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 132
Optische Effekte und das Labor 140
Video und Film 143
Die Projektion 146

3. Filmsprache: Zeichen und Syntax 151
Zeichen 152
Die Physiologie der Wahrnehmung 156
Denotative und konnotative Bedeutung 162
Syntax 176
Codes 180
Mise en Scène 185
Der Ton 215
Die Montage 218

4. Filmgeschichte: Ein Überblick 229
Kino: Die Ökonomie 235
Film: Die Politik 259
Cinéma: Die Ästhetik 282
Das Entstehen einer Kunst: Lumière gegen Méliès 282
Der Stummfilm: Realismus gegen Expressionismus 290
Hollywood und Europa: Genre gegen Auteur 298
Neorealismus und die Folgen: Hollywood gegen die Welt 310
Die Nouvelle Vague und das neue Kino: Kommunikation vor Unterhaltung 328
Die Achtziger und danach: Demokratie und Technologie – das Ende des Films 376

5. Filmtheorie: Form und Funktion 399
Der Dichter und der Philosoph: Lindsay und Münsterberg 405
Expressionismus und Realismus: Arnheim und Kracauer 409
Montage: Pudovkin, Eisenstein, Balázs und der Formalismus 416
Mise en Scène: Neorealismus, Bazin und Godard 423
Der Film spricht und handelt: Metz und die zeitgenössische Theorie 433

6. Die Medien: Film im Kontext der Kommunikation 443
Printmedien und elektronische Medien 447
Die Technologie der mechanischen und elektronischen Medien 456

Radio und Schallplatten 475
Fernsehen und Video 479
TV: Kunst und Kommerz 481
TV: Die virtuelle Familie 486

7. Multimedia 495
Die digitale Revolution 498
Der Mythos Multimedia 512
Der Mythos der virtuellen Realität 522
Der Mythos des Cyberspace 529
Was tun? 534

Anhang I: Fachbegriffe 539

Anhang II: Lektüre zum Film 583

Anhang III: Register 637
Register der Filmtitel 638
Personenregister 651