Film als Traum

* Beziehung zwischen Traum und Filmwahrnehmung
* Film
  + künstlicher Traum
  + Befreiung physischer Grenzen 🡺 alles kann in Bewegung gesetzt werden
* Analogie zwischen Traum und Film liegt auf Ebene der Traumerzählung, wie der Träumende sie wahrnimmt
* Filmische Technik simuliert rasche Abfolge psychischer Bilder
* Bilderfluss ist immer Gegenwart 🡺 Bilder verlassen Leinwand 🡺 gibt sie nicht mehr
* Traum als Gegenwart existiert nur für Träumenden 🡺 Wachzustand: Traum nur als Erinnerung

Psychoanalytische Filmtheorie

* <https://de.wikipedia.org/wiki/Psychoanalytische_Filmtheorie>
* Wirkung des Mediums Film im Verhältnis/Vergleich zum Traum
* Identifikation vs. Nachahmung und die Wirkung des Films auf Individuen

Früher Film/Stummfilm

* Hugo von Hofmannsthal (1921)
  + Film als Ersatz für Träume
    - Defizite aus Alltagsfantasien
    - Kompensatorisches Medium
  + Stummheit der Bilder macht Reiz aus = Beziehung zur Welt des Traums
  + Ermöglicht Sichtbarmachung unserer Träume
* Reise zum Mond (George Méliès)
  + <https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Reise_zum_Mond>
* Let me dream again (George Albert Smith, 1900)
  + 2 Shots, Abblende
  + <https://www.youtube.com/watch?v=vqeQZtliV-8>
  + <https://www.imdb.com/title/tt0000313/>

Traumfabrik Hollywood

* René Fülop-Müller „Phantasiemaschine“ (1931)
* Ilja Ehrenburg „Traumfabrik“ (1931)
* Verknüpfung von Produktions- und Rezeptionsaspekten
  + Serielle Produktion entspricht Vorstellung der standardisierten Fantasien und Tagträumereien zur Befriedigung eskapistischer Träume
  + Wechselwirkung zwischen Massenträumen und Filminhalten
* 50er/frühe 60er Jahre
  + Versuch einer Einteilung zwischen Film und neuem Medium Fernsehen
    - Kino als Traumfabrik
    - Fernsehen als Fenster zur Welt 🡺 später: Heimkino das Produkte der Traumfabrik zeigt

Traum im Film

* filmische Mittel
  + Einstellungsgrößen
  + Kameraperspektive
  + Kamerabewegung
  + Kameratechniken
* Nutzung zur Erzeugung bestimmter Stimmungen und Wirkungen
* Vergleichbar mit rhetorischen Mitteln in literarischen Texten
* Einbettung des Traums in den filmischen Kontext

Traum als…

narrative Struktur

* Filme, die aus einem Traum bestehen
* Beispiele mit Filmpostern

Bestandteil eines Dialogs

* Figuren unterhalten sich über einen Traum
* <https://www.youtube.com/watch?v=3cDavZFKopc> (Erzählen über Traum)

Szene

* Träume sind mit fllmischen Mitteln in den narrativen Kontext eingebunden

Filmische Gestaltungsmittel

Einstellungsgrößen (Bild)

* Totale
  + Überblick über Ort des Geschehens zur räumlichen Orientierung
* Halbtotale
  + Überblick über unmittelbare Umgebung einer Figur oder eines Objektes
* Halbnah
  + Person bis zur Gürtellinie
* Nah
  + Person bis zur Brust
* Groß
  + Z. B. Kopf einer Person
* Detail
  + Übergroße Ausschnitte 🡺 Augen, Mund

Kameraperspektive (Bild)

* Normalperspektive
* Vogelperspektive
* Froschperspektive

Kamerabewegung

* Feststehend
* Schwenk
* Fahrt
* Zoom
* Subjektive Kamera

Kameratechniken

* Harter Schnitt
* Abblende
* Aufblende
* Schwarzblende
* Unschärfe
* Reißschwenk

Montage des Bildmaterials

* Anordnung verschiedener Aufnahmen innerhalb des Films 🡺 legt Zusammenhang der Aufnahmen fest 🡺 bilden Einheit der Geschehnisse im Film
* Erzählende Montage
  + Erzählung der Geschichte m. H. von Auslassungen und Zeitsprüngen
  + Keine Darstellung in Echtzeit
* Parallelmontage
  + abwechselnde Erzählung zweier räumlich getrennter, aber inhaltlich aufeinander bezogene Handlungen
* Rhythmische Montage
  + Montage der Einstellungen, so dass Eindruck von Ruhe oder zeitlicher Beschleunigung geschaffen wird
* Kausalmontage
  + Inhalte einer Einstellung werden als Ursache/Grund für die Inhalte der folgenden Einstellung gesehen
* Kontrastmontage
  + Gegenüberstellung gegensätzlicher Bildinhalte durch Montage der Einstellungen
* Leitmotivmontage
  + Bild oder Szene kehren immer wieder
* Rückblendmontage
  + Unterbrechung der Filmhandlung durch Einbeziehen vergangener Geschehnisse, z. B. Erinnerungen an Vergangenheit

Montage des Tonmaterials

* Beeinflussung der Aussage und Wirkung eines Films durch verschiedene Arten der Vertonung
* Musik
* Dialoge
* Geräusche (Vögelzwitschern)
* Erzähler aus dem off

Früher Film

Arten von Träumen im Film

1. Gleichnisträume (Spellbound)
2. Wunscherfüllungsträume
3. Erinnerung im Traum
4. Eintritt in den Traum Anderer
5. Nahtod-Träume
6. Traum als Vorsehung
7. Klarträume

1. Gleichnisträume

Spellbound (Hitchcock)

* <https://de.wikipedia.org/wiki/Ich_kämpfe_um_dich>
* <https://www.youtube.com/watch?v=Qku4jtvtay8>
* <https://www.youtube.com/watch?v=JyPe1Jahyfo> (Traumsequenz Dali’s)
* Hitchcock, 1945
* Oscar-Gewinner 1946
* Von Salvador Dali visualisierte Traumsequenz
* Analyse der Traumsymbole
* Einer der ersten Hollywood-Filme, die sich mit Freud’s Psychoanalyse beschäftigen

Geheimnisse einer Seele

* <https://www.youtube.com/watch?v=ceDrlwET2GY> (komplett)
* <https://www.youtube.com/watch?v=Df1CGxqS1MA> (Traumsequenz)
* <https://de.wikipedia.org/wiki/Geheimnisse_einer_Seele>

2. Wunscherfüllungsträume

Zauberer von Oz (Victor Fleming, 1939)

* Am Ende wird gesagt, dass alles nur ein Traum sei
* Anfang und Ende in schwarz-weiß; Rest des Films in Farbe > der ganze Film bzw. farbige Teil ist ein Traum
* Übergang filmische Realität in Traum: <https://www.youtube.com/watch?v=8lik-qTakrs>

The Kid

* <https://de.wikipedia.org/wiki/The_Kid_(Film)>
* <https://www.youtube.com/watch?v=TqXfTsagqKw>

3. Erinnerung im Traum

Manchurian Candidate (Jonatham Demme, 2004, Denzel Washington

* 2004
* Story
* <https://www.youtube.com/watch?v=9sYMjZiiwNU> (Erinnerungen)

Blue Velvet

* <https://de.wikipedia.org/wiki/Blue_Velvet_(Film)>
* <https://www.youtube.com/watch?v=Ehp4PCcKHCM&has_verified=1>

The Alphabet

* <https://www.youtube.com/watch?v=oJ_t1eOAipo>

4. Eintritt in den Traum Anderer

Inception

* <https://www.youtube.com/watch?v=V3-a58Wt2tk> (Erklärung der Traumwelt)
* <https://de.wikipedia.org/wiki/Inception>
* <https://www.youtube.com/watch?v=tBRftVH2pCs> (Traumszene bricht in sich zusammen)
* <https://www.youtube.com/watch?v=x9hBWnh_O6A> (Straße erhebt sich)
* <https://www.youtube.com/watch?v=7yshUmxuEjE> (Ariadne lernt wie Träume gebaut werden)
* Inception = Einpflanzen eines Gedankens in das Unterbewusstsein eines Anderen

The Cell

* <https://www.youtube.com/watch?v=2ZfaE4HIsjU> (Traumsequenz)
* <https://www.youtube.com/watch?v=MreNB4cH3Rk> (Dämonenkönig)
* Eintritt in den Traum – hier der Psyche – anderer
* <https://de.wikipedia.org/wiki/The_Cell>
* <https://www.youtube.com/watch?v=ecPOmjC0HSw> (opening Szene)

5. Nahtodträume

Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern

* <https://www.youtube.com/watch?v=dj_3Y1_uE2M> (2:47)

6. Traum als Vorsehung

Game of Thrones

* S01E03
  + Traum als Vorsehung/Vision
  + Bran‘s Traum vom dreiäugigen Raben
  + Ohne den Kontext und wenn man nur den Traum an sich sieht, kann man als Rezipierender nicht entscheiden, ob es Traum oder filmische Realität ist
* S06E06
  + <https://www.youtube.com/watch?v=kj55XNXJztY> (Vision Mad King)

Twin Peaks

* <https://de.wikipedia.org/wiki/Twin_Peaks>
* Agent Cooper’s Traumsequenz
  + <https://www.youtube.com/watch?v=xw9bpuJRoyU>
  + Danach weiß er, wer Laura Palmer ermordet hat
  + Traum als Vorsehung

8 ½ (Federico Fellini)

* <https://www.youtube.com/watch?v=6TsElhgMeXE> (Traumsequenz)
* Reflexive Distanzierung im Sinne von psychoanalytischer Filmtheorie entfällt

Mulholland Drive

* <https://www.youtube.com/watch?v=UozhOo0Dt4o> (Traumerzählung)

Quellen

<https://www.studienkreis.de/deutsch/filmische-gestaltungsmittel/#right_sidebar>

<https://www.imdb.com/title/tt0209958/?ref_=fn_al_tt_1>

<https://de.wikipedia.org/wiki/The_Cell>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Let_Me_Dream_Again>

<https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Zauberer_von_Oz>