

James Monaco

Film verstehen

**Kunst, Technik, Sprache, Geschichte und Theorie
des Films und der Neuen Medien
Mit einer Einführung in Multimedia**

**Deutsche Fassung herausgegeben
von Hans-Michael Bock**

Mit Grafiken von David Lindroth
Übersetzt von Brigitte Westermeier,
Robert Wohleben und Hans-Michael Bock
Redaktionelle Mitarbeit: Olaf Brill

Rowohlt Taschenbuch Verlag

Inhalt

Einleitung- J,

Vorwort—13-,

I. Film-als-Kunst-17.,

Das Wesen der Kunst 18

Wie man Kunst betrachten kann 25

Das Spektrum der Abstraktion 25

Formen des Diskurses 27

Die Produktionsbeziehungen 29

Film, Aufzeichnung und die anderen Künste 40

Film, Fotografie und Malerei 40

Film und Roman 48

Film und Theater 52

Film und Musik 56

Film und die Umwelt-Künste 61

Die Struktur der Kunst 65

2. Filmtechnik: Bild und Ton -69

Kunst und Technik 70

Die Bildtechnik 71

Die Tontechnik 75

Das Objektiv 79 ,

Die Kamera 90

Das Filmmaterial 104

Negative, Kopien und Generationen 105

Bildformat 108

Filmkorn, Filmformate, Filmempfindlichkeit 114

Farbe, Kontrast und Tonwert 118

Der Filmton	127
Post-Production	132
<i>Filmschnitt</i>	134
<i>Tonmischung</i>	137
<i>Spezialeffekte und Trickaufnahmen</i>	139
<i>Optische Effekte und das Labor</i>	147
Video und Film	149
Die Projektion	152
<i>Digitale Wendepunkte</i>	156

3. Filmsprache; Zeichen und Syntax im SL 161

Zeichen	162
<i>Die Physiologie der Wahrnehmung</i>	166
<i>Denotative und konnotative Bedeutung</i>	172
Syntax	186
<i>Codes</i>	190
<i>Mise en Scene</i>	197
Der Ton	228
Die Montage	232

Kino: Die Ökonomie 249

Film: Die Politik 280

Cinema: Die Ästhetik 308

Das Entstehen einer Kunst: Lumiere gegen Melies 308

Der Stummfilm: Realismus gegen Expressionismus 316

Hollywood und Europa: Genre gegen Auteur 325

Neorealismus und die Folgen: Hollywood gegen die Welt 337

Die Nouvelle Vague und das neue Kino: Kommunikation vor Unterhaltung 356

Die postmoderne Fortsetzung:

Demokratie und Technologie - das Ende des Films 412

Über das Kino hinaus: Metafiktion und Metarealität 449

Der Dichter und der Philosoph: Lindsay und Münsterberg 467

Expressionismus und Realismus: Arnheim und Kracauer 471

Montage: Pudovkin, Eisenstein, Balázs und der Formalismus 478

Mise en Scene: Neorealismus, Bazin und Godard 486

Der Film spricht und handelt: Metz und die zeitgenössische Theorie 498

Printmedien und elektronische Medien 513
Die Technologie der mechanischen und elektronischen Medien 524
Radio und Schallplatten 544
TV: Kunst und Kommerz 548
TV: Die virtuelle Familie 572

Vom analogen zum digitalen Zeitalter 582
Der Mythos Multimedia 598
Der Mythos der virtuellen Realität 611
Der Mythos des Cyberspace 622
Die Mediasphäre 629

Register der Filmtitel 774
Personenregister 800