

Über den Autor:
Stefan Munaretto wurde 1955 geboren. Er unterrichtet Deutsch und Englisch an einem Gymnasium in Braunschweig und lebt mit seiner Familie in Wolfenbüttel. Als Autor von Interpretationen und Lernhilfen zur Literatur und zum Film hat er mehrere Artikel und Bücher veröffentlicht.

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu § 52 a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne solche Einwilligung eingescannt oder gespeichert und in ein Netzwerk eingestellt werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen.

N 20 866

3. Auflage 2012
ISBN: 978-3-8044-1579-9
© 2007 by C. Bange Verlag, 96142 Hollfeld
Alle Rechte vorbehalten!
Lektorat: Michael Banse, Leipzig
Umschlagfoto: Lichtburg Essen – Essener Filmkunsttheater
© Art & Weise Film/Hanns-Peter Hüster
Filmfotos: © Cinetext Bildarchiv
Illustrationen: Sven Palmowski, El Prat de Llobregat
Herstellung: imprint, Zusmarshausen
Druck und Weiterverarbeitung: Finidr, s. r. o., Český Těšín

Wpisano do Księgi Akcesji
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
- Biblioteka Austriacka
pl. Piłsudskiego 5, 45-706 Opole
tel./fax 077/ 474 70 85, www.wbp.opole.pl/austriacka
Akc. 102, Nr. 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Inhalt

1 Dramaturgie	6
1.1 Die Handlung als organisches Ganzes	8
1.2 Aktionsbereiche	9
1.3 Dreiaktiger Aufbau	9
1.4 Spannung	11
1.5 Offene Formen des Erzählens	12
1.6 Filmbeispiele: Alles auf Zucker/Lost in Translation	14
2 Der Erzähler	19
2.1 Objektive Kamera	20
2.2 Subjektive Kamera	22
2.3 Voice-over	23
2.4 Blicke	25
2.5 Zeitstruktur	26
2.6 Filmbeispiel: Die fabelhafte Welt der Amélie	28
3 Montage	32
3.1 Montagetypen	33
3.2 Der unsichtbare Schnitt	34
3.3 Filmbeispiel: Die fabelhafte Welt der Amélie	38
4 Bildgestaltung	42
4.1 Einstellungsgrößen	44
4.2 Kamerawinkel	44
4.3 Kamerabewegungen	47
4.4 Bildkomposition	48
4.5 Licht	50
4.6 Schärfentiefe	51
4.7 Filmbeispiel: Whale Rider	52
5 Produktionsdesign	55
5.1 Aufgaben des Design	56
5.2 Kontraste als Gestaltungsmittel	58
5.3 Elemente des Design	59
5.4 Filmbeispiel: Brokeback Mountain	63
6 Schauspiel	66
6.1 Einfühlung und Verfremdung	66
6.2 Non-verbale Kommunikation	68
6.3 Einschränkung der Einfühlung	70
6.4 Filmbeispiel: Brokeback Mountain	72

7 Ton	76
7.1 Sprache	78
7.2 Geräusche und Soundeffekte	79
7.3 Musik	80
Filmfotos	I–XII
7.4 Filmbeispiel: Die Truman Show	81
8 Genre	85
8.1 Genres im Wandel	86
8.2 Die soziale Funktion von Genres	87
8.3 Genres als moderne Mythen	89
8.4 Anspruch und Trivialität	90
8.5 Filmbeispiel: Brokeback Mountain	91
9 Realität und Illusion	98
9.1 Der Realitätseffekt	99
9.2 Alternativen zum Illusionskino	102
9.2.1 Unzuverlässiges Erzählen	102
Filmbeispiel: Caché	104
9.2.2 Polyperspektivisches Erzählen	105
Filmbeispiel: L. A. Crash	107
9.2.3 Realismus	107
Filmbeispiel: Das Fest	109
10 Analyse unter Einbeziehung der Entstehungsbedingungen von Film (Kontexte)	113
10.1 Produktionsbezogene Ansätze	113
10.2 Soziohistorische Ansätze	117
10.3 Zuschauerbezogene Ansätze (Rezeption)	120
10.4 Intertextualität: Film, Literatur, Musik, Kunst	122
10.5 Weitere Ansätze der Filmanalyse	124
11 Filmregister	131
12 Glossar	136
13 Literaturempfehlungen	143
Bildquellen	144
Schema: Aspekte der Filmanalyse	Umschlaginnenseite

Legende

A Aktivität

i Info

* Begriff im Glossar erläutert

► Querverweis

Fotos zu den ausgewählten Filmen finden Sie ab S. 80

Vorwort

Dieses Buch soll eine allgemeine Einführung in die Analyse von Spielfilmen sein. Es hat sein Ziel erreicht, wenn der Leser am Ende nicht nur seine Kenntnisse erweitert hat, sondern auch versteht, weshalb die methodisch bewusste Untersuchung von Filmen nützlich ist. Warum soll man etwas analysieren, das man am liebsten einfach genießen und spontan begreifen möchte? Es ist schließlich auch anstrengend, weil man dabei seine oft sehr passive Rolle als Zuschauer aufgeben und Distanz zum Film herstellen, sich eine Szene eventuell auch fünfmal ansehen muss.

Die wichtigste Antwort darauf lautet, dass Filme eben nicht nur zur Unterhaltung da sind, sondern dass viele ganz wesentlich dabei helfen, die Welt kennenzulernen und zu verstehen. Es gibt allerdings auch Filme, welche das Publikum mit ihrer Bilderflut überwältigen und ihm nicht die Gelegenheit bieten, die eigene Fantasie ins Spiel zu bringen. Beide Varianten machen es sinnvoll, Einblicke in die **handwerklichen und künstlerischen Grundlagen des Mediums** zu **erwerben**. Man gelangt dadurch über den Zustand hinaus, in dem man an Filme immer oder ausschließlich nur unter dem Gesichtspunkt der Handlung herangeht. Der Genuss ist oft sogar größer, wenn man weiß, wie Filme „gemacht“ sind, und dass kleine Änderungen bei der Montage, der Beleuchtung oder dem Ton erhebliche Konsequenzen für die Wirkung und Aussage haben können. Es kann eben tatsächlich Spaß machen, eine gelungene Szene mehrmals zu betrachten, weil es sehr viel dabei zu entdecken gibt. Nicht zuletzt erleichtert das Verständnis für die Mittel der Filmgestaltung auch Versuche, mit Hilfe von Videokameras und Camcordern eigene kleine Filme zu produzieren. Die Anschaffung der notwendigen Ausstattung, um selbst Szenen zu drehen, das Material zu schneiden usw., ist heutzutage nicht nur für Profis erschwinglich.

Was **Filmanalyse** ist, soll in diesem Buch möglichst anschaulich erläutert werden. Dabei wurde bei der Auswahl der Beispiele ein möglichst breites Spektrum berücksichtigt. Neben **Autorenfilmen** mit hohem Anspruch sind auch populäre **Genrefilme** betroffen. Für die Arbeit mit dem Band ist es sicher nützlich, wenn man einige der ausführlicher behandelten Filme wie *Brokeback Mountain* und *Die fabelhafte Welt der Amélie* kennt. Es geht jedoch nicht um die Untersuchung eines bestimmten Films. Jedes Werk wurde unter den **Analysegesichtspunkten** herangezogen, zu deren Erläuterung es ergiebig schien. Natürlich wird man aber jedem Film nur vollständig gerecht, wenn man ihn in der Zusammenschau aller Aspekte beurteilt.