

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	11
Einleitung.....	15
1 Historischer Überblick zu Film- und Filmmusiktheorie.....	17
1.1 Filmtheorie	17
1.1.1 Überblick über die Historie der Filmtheorie	17
1.1.2 Die Phasen der Filmtheorie	18
1.1.2.1 Erste Phase – 1895-1910er Jahre: Technische Entstehung und Entwicklung	18
1.1.2.2 Zweite Phase – 1920er-1930er Jahre: Europäischer Avantgardefilm	18
1.1.2.3 Dritte Phase – 1930-1946: Der Hollywood Film	23
1.1.2.4 Vierte Phase – 1947-ca. 1965: Die Nachkriegszeit	24
1.1.2.5 1965: Die Wende.....	25
1.1.2.6 1965 bis heute: Neue filmtheoretische Ansätze.....	25
1.1.3 Fazit des Überblicks über die Historie der Filmtheorie	27
1.2 Filmmusiktheorie	27
1.2.1 Geschichtsbezogene Theorien.....	29
1.2.2 Ästhetikbezogene Theorien.....	30
1.2.3 Funktionsbezogene Theorien.....	31
1.2.3.1 Allgemeine Funktionen der Filmmusik	32
1.2.3.2 Dramatische Funktionen.....	33
1.2.4 Bildbezogene Theorien.....	34
1.2.5 Psychologiebezogene Theorien	35
1.2.6 Die Praxis beschreibende Theorien.....	36
1.2.7 Fazit der Untersuchung der Filmmusiktheorie.....	38
2 Darstellung der Theorie Sergej Eisensteins	39
2.1 Allgemeines zu Eisensteins Filmschaffen und seiner Theorie	39
2.2 Überblick über Sergej Eisensteins Montagetheorie	40

2.2.1	Die Perspektive von Eisensteins Montagetheorie.....	40
2.2.2	Der Prozess der Emotionsvermittlung: Der psychologische Hintergrund zu Eisensteins Montagetheorie	41
2.2.3	Philosophischer Hintergrund der Montagetheorie	44
2.2.3.1	Historischer Abriss der Dialektik.....	44
2.2.3.2	Eisenstein und die Dialektik	45
2.3	Die Montagetheorie	49
2.3.1	Montagetheorie und Stummfilm	49
2.3.2	Montagetheorie und Tonfilm.....	52
2.3.2.1	Weiterentwicklung des Prinzips der Montagetheorie .	52
2.3.2.2	Die Vertikalmontage	54
2.3.2.2.1	Der Begriff der Vertikalmontage.....	54
2.3.2.2.2	Die Synchronität von Musik und Bild.....	56
2.4	Eisenstein und die Filmanalyse.....	58
2.4.1	Allgemeines zur Filmanalyse.....	58
2.4.2	Eisensteins Montagetheorie und die Filmanalyse	60
2.4.2.1	Filmanalyse – zwischen der Filmtheorie und dem Filmschaffen Eisensteins	60
2.4.2.2	Eisensteins erste systematische Filmanalyse der Filmgeschichte	61
2.4.2.3	Eisensteins Filmanalysemethode.....	67
2.4.2.4	Eisensteins Filmmusikanalyse der 12 Einstellungen in seinem Film Alexander Nevski (1938) - Vertikalmontage.....	69
2.4.2.4.1	Zusammenarbeit Eisensteins und Prokofjews	69
2.4.2.4.2	Eisensteins eigene Analyse.....	71
2.4.2.4.2.1	Auswahl des Analysematerials	72
2.4.2.4.2.2	Die Analysemethode	72
2.4.2.4.2.3	Der Analyseprozess.....	74
2.4.2.4.2.3.1	Die Analyse der ersten Bewegungslinie.....	75
2.4.2.4.2.3.2	Die Analyse der zweiten Bewegungslinie	81
2.4.2.4.2.3.3	Die Analyse der Emotionsentwicklung.....	82

3	Eisensteins Theorie und die Analysemethode des Films <i>Der letzte Kaiser</i>	85
3.1	Allgemeines zum Film <i>Der letzte Kaiser</i>	85
3.2	Das Emotionsvermittlungsmodell Eisensteins in der Analyse des Films <i>Der letzte Kaiser</i>	87
3.3	Anwendung und Erweiterung der Vertikalmontage.....	90
3.4	Entwicklung der Horizontalmontage	91
4	Analysearbeit zum Film <i>Der letzte Kaiser</i>.....	95
4.1	Bernardo Bertoluccis Emotionen zu Pu Yi	95
4.1.1	Biographie Bertoluccis.....	95
4.1.1.1	Die Untersuchungsperspektive der Biographie.....	95
4.1.1.2	Bernardo Bertoluccis Biographie.....	96
4.1.2	Die Emotionen Bertoluccis zu Pu Yi	104
4.2	Regisseur und Komponisten	105
4.2.1	Bertoluccis „Autoren“- Position	105
4.2.2	Vorstellung der drei Komponisten	106
4.2.3	Kooperation zwischen Regisseur und Komponisten	107
4.3	Filmmusikanalyse	112
4.3.1	Allgemeine Analyse	112
4.3.1.1	Popularität.....	112
4.3.1.2	Filmmusik und Narration.....	112
4.3.1.3	Perspektive der Filmmusik und Narration.....	115
4.3.2	Detaillierte Szenenanalyse des Films <i>Der letzte Kaiser</i>	115
4.3.2.1	Vorspannmusik.....	117
Szene 1:	Das Kriegsgefangenenlager.....	118
Szene 2:	Trennung von der Mutter und Transport in den Palast	119
Szene 3:	In der Verbotenen Stadt und Tod der Kaiserinwitwe.....	127
Szene 4:	Krönung Pu Yis	134
Szene 5:	Erster Abend in der verbotenen Stadt	137

Szene 7: Erstes Treffen mit Pu Jie.....	144
Szene 8: Gartenszene	145
Szene 9: Lernszene	147
Szene 10: Vertreibung der Amme.....	148
Szene 11: Gefängnis	149
Szene 12: Jonston außerhalb des Palastes.....	149
Szene 14: Essen im Garten	150
Szene 16: Spiel im Palast	151
Szene 17: Die Sehnsucht nach draußen zu gehen	151
Szene 18: Brille	154
Szene 19: Der Kaiser wählt seine Ehefrauen aus.....	154
Szene 20: Pu Yis Hochzeit.....	154
Szene 22: Abschneiden des Mandschurenzopfes.....	156
Szene 23: Liebesszene	157
Szene 24: Abschied der Eunuchen.....	157
Szene 25: Tennisspiel	158
Szene 26: Das Verlassen der Verbotenen Stadt.....	159
Szene 29: Pu Yis Leben als Playboy	161
Szene 30: Wenxiu verlässt Pu Yi	162
Szene 31: Ankunft Fangzis.....	162
Szene 33: Verabschiedung von Jonston	162
Szene 35: Vor der Krönung.....	163
Szene 38: Krönungsfeier.....	163
Szene 40: Rückkehr aus Japan	164
Szene 42: Unterzeichnung des Vertrags mit den Japanern.....	165
Szene 44: Geburt und Mord.....	165
Szene 45: Gefängnisszene.....	165
Szene 46: Flucht nach der Kapitulation	166
Szene 47: Gefängnisszene.....	166
Szene 48: Kulturrevolution.....	166
Szene 49: Wieder in der Verbotenen Stadt	167

5	Fazit der Analyse.....	168
5.1	Die Stellung der Musik im Film.....	168
5.2	Rhythmus als Basis der Verbindung zwischen Musik, Geräuschen, Dialog und visuellen Elementen.....	168
5.3	Verbindungsschwerpunkt und Emotion.....	169
5.4	Verbindungsarten von Musik und Bild.....	169
5.4.1	Parallelbeziehung	170
5.4.2	Ergänzungsbeziehung.....	170
5.4.2.1	Musikdramaturgie.....	170
5.4.2.2	Musik als Kommentar	171
5.4.3	Kontrastbeziehung.....	171
5.4.3.1	Kontrast zwischen Traurigkeit und Fröhlichkeit.....	171
5.4.3.2	Kontrast von szenischer Atmosphäre und individueller Emotion	172
5.4.4	Kombination der drei Verbindungsarten	172
5.5	Musik und historischer Hintergrund.....	172
5.6	Musik und Raum.....	173
5.7	Beschreibung geringfügiger Emotionsveränderung	173
6	Schlussbetrachtung	174
7	Literaturverzeichnis.....	176
Anhang		188
1	Filmdaten zum Film <i>Der letzte Kaiser</i> (The last Emperor)	188
2	Chinesische Instrumente.....	189
	Erhu.....	189
	Xiao.....	190
	Dizi.....	191
	Zheng.....	192
	Pipa.....	193
3	Abbildungen	194
4	Notenbeispiele	195