Inhalt

Grundlagen: Filmkanon - Filmklassiker - Filmgeschichte 7

Brauchen wir eine verbindliche Werkauswahl? Pro und Kontra 8
Der Filmkanon - eine Initiative der Bundeszentrale für politische Bildung 11
Die besten Filme aller Zeiten? - Listen und Rankings von Filmhistorikern, Filmkritikern und Filmfans 12
Nur wer die Geschichte kennt, versteht die Gegenwart - Filmgeschichte und Filmgeschichtsschreibung 16
Stilrichtungen des Films 20
Der Filmkompass 22

50 ausgewählte Filme in Einzelanalysen 23

Lebende Fotografien
Die Ankunft eines Zuges in La Ciotat (1895) - Sensation im Kinosaal 24
Western von gestern
Der Grosse Eisenbahnaub (1903) und die Erfindung der Parallelmontage 26
Die Faszination des Schauerlichen
Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens (1922): der frühe Horrorfilm 28

Im Focus Bruch mit der Realität: Fantastische Filme 32

Die hohe Kunst des Slapstick
Goldrausch (1925) -
Charlie Chaplins Meisterwerk als kleiner Tramp 34

Fanal der Revolution
Panzerkreuzer Potemkin (1925) und das russische Montagekino 38
Kinder als Helden
Emil und die Detektive (1931) - die erste Verfilmung des Romans von Erich Kästner 42

Ich kann mir nicht entkommen!
M - Eine Stadt sucht einen Möder (1931): ein Klassiker des frühen Tonfilms 46

Im Focus Die Faszination des Verbrechens: Kriminalfilme 50

Stan & Ollie, das Duo der Gegensätze
Der zermürbende Käfigtransport (1932) - alles vergeblich! 52

Die Schöne und das Biest
King Kong und die weiße Frau (1933) - ein Klassiker des Abenteuerfilms 56

Filmmäthetik und Faschismus
Olympia - Teil 1: Fest der Völker (1938): ein Propagandafilm der Nationalsozialisten 60

Im Focus Authentisch! Der Dokumentarfilm 64

Ein Märchen in Technicolor
Der Zauberer von Oz (1939) und der Traum vom Land über dem Regenbogen 66
Einer Biografie als filmisches Puzzle
Citizen Kane (1941) und die Erzählweisen des Films 70

Recherche in der Welt der Schatten
Die Spur des Falken (1941) und der Beginn des Film noir 76

Liebe und Widerstand
Casablanca (1942) - ein Melodram aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs 80

»Heil Hamlet!«
Sein oder Nichtsein (1942) - eine Anti-Nazi Komödie 84

Die Last des Gewissens
Die Möder sind unter uns (1946) - ein Trümmerfilm aus dem Berlin der Nachkriegszeit 88

Im Teufelskreis der Armut
Fahrraddiebe (1948) - ein Meisterwerk des italienischen Neorealismus 92

Die vielen Gesichter der Wahrheit
Rashomon - Das Lustwäldchen (1950): ein Film in Rückblenden 96

Im Focus »Go West!« Geschichte, Themen und Typen des Western 100

Der einsame Held
12 Uhr Mittags (1952) - ein psychologischer Western in »Echtzeit« 102

Kultfilm der zornigen Jugend
... denn sie wissen nicht, was sie tun (1955) - Mutproben, Männlichkeitsbilder und der Mythos James Dean 106

...dass der Schrei nicht verstummt!
Nacht und Nebel (1955) - Filme gegen das Vergessen des Holocaust 110

Im Sag des Schwindelgefühls
Vertigo - aus dem Reich der Toten (1958) und die Kunst des visuellen Erzählens 116

Gegen die Regeln
Aussere Atem (1959) und die Kunst der Improvisation 120

Im Focus Zwischen Verherrlichung und Kritik der Gewalt:
Kriegs- und Antikriegsfilm 124
«Und zähle nicht die Toten!»
Die BRÜCKE (1959) – ein Adoleszenz- und Anti-Kriegsfilm 126

Der kleine Mann in der großen Firma
DAS APPARTEMENT (1960) – eine Satire über den
«American Way of Life» 130

Der schöne Schrecken des Kalten Kriegs
DR. SELSAM ODER: WIE ICH LERNTE, DIE BOMBE ZU LIEBEN (1963) –
im bitterbitteren Abtraumkomödie 134

James Bond will return ...
GOLDFINGER (1964) und die Erfolgssformel von Geheimagent 007 138

Abbild der Wirklichkeit?
BLOW-UP (1966) und die Faszination des fotografischen Bildes 144

Im Focus Für junge Zuschauer: Kinder- und Jugendfilme 148

«Probier’s mal mit Gemütlichkeit»
DAS DUSCHENSGLÜHBUCH (1967) und die verminzlichsten Tiere 150

Es war einmal im Wilden Westen
SPIEL MIHR DAS LIEB VOM TOD (1968) und die berühmteste
Filmusik aller Zeiten 154

In den Wirren der letzten Kriegstage
ICH WAR NEUNZESTH (1968) – ein Filmtagebuch in Episoden 158

Natur und Erziehung
DER WOLFSUNGEN (1970) – pädagogische Experimente 162

Unterdrücker und Unterdrückte
AGUIRRE, DER ZORN GOTTES (1972)
und der Größenwahn der Konquistadoren 166

Im Focus Der Traum vom Ausbruch aus dem Alltag:
Abenteuerfilme 170

«Das ist ein schönes Foto, es ist so leer»
ALICE IN DEN STÄDTEN (1973) und das Leben auf Polaroidfotos 172

Leben in Zeiten der Paranoia
ZEUGE EINER VERSCHWÖRUNG (1973) – Amerika im Zerrspiegel
eines Politthrillers 176

Der Beginn eines Erzähluniversums
STAR WARS: EPISODE IV (1977) – vor langer Zeit in einer weit
entfernten Galaxis ... 182

«Eine Rose jeden Monat wird dir von mir erzählen»
DIE EHE DER MARIA BRAUN (1978) – eine fiktive Biografie der
Wirtschaftswunderzeit 186

Träumen Androiden von elektrischen Schafen?
BLADE RUNNER (1982) – auf der Jagd nach den Replikanten 190

Ungleiche Schwestern
DIE BLEIERNE ZEIT (1981) – zwischen Aufklärung und Gewalt 194

Bewältigung einer Tragödie
DAS SUSSE TENGES (1997) – ein Film mit verschachtelter
Zeitschachtel 198

«Der Reiz der negativen Zone»
DER EISTURM (1997) und der Niedergang der Familie
in den 1970er-Jahren 202

Die geteilte Schule
KINDER DES HIMMELS (1997) – Glück und Leid im Armenviertel
von Teheran 206

Im Wettkampf mit der Zeit
LOLA RENNT (1998) – ein Film mit drei Enden 210

Im Focus Zum Lachen und zum Weinen:
Komödie und Melodram 214

Starke Frauen am Rande der Gesellschaft
ALLES ÜBER MEINE MUTTER (1999) und einige Fragen
zu «Sex» und «Gender» 216

«Follow the white rabbit!»
MATRIX (1999) und das Spiel mit der virtuellen Realität 220

Liebespaar im Medienraum
NOTTING HILL (1999) – ein satirischer Blick auf das Filmgeschäft 224

«Bleibe stets du selbst»
BILLY ELLIOT – I WILL DANCE (2000) und die Suche nach Identität 228

Geschiht und gefangen in der Familie
DIE INNERE SICHERHEIT (2000) und Jeannes Traum
von der Normalität 232

Überleben im Warschauer Ghetto
DER PIANIST (2002) – aus der Perspektive des Verfolgten 236

Die Reise des Helden
AVATAR – Aufbruch nach PANDORA (2009):
ein Kinospektakel im 3-D 240

Anhang

Liste der erwähnten Filme / FSK-Hinweise 246
Klasseneempfehlungen 249
Weiterführende Literatur 252
Text- und Bildquellenverzeichnisse 254
Glossar: Fach- und Stilbegriffe, Fremdwörter, Personen 259
Internet-Hinweis 272