukturen der Raumkonstruktion	246
7.2 Visuelle Gestaltungsmuster im Szenenbilder	249

7.3 Veränderungen von Kostüm und Maske der Hauptfigur	255
7.4 Prozesshafte Gestaltung der Körpersprache (Hauptfigur)	263
7.5 Visuelle Bezüge zwischen Kostüm, Maske, Mimik und Körpersprache (alle Figuren)	266
7.6 Visuell-prozesshafte Veränderung zentraler Gegenstände	272
7.7 Kameraarbeit: Prozesshafte Veränderungen in der Bildgestaltung	279
8. Visualisierung charakterlicher Wandlung durch Prozesshaftigkeit in der Figurenkonstruktion	285
8.1 Prozesshaftigkeit im Profil der Handlungsrollen (Hauptfigur)	286
8.2 Bezüge zwischen sozial- und genrebedingt typisierten Handlungsrollen ...	288
8.3 Schematisierte Interaktionsstrukturen der Handlungsrollen und Inszenierung des Figurenverhaltens	290
8.4 Veränderungsmuster in den Emotionsstrukturen der Handlungsrollen ...	296
8.5 Prozesshaftigkeit in Bezügen zwischen Handlungsrollen (Hauptfigur und Nebenfiguren)	302
8.6 Visuelle Inszenierung von Wandlungsdynamik durch Emotion und Affekt in Mimik und Gestik	308
8.7 Dynamik im Zentrum der list of traits – Veränderung der Konstellationen konflikthafter traits	311
Teil III Diskussion: Analyseergebnisse und Arbeitshypothesen	317
9. Visualisierungsmuster charakterlicher Wandlung – zwischen zwei idealtypischen Inszenierungsweisen	318
9.1 Figur und Figureninszenierung	320
9.1.1 Prozesshafte Veränderung in der körperlichen Erscheinung der Figur ...	322
9.1.2 Dynamik der Bezüge zwischen Gestaltungsstrukturen im filmischen Bild (Raum, Gegenstand, Figur)	324
9.1.3 Prozesshafte Inszenierung szenischen Verhaltens und interpersoneller Handlungen	326
9.2 Bildgestaltung in der Kameraarbeit und Formen der Wissensgabe	333
9.3 Gestaltungsmuster der Narration	339
9.3.1 Zeitdarstellung und formale Ordnungsprinzipien	339
9.3.2 Kausale und hierarchische Ordnungsstrukturen in der Narration	344
10. Visualisierungsmuster charakterlicher Wandlung – Phänomen Prozesshaftigkeit	349
10.1 Verschiedene Formen der Prozesshaftigkeit	350
10.2 Gestaltungsstrukturen mit hohem Maß an Prozesshaftigkeit	352
10.3 Gestaltungsstrukturen ohne deutliche Prozesshaftigkeit	356

11. Visualisierungsmuster charakterlicher Wandlung – Unterschiede zwischen Reifung und Scheitern	361
11.1 Menge der eingesetzten Gestaltungsmuster	361
11.2 Gestaltungsmuster – jeweils spezifisch für Reifung oder Scheitern	365
11.3 Art und Maß der Prozesshaftigkeit in Gestaltungsstrukturen beider Themen (Reifung und Scheitern)	366
11.4 Visuellen Auffälligkeit, strukturellen Prägnanz und Komplexität – Unterschiede in den Gestaltungsstrukturen von Reifung und Scheitern ...	368
11.5 Reifung und Scheitern - Unterschiede in Inhalt und filmischer Visualisierung	369

Teil IV Conclusio **373**

12. Typologie, Theoriebildung und Ausblick	373
12.1 Typologie: Filmische Bilder der Wandlung	373
12.1.1 Generelle Gestaltungsprinzipien und strukturelle Eigenheiten in beiden Filmgruppen (Reifung und Scheitern)	374
12.1.2 Generelle strukturelle Unterschiede zwischen Reifung und Scheitern	377
12.1.3 Bilder der Wandlung: Typologie filmischer Mittel bei der Visualisierung von Reifung und Scheitern	379
12.1.4 Bilder der Wandlung: Typologie filmischer Mittel - jeweils spezifisch für Reifung und Scheitern	385
12.2 Theoriebildung	390
12.2.1 Grundlegende Definitionen: Theorie der Prozesshaftigkeit filmischer Gestaltung	390
12.2.2 Neue Begriffe und definitorische Ergänzungen verschiedener Theoriemodelle	397
12.3 Ausblick	408

Teil V Anhang

Filmliste	415
Literatur	418