

Inhalt

EINLEITUNG	11
MELANCHOLIA	19
Synopsis	19
Daten & Filmemacher	20
1 VON DER FRÜHROMANTIK ZUM SYMBOLISTISCHEN PORTRÄT	21
Sehnsucht als romantische Liebeskonzeption	21
Romantische Geistes- und Gefühlswelten in Musik und Malerei	24
Zurück zu den Anfängen:	
Lars von Triers <i>Nocturne</i> und <i>Melancholia</i>	27
Die Krise der romantischen Liebe. Radikalität, Rausch und Raserei	31
Desillusionierung. Romantik versus Biedermeier	33
Apathie und Agonie. Symbolismus versus Naturalismus.	
Overbeck, Redon und Modigliani	35
Triers symbolistisches Porträt und das Motiv des Fallens als Identitätsverlust.....	45
2 SYMBOLISTISCHE LANDSCHAFT	53
Symbolistische Landschaften in der Malerei Böcklins.....	53
Symbolistische Landschaft als physiologisch-affektive Erfahrung in der Virtual Reality	61
Rilkes Lyrik als Ausdruck der Einsamkeit und Lars von Triers Prämisse für das Drehbuch.....	63
Metaphysische Konstruktion in den Bildern von Giorgio de Chirico und Max Ernst.....	65
Illusion von der Überwindung der physischen Schwere in Triers symbolistischer Gartenlandschaft.....	69
3 MANIERISTISCHE LANDSCHAFT UND GROTESKE.....	73
Manieristische Weltlandschaften	73
<i>Die Heuernte</i> : Organisation von Landschaftsräumen und Aktivitäten...	75
<i>Die Kornernte</i> : Die Entstehung des grotesken Humors von Eulenspiegel zu Bruegel und Shakespeare	78
Manieristische Groteske, Intertextualität und Selbstreferenzialität seit <i>Hamlet</i> und <i>Don Quijote</i>	80
<i>Die Heimkehr der Herde</i> : Herbstliche Motive des Vergehens und das Motiv des Fallens	84
<i>Die Jäger im Schnee</i> : Repoussoirfiguren und Perspektive, Schwere und Vergänglichkeit des Daseins	86

<i>Der düstere Tag: Bruegel und Hieronymus Bosch, von der Hölle zu den Gärten der Lüste</i>	89
Referenzialität zu Bruegel und Tarkowskijs <i>Solaris</i> . Selbsterkenntnis, Gedächtnis und Erinnerung.....	95
<i>Die Jäger im Schnee</i> im dritten Bild der Ouvertüre	103
4 SCHOPENHAUERS ÄSTHETISCHE THEORIE UND TRIERS WERK	109
Das Erhabene, das Schöne und das Tragische.....	112
Die Musik als unmittelbarer Gefühlsausdruck des Willens und des Lebens.....	115
Musik und Kontemplation im vierten Bild der Ouvertüre. Antares im Sternbild des Skorpion	117
Grausamkeit, Reue, Verzweiflung und Askese in <i>Melancholia</i> und <i>Nymphomaniac</i>	123
Der Kampf um das Dasein und die Langeweile am Dasein	126
5 MANIERISTISCHE KÖRPER	129
Die Liebe als unmittelbare Intuition. Glück und Leid der Mutterliebe ..	129
Parmigianinos <i>Madonna</i> : Manieristisches Kunsthandwerk, Kanon, Künstlichkeit und Schönheit.....	139
Lars von Trier als manieristischer Filmmemacher.....	144
6 ROMANTISCHE MALEREI	157
Das Pferd in der Ouvertüre und in der szenischen Handlung	158
Französische Romantik in der Malerei von Géricault und Delacroix	163
Ausdruck von Mitgefühl und Mitleid über die Emotionen des Pferdes	167
Delacroix' Malerei und Triers Bewegtbilder mit Musik	169
Baudelaires und Triers Romantik des Dämonischen	175
7 DIE ADORANTFIGUR IM MANIERISTISCHEN RAUM	181
Die Adorantfigur als Verweis auf das Enigma von Leben, Liebe und Tod	181
Die Adorantfigur im manieristischen Raum und Antonionis <i>Die Nacht</i>	191
8 SYMBOLISCHER RAUM	205
Die Orante-Haltung als Pose auf der Bühne des Musiktheaters als symbolischer Schauplatz	205
Von symbolischen Weltlandschaften zur Stilbühne	208
Lichträume des 20. und 21. Jahrhunderts. Zweksamkeit und Einsamkeit im Kosmischen.....	213

Symbolische Rollenfiguren mit Unmittelbar Direktem Blick zum Publikum	216
Triers Über-Marionetten im symbolischen Raum.....	218
9 HOCHROMANTISCHE MUSIK	227
Musik innerhalb der szenischen Handlung	229
Musik zum Bilderprogramm der Ouvertüre	247
10 METAMORPHOSEN DES KÖRPERS	255
Erinnerung und Gedächtnis, Assoziation und Intuition.....	255
Symbolik von Auge, Mond und Vulva bei Luis Buñuel und Lars von Trier.....	258
Deformation und Dekonstruktion von Körpern. Sehnsucht und Besessenheit	264
Metamorphosen des Körpers. Von Goya über Dalí zu Trier	268
<i>Justine und das Elmsfeuer:</i> Gefühle und Stimmungen als enigmatische Erfahrung	271
11 TRAUMDEUTUNG UND ARCHETYPUS	281
Denken in Bildern. Traum, Wahn, Gedächtnis und Sinnstiftung. Montage und Zeitlupe	284
Luis Buñuels Einfluss: Erzähl- und Darstellungsformen von Träumen in <i>Schöne des Tages</i>	289
Maya Derens Einfluss: Zeitlupe, Körper und Bewegung im Filmtraum <i>At Land</i>	292
Hans Richters Einfluss: Isolde ohne Tristan in <i>Dreams That Money Can Buy</i>	295
Bewegungshemmung als Willenskonflikt. Zeitlupe und Kostüm.....	299
Die Braut als Archetypus. Urbilder, Phantasie und symbolische Anschauung	303
Wiederholung und Wiedererkennungseffekt. Präsens und fiktionale Symbole im Traum und im Film	307
12 DAS KINO ALS ERFAHRUNG	311
Sinnstiftung und Erfahrung des Authentischen in der romantisch-symbolistischen Kunst.....	312
Erfahrung, innere Schlüssigkeit und Wesenhaftigkeit.....	320
13 KRISENSZENARIEN, KATASTROPHENGENRE UND ROMANTISCHE SEHNSUCHT	333
Bewusstseinskrise in einer modernen und spätmodernen Gesellschaft	336

Identitätskrise zwischen Homogenem und Heterogenem. Scham und Schamlosigkeit	341
Vertrauenskrise durch neue Technologien. Kontrolle, Kontrollverlust und Selbstverleugnung	347
Manierismen der Krise und der Katastrophe in romantisch-symbolistischen Bilderwelten.....	354
14 DIE PATHOSFORMEL VON OPHELIA	365
Die Figur Ophelia in der Malerei bei Hughes, Delacroix, Cabanel und Millais	367
Symbolistische Darstellungen von Ophelia bei Redon	372
Das Verharren in der Badewanne als Pathosformel für die Melancholie. Antonioni, Kubrick, Trier	375
Inszenierte Fotografie und Gregory Crewdsons <i>Twilight Series</i>	380
Lars von Triers Ophelia	386
15 BEWEGTBILDER DER OUVERTÜRE UND DER SZENISCHEN HANDLUNG	393
Lucas Cranach und Lars von Trier: Die Melancholie, das Kind und das Bildmotiv des Schnitzens.....	393
Die magische Höhle in der szenischen Handlung. Schauspielführung, Bildgestaltung und Time Cut	403
16 ROMANTISCHE ILLUSION UND DRAMATISCHE SCHÖNHEIT	415
Über das Eklektische	415
Zur Ästhetik des Schönen	420
Über das Dramatisch-Schöne	425
<i>The Tree of Live versus Melancholia</i>	429
SCHLUSSBETRACHTUNG	441
ANHANG	451
I. VERZEICHNIS VERWENDETER GESPRÄCHE, MITSCHRIFTEN UND FILME.....	451
II. LITERATURVERZEICHNIS.....	453
III. MUSIKALISCHE WERKE UND DICHTUNGEN. NOTEN, LIBRETTI UND TEXTE	461

V.	WERKE AUS DER FOTOGRAFIE, VIRTUAL REALITY UND SKULPTUR	468
VI.	BÜHNENBILDER, ENTWÜRFE UND ABBILDUNGEN AUS OPERN-INSZENIERUNGEN	469
VII.	MINIATUREN UND MOSAIKE	470
VIII.	DOKUMENTATIONEN, INTERVIEWS, SCHALLPLATTE, IMDb, KOMMENTARE	471
IX.	STORYBOARD UND BREAKDOWN, PLAKATE	472
X.	ASTRONOMISCHE ABBILDUNGEN	472
XI.	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	473
XII.	ÜBER DAS BUCH UND DEN AUTOR	483