

Inhalt

Einleitung 9

- Vorhaben, Prämissen und Methodik 9
- Medientechnische Hinweise 13
- Danksagung 14

Teil I:

Grundlagen und interdisziplinäre Umgebung 15

1. Dramaturgie und Musik 17

- I.1 Dramaturgie 17
 - I.1.1 Begriffsbestimmung Dramaturgie 17
 - I.1.2 Filmdramaturgie 27
 - I.1.3 Explizite Dramaturgie 42
 - I.1.4 Implizite Dramaturgie 44
 - I.1.5 Narratologie, *narration* und Filmdramaturgie 49
 - I.1.6 Die »Fabel« (*mythos, story*) 68
 - I.1.7 Das Fabel-Sujet-Begriffspaar 78
- I.2 Musikästhetische Perspektiven auf Musik und Erzählen 85
 - I.2.1 »Absolute« und autonome Musik als musikalische Poesie 86
 - I.2.2 Programmmusik oder Ideenkunstwerk? 94
 - I.2.3 Narrative Metaphern und Formmodelle für Musik 98
- I.3 Zusammenfassung Kapitel I 109

2. Ästhetik und Affekt 114

- 2.1 Filmästhetische Überlegungen zur Einheit von Klang und Bild 115
 - 2.1.1 Die äußeren Bedingungen zur Wahrnehmung der auditiven Schicht 115
 - 2.1.2 Prozessualität und Räumlichkeit von Bild und Musik 116
 - 2.1.3 Filmische Montage 118
 - 2.1.4 Rezeptionsästhetische Modellvorstellungen zu Musik im Film 124
- 2.2 Einfühlung und Distanz 126
 - 2.2.1 Brechts Kritik der Einfühlung 127
 - 2.2.2 Strategien der Subjektivierung 130
 - 2.2.3 Ernste und komische Effekte der Verfremdung 134

- 2.3 Filmmusik und Emotion 138
 - 2.3.1 Thesen zur emotiven Wirkung von Filmmusik 138
 - 2.3.2 Musik, Affekt und musikalischer Gestus 143
 - 2.3.3 »Psychische Erholung« durch fiktive Lösungen 148
 - 2.3.4 Einfühlung und Kontemplation als doppelte Basis der Affekte 153
 - 2.3.5 Mitaffekt und Eigenaffekt 154
- 2.4 Zusammenfassung Kapitel 2 159

3. Musikdramaturgie und Film 164

- 3.1 Praxisorientierte und theoretische Ansätze 164
- 3.2 Abgrenzung zur Musiktheater-Dramaturgie 177
- 3.3 Zusammenfassung konkreter Aspekte der Musikdramaturgie im Film 182

Teil II:

Methoden und Anwendung der musikdramaturgischen Analyse 189

4. Filmmusik und Analyse 191

- 4.1. Vorüberlegungen zum Themenbereich Filmmusik und Analyse 191
- 4.2 Kritik der Modelle und Kataloge filmmusikalischer Funktionen 193
- 4.3 Möglichkeiten und Grenzen der musikalischen Analyse von Filmmusik 200
 - 4.3.1 Filmmusikalische Topologien 201
 - 4.3.2 Musikalischer Ausdruck des Filmthemas und Einfluss auf narrative Strukturelemente 206
 - 4.3.3 Grenzen der musikalischen Analyse 208
- 4.4 Fabelzusammenhang der Filmmusik 210
 - 4.4.1 Definition Fabelzusammenhang der Filmmusik 211
 - 4.4.2 Thesen zum Fabelzusammenhang der Filmmusik 215
 - 4.4.3 Aristotelische Fabel und geschlossene Form 221
 - 4.4.4 Heldenreise 224
 - 4.4.5 Analytische Fabel 232
 - 4.4.6 Episierende Fabel 235
 - 4.4.7 Offene (dedramatisierte, sujetlose, episodische) Fabeltypen 240

4.5	Sujetbezug der Filmmusik	250
4.5.1	Thesen zum Sujetbezug der Filmmusik	251
4.5.2	Sujetbezug und narrative Funktionen	252
4.5.3	Das Zusammenwirken von Sujetbezug und Fabelzusammenhang	254
4.6	Die dramaturgische Dimension von Musik-Bild-Kopplungen	261
4.6.1	Klangperspektive	263
4.6.2	Extension	265
4.6.3	Synchrese	267
4.6.4	<i>valeur ajoutée</i>	268
4.6.5	Audiovisueller Kontrapunkt (»Kontrastierende Vertikalmontage« nach Eisenstein)	272
4.6.6	Sich bestätigende Beziehungen (Affirmation)	276
4.6.7	Sich ergänzende Beziehungen (»Dramaturgischer Kontrapunkt« nach Adorno/Eisler)	279
4.6.8	Filmmusikalisches Leitmotiv	283
4.6.9	Affirmation und Kontrapunkt als dramaturgisch vermittelte Beziehungen	295
4.7	Die auditiven Gestaltungs- und Wahrnehmungsebenen	298
4.7.1	Instrumentarium zur Analyse der auditiven Schicht	298
4.7.2	Erste und zweite auditive Ebene als kategoriales Gerüst	306
4.7.3	Mittelbarer auditiver Darstellungs- und Wahrnehmungsraum (mittelbare Ebene)	318
4.7.4	Modell der auditiven Ebenen	325
4.8	Zusammenfassung Kapitel 4	342
5.	Zusammenfassung und Ausblick	350
6.	Anhang	369
6.1	Verzeichnis der Filme	369
6.2	Verzeichnis der Abbildungen und Noten	373
6.3	Verzeichnis der Personen	374
6.4	Verzeichnis der Musikstücke und literarischen Werke	378
6.5	Internetquellen	380
6.6	Literaturverzeichnis	381
6.7	Glossar	395