Knut Hickethier

Film- und Fernsehanalyse

5., aktualisierte und erweiterte Auflage

Mit 26 Abbildungen

Verlag J. B. Metzler Stuttgart • Weimar

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 1
1.1 Leben im Medienverbund 1
1.2 Die Notwendigkeit der Film- und Fernsehanalyse 2
1.3 Zielsetzungen der Film- und Fernsehanalyse 2
1.4 Danksagung 3

2. Gegenstandseingrenzungen: Film - Fernsehen - Audiovision 5
2.1 Medium und Kunst 6
2.1.1 Kunsttheorien als Vorbild für die Medientheorien 6
2.1.2 Medientheorien als Modell für die Gegenstandsbestimmung 7
2.2 Film und Fernsehen als Kommunikation 8
2.2.1 Das Modell der Massenkommunikation als Wirkungsmodell 8
2.2.2 Das Nutzungsmodell der Medien 9
2.2.3 Das Modell individueller Sinnkonstruktion 10
2.2.4 Modellbildung und Bezug zur Medienrealität 11
2.3 Öffentlichkeit - Film, Fernsehen, Video 12
2.3.1 Öffentlichkeit als Kommunikationsraum 12
2.3.2 Kino- und Fernsehöffentlichkeiten als Orte medialer Teilhabe 13
2.3.3 Neue Teilöffentlichkeiten durch Video, DVD und Internet .. 15
2.4 Medien als Manipulationsinstrument? 16
2.4.1 Der Vorwurf der Manipulation durch Medien 17
2.4.2 Intentionalität vs. Manipulation 18
2.5 Dispositive des Kinos und des Fernsehens 19
2.5.1 Das Dispositiv des Kinos 19
2.5.2 Das Dispositiv des Fernsehens 19
2.5.3 Das Dispositiv des Internets 21
2.6 Apparat und Programm 22
2.6.1 Das Kinoprogramm 22
2.6.2 Das Fernsehprogramm 23
2.6.3 Flexibilisierung der Programmkonstruktionen und der Rezeptionsformen 24
2.7 Film und Fernsehen als Text und Erzählung 24

3. Methodische Aspekte 27
3.1 Erkenntnisorientierte Analyse 27
3.1.1 Reflexionsbewusstsein 27

3.1.2 Versprachlichung und Erkenntnisgewinn 28
3.1.3 Zielgerichtetheit der Analyse 29
3.2 Inhaltsanalyse oder Hermeneutik 31
3.2.1 Empirisch-sozialwissenschaftliches Vorgehen 31
3.2.2 Hermeneutisches Vorgehen 32
3.3 Zum Filmprotokoll 35

4. Zur Analyse des Visuellen 39
4.1 Das Bild 39
4.1.1 Das fotografische Bild 41
4.1.2 Das kinematografische Bild . . . . . j!2
4.1.3 Das televisuelle und digitale Bild 43
4.1.4 Transparenz und Opakheit der technischen Bilder 44
4.1.5 Schwarzweiß und Farbe in den Bildern 45
4.1.6 Bild und Rahmen 46
4.1.7 Format 47
4.1.8 Teil und Ganzes innerhalb des Bildformats 49
4.1.9 Komposition 50
4.2 Die Ordnung der Dinge im Bild und ihre Bewegung 51
4.2.1 Die Statik im Bild 52
4.2.2 Vom Bild zur Bilderfolge 52
4.3 Kategorien zur Beschreibung des filmischen Bildes 54
4.3.1 Der Kamerablick und der Zuschauerblick 54
4.3.2 Die Sichtbarkeit und das Fehlen der Kamera im Bild 55
4.3.3 Größe der Einstellung als Nähe-Distanz-Relation 56
4.3.4 Kameraperspektive 60
4.3.5 Bewegungen von Kamera und Objekt 61
4.3.6 Dynamik des Bewegungsflusses *66*
4.3.7 Die Veränderung der Begriffe durch die Technik 67
4.4 Bildraum, Architektur und Licht 69
4.4.1 Der Einstellungsbildraum 69
4.4.2 Natur und gebauter Umraum 72
4.4.3 Architektur als Sujet im Film 75
4.4.4 Lichtgestaltung 77
4.4.5 Der narrative Bildraum 81
4.5 Elektronische und digitale Bewegtbilder 83
4.5.1 Das Fernsehbild 84
4.5.2 Stanzbilder, elektronische Texturen,.Bildgewebe 87
4.5.3 Das digitale Bewegtbild 89

5. Zur Analyse des Auditiven 91
5.1 Ton/Sound 91
5.1.1 Bildraum/Hörraum 92
5.1.2 Synchronität 92
5.1.3 Geräusche 93
5.1.4 Musik 96

5.2 Sprache im Film . . . 99
5.2.1 Sprache als Schrift im Film . . . 100
5.2.2 Sprache als gesprochene Sprache im Film . . . 101
5.2.3 Schrift und gesprochene Sprache im Film . . . 101
5.3 Wort-Bild-Verbindungen . . . 104

6. Zur Analyse des Narrativen . . . 107
6.1 Erzählen und Darstellen . . . 107
6.1.1 Mediale Narration . . . 107
6.1.2 Story, Fabel, Thema . . . 110
6.1.3 Bedeutungsschichten . . . 112
6.1.4 Denotation und Konnotation . . . 113
6.1.5 Gestaltete Abfolge . . . 115
6.2 Dramaturgie . . . 117
6.2.1 Einteilungen des Geschehens . . . 117
6.2.2 Geschlossene und offene Form . . . 118
6.2.3 Anfang und Ende . . . 119
6.2.4 Figuren und Figurenkonstellation . . . 123
6.3 Erzählstrategien . . . 128
6.3.1 Point of view und Erzählsituation . . . 128
6.3.2 Erzählzeit und erzählte Zeit . . . 131
6.3.3 Gegenwart und Gleichzeitigkeit . . . 137
6.4 Schnitt und Montage . . . 141
6.4.1 Montage der Einstellungen . . . 142
6.4.2 Montage der Sequenzen . . . 143
6.4.3 Der unsichtbare Schnitt . . . 145
6.4.4 Montage als Kollision . . . 151
6.4.5 Montage des Autorenfilms . . . 152
6.4.6 Montage im postklassischen Hollywood-Film . . . 153
6.4.7 Montagestile - Filmstile . . . 154
6.5 Bildmischung im Fernsehen - Transparenz des Televisuellen . . . 155
6.5.1 Die Materialität elektronischer Bilder . . . 157
6.5.2 Digitale Erweiterungen . . . 158
6.6 Innere (interne) Montage . . . 159
6.7 Dramaturgie, Erzählen und Montage als Einheit . . . 161

7. Schauspielen und Darstellen in Film und Fernsehen . . . 163
7.1 Die Präsenz des Darstellers . . . 163
7.2 Produktion und Rezeption . . . 164
7.2.1 Schauspielerische Produktion . . . 164
7.2.2 Rezeption des Schauspielens . . . 165
7.2.3 Unterspielen . . . 166
7.3 Darstellungsstile im Film . . . 167
7.3.1 Epochenspezifische Darstellungsstile . . . 167
7.3.2 Zeitbezogene Rollentypen und Schlüsselfiguren . . . 169
7.3.3 Grundprinzipien des filmischen Darstellens . . . 169

7.3.4 Darsteller und Rolle . . . 169
7.3.5 Sichtbarmachen des Unsichtbaren . . . 172
7.4 Darstellen im Fernsehen . . . 175
7.4.1 Zur historischen Entwicklung des Darstellern im Fernsehen . . 175
7.4.2 Differenzen des Spielens auf dem Bildschirm und auf der Leinwand . . . 176
7.4.3 Schauspielen in den Serien und Alltagserfahrung . . . 177
7.4.4 Die Bildschirmpersönlichkeit . . . 178
7.4.5 Der Politdarsteller . . . 180

8. Dokumentation - Fiktion . . . 183
8.1 Der Streit um den Eingriff in die Wirklichkeit . . . 184
8.2 Inszenierung - die ästhetische Organisation des Materials . . . 185
8.3 Strategien des Dokumentarischen . . . 186
8.4 Dokumentarfilm - Feature - Dokumentation . . . 188
8.5 Dokumentarisch-fiktionale Mischformen . . . 189

9. Mediale Grenzübergänge: Kinofilm - Fernsehfilm - Fernsehspiel . . . 193
9.1 Differenz und Gemeinsamkeit von Kinofilm und Fernsehfilm . . . 193
9.2 Film-Fernseh-Koproduktion . . . 195

10. Fernsehdominante Formen . . . 197
10.1 Die Serie . . . 197
10.1.1 Serien im Kino und im Fernsehen . . . 197
10.1.2 Grundformen des seriellen Erzählens . . . 198
10.1.3 Historizität der seriellen Formen . . . 200
10.2 Spielshow - Game Show . . . 200
10.2.1 Der Spielbegriff der Unterhaltung . . . 200
10.2.2 Interaktive Spielformen . . . 201

11. Werk, Genre, Gattung; Format und Programm . . . 203
11.1 CEuvre . . . 203
11.2 Genre . . . 205
11.3 Das Format . . . 207
11.4 Die Gattung . . . 208
11.5 Programm . . . 209
11.5.1 Das Programm als große Erzählung . . . 210
11.5.2 Programmverbindungen . . . 211

12. Entgrenzung und Verfestigung . . . 213

13. Anhang . . . 217
Literaturverzeichnis . . . 217
Sachregister . . . 235
Filmtitelregister . . . 245