

Inhalt

Über den Autor	XI
Vorbemerkungen	XIII
1 Die Aufgabe der Filmmusik	1
2 Musik und Wahrnehmung	7
2.1 Hören und Sehen – physiologische und psychologische Aspekte	7
2.1.1 Auge und Ohr	8
2.1.2 Das Gehirn	10
2.1.3 Individuelle Lernbiografie	12
2.1.4 Persönlicher Geschmack und episodische Assoziationen	13
2.2 Wirkung von Musik	14
2.2.1 Musik und Gefühle	14
2.2.2 Körperliche Reaktionen	22
2.2.3 Untersuchung zur Wirkung von Musik	24
3 Musikalische Gestaltung – Grundlagen der Filmmusik	29
3.1 Elemente der Musik	29
3.1.1 Tempo	29
3.1.2 Metrum/Takt	31
3.1.3 Rhythmus	31
3.1.4 Dynamik	32
3.1.5 Harmonik	33

3.1.6	Melodik	35
3.1.7	Klang/Sound	37
3.1.8	Pausen	39
3.2	Instrumentation	40
3.2.1	Die menschliche Stimme	41
3.2.2	Saiteninstrumente	44
3.2.3	Blasinstrumente	51
3.2.4	Schlaginstrumente	60
3.2.5	Tasteninstrumente	65
3.2.6	Orgel	66
3.2.7	Elektronische Musikinstrumente	68
3.3	Intervalle	76
3.3.1	Die Prim	80
3.3.2	Die kleine Sekunde	80
3.3.3	Die große Sekunde	81
3.3.4	Die kleine Terz	82
3.3.5	Die große Terz	82
3.3.6	Die Quarte	83
3.3.7	Die verminderte Quinte	83
3.3.8	Die Quinte	84
3.3.9	Die kleine Sexte	84
3.3.10	Die große Sexte	85
3.3.11	Die kleine Septime	85
3.3.12	Die große Septime	86
3.3.13	Die Oktave	86
3.4	Akkorde	87
3.5	Form und Stil	89
3.5.1	Form	89
3.5.2	Stil	93
4	Eine kleine Geschichte der Filmmusik	123
4.1	Vorläufer der Filmmusik	123
4.1.1	Musik und Tanz	123
4.1.2	Musik und Zauberei	124

4.1.3	Musik und Kirche	125
4.1.4	Musik und Jahrmarkt	126
4.2	Der Stummfilm	128
4.3	Die Anfänge des Tonfilms	131
4.4	Hollywood gibt den Ton an	134
4.5	Nachkriegszeit	135
4.6	Jazz erobert die Filmmusik	137
4.7	Populäre (Film-)Musik	140
4.8	Die Entwicklungen im Dokumentarfilm	147
5	Modelle der Bild-Musik-Zuordnung	149
5.1	Gesellschaft vs. Individuum	149
5.2	Ebenen	150
5.2.1	Bild und Musik	151
5.2.2	Bild, Musik und Geräusch	153
5.2.3	Bild, Musik und Sprache	154
5.2.4	Bild, Musik, Geräusch und Sprache	155
5.3	Modelle	158
5.3.1	Synchronismus – Asynchronismus	159
5.3.2	Parallelismus – Kontrapunkt	159
5.3.3	Vertikalmontage	159
5.3.4	Das Pauli-Modell	159
5.3.5	Funktionen im Tonfilm nach Zofia Lissa	161
6	Zur Funktionalität der Musik im Film	163
6.1	Illustration	165
6.1.1	Illustration des ohnehin Sichtbaren	165
6.1.2	Illustration von Geräuschen	169
6.2	Expression	171
6.2.1	Direkte Expression	172
6.2.2	Indirekte Expression	182
6.3	Kommentar	192
6.4	Manipulation von Raum und Zeit	198
6.4.1	Raum	198
6.4.2	Zeit	201

6.5	Formgestaltung	207
6.5.1	Strukturieren und Gliedern	207
6.5.2	Die Markierung	208
6.5.3	Das Ausrufezeichen	209
6.5.4	Die Kapitelüberschrift	209
6.5.5	Einleitungs- und Schlussmusik	209
6.5.6	Anpassung	210
6.6	Szenenmusik, Stille und Zitat	211
6.6.1	Szenenmusik	211
6.6.2	Stille	212
6.6.3	Das Zitat	216
6.7	Musikdramaturgische Konsequenzen für die einzelnen Genres	217
6.7.1	Übergreifende Aspekte	217
6.7.2	Der szenische Film	217
6.7.3	Der dokumentarische Film	219
6.7.4	Werbung	223
6.7.5	Öffentlichkeitsarbeit	226
6.7.6	Technische Information	226
6.7.7	Wissenschaft	227
6.7.8	Unterricht	228
6.7.9	Konzertaufzeichnung, Musikfilm und Musikvideo	228
7	Filmmusik in der Praxis	247
7.1	Fragen zum Film	247
7.2	Fragen zur Filmmusik	248
7.3	Filmmusik am Drehort	249
7.4	Die Auftragskomposition	254
7.4.1	Vorteil der Auftragskomposition	255
7.4.2	Nachteil der Auftragskomposition	256
7.4.3	Arbeitsablauf	256
7.4.4	Worauf ist bei der Auftragskomposition zu achten?	258
7.5	Konservenmusik	261
7.5.1	Wie findet man die richtige Musik für seinen Film?	261
7.5.2	Vorteile der Konservenmusik	262

7.5.3	Nachteile der Konservenmusik	263
7.5.4	Die GEMA	264
7.5.5	Musik für TV-Produktionen	264
7.5.6	Production Music	265
7.5.7	Die wichtigsten Music Libraries	266
7.5.8	SmartSound, BandLab und Co.	269
7.6	Die Eigenkomposition – MIDI macht's möglich	270
7.7	AI – künstliche Intelligenz in der Filmmusik	274
7.8	Filmmusik im Schneiderraum	276
7.8.1	Musik auf Schnitt	276
7.8.2	Schnitt auf Musik	277
7.8.3	Praxistipps	278
7.8.4	Schnitt von Musikvideos	281
7.9	Filmmusik im Tonstudio	282
7.9.1	Musikaufnahme und Musikmischung	282
7.9.2	Die IT-Mischung	282
7.9.3	Die Endmischung	284
7.10	Über die Zukunft der Filmmusik	285
Anhang		289
1	Interviews mit den Filmkomponisten Jochen Schmidt-Hambrock, Klaus Doldinger und Bernhard Hering	289
2	Regieanweisungen an den Filmkomponisten	328
3	Fachbegriffe	343
Literaturverzeichnis		347
Index		349