

20 Klassiker des Films

Die Zauberwelt des Films – „Die Reise zum Mond“ (1902)	10
Der blanke Wahnsinn – „Das Cabinet des Dr. Caligari“ (1920)	12
Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile – „Panzerkreuzer Potemkin“ (1925)	14
Zukunft als Dystopie? – „Metropolis“ (1926)	16
„Ich will nicht, ich muss!“ – „M – eine Stadt sucht einen Mörder“ (1931)	18
Triumphe des Films? – „Triumph des Willens“ (1935)	20
Lachen über Hitler – „Der große Diktator“ (1940)	22
Film auf neuen Wegen – „Citizen Kane“ (1941)	24
Eine schwarze Serie – „Die Spur des Falken“ (1941)	26
Ein Traum in Farbe – „Münchhausen“ (1943)	28
Das wirkliche Leben – „Fahrraddiebe“ (1948)	30
Der Zuschauer als Komplize – „Das Fenster zum Hof“ (1954)	32
Das Spiel mit Zuschauererwartungen – „Psycho“ (1960)	34
Ein opernhafte Italowestern – „Spiel mir das Lied vom Tod“ (1968)	36
Die Reise eines Helden – „Jäger des verlorenen Schatzes“ (1981)	38
Formen der Gewalt – „Falling Down – ein ganz normaler Tag“ (1993)	40
Ein Spiel der Variationen – „Lola rennt“ (1998)	42
Vom Comic zum Film – „Persepolis“ (2007)	44
Was wäre wenn...? – „Inglourious Basterds“ (2009)	46
Elementar – „Sherlock – Sein letzter Schwur“ (2014)	48

Filmanalyse

Filmanalyse narrativ	51
Vom Zeigen zum Erzählen – deskriptive und narrative Filme	52
Dramaturgie	55
Formen seriellen Erzählens – das Prinzip der Serie	60
Plot und Story – ein entscheidender Unterschied	64
Sprachliche Erzählinstanzen	68
Rahmenerzählung und Binnenstory	72
Eine Reise in 12 Stationen – die Heldenreise als dramaturgisches Konzept	74
Der Filmvorspann	79
Die Exposition – deduktiv und induktiv	82
Zeit im Film	86
Figuren im Film	96
Filmanalyse visuell und auditiv	114
Die Einheiten des Films	116
Die Bildgestaltung	118
Die Bildkomposition	121
Licht und Schatten – Beleuchtung im Film	125
Farbe im Film	130
Auf die Einstellung kommt es an – Nähe und Distanz	135

Kameraperspektiven – der Winkel bestimmt die Wirkung	139
Kamerabewegungen – Schwenken, Fahren, Zoomen	141
Grundlagen der Montage – auf die Kombination kommt es an	149
Der Sound im Film	155
Geräusche im Film	156
Sprache im Film	160
Filmmusik	165

Film in der Mediengesellschaft

Film im Wandel der Zeit – ein Kurzüberblick	175
Die Welt ist aus den Fugen – der deutsche expressionistische Film	182
Zwischen Eskapismus und Propaganda – Film im Nationalsozialismus	184
Die besonderen Kriminalfilme – Film noir	194
Die Alltagswirklichkeit im Fokus – der italienische Neorealismus	196
Mit Sherlock-Holmes-Filmen durch die Jahrzehnte	201
Filmgenres	204
Die phantastischen Filme – der Zauber fremder Welten	205
Die Kriminalfilme – die Faszination des Verbrechens	208
Die Filmkomödie – mit Lachen zum Erfolg	214
Die Dramen – Filme zum Weinen	217
Die Western – der Mythos des Westens	219
Die Abenteuerfilme – eine eskapistische Reise	222
Animationsfilme – Nichts scheint unmöglich	225
Filmwirkungen	229
Filmzitate im Videoclip	229
Filmzensur in der Weimarer Republik	231
Die Filmkritik	233

Filmproduktion

Das Exposé	236
Das Drehbuch und das Storyboard	238
Tricktechniken im Film	242
Berufe beim Film	249
Von der Idee zum Film – in fünf Schritten zum eigenen Film	252

Anhang

Lösungen	260
Literaturverzeichnis	276
Filmverzeichnis	287
Weiterführende Literatur	301
Filme nach Altersstufen	323
Bildquellen	324
Anmerkungen	328