

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	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