

CASTING A SHADOW.

ALFRED HITCHCOCK UND SEINE WERKSTATT

Sonderausstellung der Deutschen Kinemathek

Museum für Film und Fernsehen

Special Exhibition

Casting a Shadow. Creating the Alfred Hitchcock Film

29. Januar bis 10. Mai 2009

Ausstellung im Museum für Film und Fernsehen

Filmhaus am Potsdamer Platz

Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin

January 29 until May 10, 2009

Filmhaus at Potsdamer Platz, Berlin

Filmreihe im Kino Arsenal im Filmhaus

Film series at the arsenal, Filmhaus, from February 18

Alfred Hitchcock, Selfportait, M. H. Library, L. A.

We would like to thank for the support

Die Ausstellung wurde gefördert durch

Die Deutsche Kinemathek wird gefördert durch

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Fakten facts

Laufzeit <i>Running time</i>	29. Januar bis 10. Mai 2009 <i>January 29 until May 10, 2009</i>
Ausstellungsort <i>Location</i>	Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen Filmhaus am Potsdamer Platz, 4. Etage Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin <i>Filmhaus at Potsdamer Platz, 4th floor</i>
Fahrverbindungen <i>Transport</i>	S-/U-Bahn Potsdamer Platz, Bus M41, M38, M85, 200, 347
Informationen <i>Information</i>	Tel. +49(0)30/300903-0, Fax +49(0)30/300903-13 www.deutsche-kinemathek.de
Publikation	“Casting a Shadow. Creating the Alfred Hitchcock Film” Hrsg. von Will Schmenner und Corinne Granof, englisch, 33 € <i>Edited by Will Schmenner and Corinne Granof</i>
Öffnungszeiten	Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 20 Uhr <i>Tue – Sun 10 AM – 6 PM, Thu 10 AM – 8 PM</i>
Berlinale <i>Berlinale</i>	auch am Mo, den 8.2., 10 – 18 Uhr geöffnet <i>Mo January 8, 10 AM – 6 PM</i>
Tickets <i>Admission</i>	4 € Erwachsene <i>Adults</i> Sonderausstellung <i>Special exhibition</i> 3 € ermäßigt <i>reduced</i> 6 € Erwachsene <i>Adults</i> Sonder- u. Ständige Ausstellungen 4,50 € ermäßigt <i>reduced</i> <i>all exhibitions</i> 2 € Schüler <i>School children</i> 12 € Familienticket (2 Erw. + Kinder) <i>2 adults + children</i> 6 € Kleines Familienticket (1 Erw. + Kinder) <i>1 adult + children</i>
Führungen <i>Guided Tours</i>	Anmeldung »FührungsNetz«: T 030/24749-888 <i>contact: Führungsnetz +49(0)3024749-888</i>
Ausstellungsfläche <i>Exhibition space</i>	ca. 300 m ² <i>about 300 m²</i>

Credits

„Casting a Shadow. Alfred Hitchcock und seine Werkstatt“ wurde vom Mary and Leigh Block Museum of Art der Northwestern University in Zusammenarbeit mit der Margaret Herrick Library der Academy of Motion Picture Arts and Sciences konzipiert und von der Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen erweitert (Bereiche „Berlin“, Marlene-Dietrich-Bereich „Kostüm“ und „Sound Design“). Die Ausstellung wurde in den USA großzügig unterstützt von James B. Pick und Roslyn M. Laudati, der Alfred Hitchcock Stiftung, der Rubens Family Stiftung und American Airlines. *“Casting a Shadow. Creating the Alfred Hitchcock Film” is organized by the Mary and Leigh Block Museum of Art, Northwestern University, in conjunction with the Margaret Herrick Library of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, and was enhanced by the Deutsche Kinemathek Museum für Film und Fernsehen. The exhibition is generously supported in the USA by James B. Pick and Rosalyn M. Laudati, the Alfred J. Hitchcock Foundation, the Rubens Family Foundation and American Airlines.*

Mary and Leigh Block Museum of Art (September 29 – December 9, 2007)

Kurator der Ausstellung *curator*: Will Schmenner

Registrarin *registrar*: Kristina Bottomley

Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen

Kuratoren *curators*: Kristina Jaspers, Nils Warnecke

Projektsteuerung *project management*: Peter Mänz

Koordination *coordination*: Vera Thomas

Wissenschaftliche Mitarbeit *research assistants*: Annika Milz, Anja Göbel

Lektorat *editing*: Karin Herbst-Meßlinger

Übersetzungen *translations*: Wendy Wallis

Übersetzungen *translations*: Ralph Eue

Marlene Dietrich Collection Berlin: Silke Ronneburg

Textilrestauratorin *textile conservator*: Barbara Schröter

Konservatorische Betreuung *conservation*: Sabina Fernandez

Schnitt *editing*: Stanislaw Milkowski

Schnittstudio *editing suite*: Concept AV, Berlin

Technik *technical support*: Frank Köppke, Roberti Siefert, Stephan Werner

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit *press and public relations*: Katrin Kahlefeld, Christa Schahbaz, Sandra Hollmann, Heidi Berit Zapke

Filmreihe *film series*: Annette Lingg

Ausstellungsgrafik *exhibition graphic design*: Felder KölnBerlin

Ausstellungsbau *exhibition space*: Camillo Kuschel, Berlin

Werbegrafik *advertising art*: Pentagram Design, Berlin

Dank an *special thanks to*

Academy of Motion Picture Arts and Sciences: Ellen Harrington, Linda Harris Mehr,
Anne Coco, Barbara Hall

British Film Institute: Michael Caldwell

Medienleihgeber *media lenders*

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung bei *We wish to thank for the generous support*

Turner Entertainment Co., Atlanta

Twentieth Century Fox, Beverly Hills

Universal Studios Licensing, Los Angeles

Die ARD-„Legende“ ALFRED HITCHCOCK von Michael Strauven läuft als eine Produktion des WDR im Frühsommer 2009 im Ersten Programm des Deutschen Fernsehens. *The ARD "legend" ALFRED HITCHCOCK by Michael Strauven will be broadcast as a production of WDR on German television's first channel in early summer 2009.*

HR, Frankfurt

RBB, Berlin

WDR, Köln

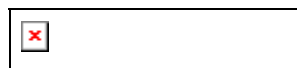
ZDF, Mainz

sowie allen Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Kinemathek
as well as all of our colleagues at the Deutsche Kinemathek

Partner
Logistik

Filmreihe „Casting a Shadow“ 18.2. – 25.3.2009

Ausstellung VORSPANNKINO 8.2. – 19.4.2009

KW

Medienpartner *partners of media*

 die tageszeitung

kulturradio^{rbb}
92,4

Ausstellungsrundgang *exhibitor tour*

"Casting a Shadow"

Alfred Hitchcock und seine Werkstatt

Creating the Alfred Hitchcock Film

1 Einführung

Alfred Hitchcock präsentierte sich stets als alleiniger Autor seiner Filme, und das Publikum konnte den Eindruck gewinnen, dass jedes noch so kleine gestalterische Detail darin seiner visionären Kreativität entstammte. Tatsächlich jedoch war Hitchcock ein sehr teamorientierter Künstler, der intensiv mit Schauspielern, Produzenten, Kameraleuten, Drehbuchautoren, Kostümbildnern, Production Designern und Komponisten zusammenarbeitete, um den Erwartungen des Publikums an einen „Alfred-Hitchcock-Film“ gerecht zu werden. Er selbst beschrieb die Entstehung seiner Filme als einen längeren Prozess, der aus „Gesprächen, Auseinandersetzungen, spontanen Vorschlägen, zufällig sich ergebendem Austausch und heftigen intellektuellen Debatten“ bestand. Alfred Hitchcock, der nur wenige Jahre nach der Erfindung des Films am 13. August 1899 in der Nähe von London geboren wurde, drehte im Verlauf von sechs Jahrzehnten 53 Filme. Mühelos vollzog er den Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm. Sein Œuvre schöpft die gesamte Spanne der Möglichkeiten aus, die das Medium Film über die Jahre bot. Indem er immer aufs Neue technische und künstlerische Wagnisse einging, blieb er bis ins hohe Alter innovativ und wirkte stilbildend für Generationen von Filmemachern. Hitchcocks Filme sind Ausdruck seiner persönlichen Vision; diese Vision war jedoch zugleich eine kollektive – eine Vision, die der Regisseur und seine Mitarbeiter gemeinsam entwickelten. In diesem Arbeitsprozess entstand eine individuelle künstlerische Handschrift – der „Hitchcock-Stil“.

Nach einem Exkurs über Hitchcocks Verhältnis zu Berlin widmet sich die Ausstellung den verschiedenen Arbeitsbereichen, die an einer Filmproduktion beteiligt sind. Dokumente unterschiedlichster Art veranschaulichen die einzelnen Entwicklungsschritte der Filmrealisierung: von der inhaltlichen und ästhetischen Konzeption bis hin zur konkreten szenischen Umsetzung.

1 Introduction

Alfred Hitchcock always presented himself as the sole author of his films and audiences may gain the impression that every formal detail, regardless how small, originated from his visionary creativity. In fact, Hitchcock was a deeply collaborative filmmaker, who worked intensively with actors, producers, camera teams, scriptwriters, costume designers, production designers and composers, in order to do justice to an audience's expectations for an "Alfred Hitchcock film." He described the creation of his films as a slow process, which came about "from discussion, arguments, random suggestions, casual, desultory talk and furious intellectual quarrels."

Born outside of London on August 13, 1899 – just a few years after the invention of film – Alfred Hitchcock directed 53 movies over the course of six decades. He seamlessly made the transition from directing silent films to making sound films. Throughout his career, his movies embraced the possibilities of the medium. By always taking on new technical and artistic risks, he remained innovative up to an advanced age and became a seminal influence for generations of filmmakers. Hitchcock's films were an expression of his personal vision, but this vision was a collective one, which the director and his collaborators jointly developed. An individual, artistic, signature style – the "Hitchcock Style" – arose from this working process.

Following an excursus about Hitchcock's relationship to Berlin, the exhibition devotes itself to the various fields of work involved in film production. The most diverse documents are used to illustrate the individual developmental stages in a film's realization – ranging from those related to content and the aesthetic conception to a film's concrete scenic conversion.

2 Hitchcock und Berlin

Bereits 1925 besuchte Alfred Hitchcock die Ufa-Filmstudios in Babelsberg – damals die modernsten der Welt – und hatte Gelegenheit, Friedrich Wilhelm Murnau bei den Dreharbeiten zu DER LETZTE MANN zu erleben. Er war nach Berlin gekommen, um an der deutsch-britischen Koproduktion THE BLACKGUARD / DIE PRINZESSIN UND DER GEIGER (1925) mitzuwirken. Hitchcock, damals Mitte zwanzig, übernahm bei dieser Produktion die Aufgaben des Drehbuchautors, des Ausstatters und des Regieassistenten. Anschließend bot sich für ihn bei der Produktionsfirma Emelka in München die Gelegenheit, seinen ersten Film als Regisseur zu realisieren. Die Zeit in Deutschland prägte Hitchcock nachhaltig, und der Einfluss von Regisseuren wie Murnau und Fritz Lang lässt sich deutlich in seinem Werk erkennen. In Deutschland lernte er auch seiner zukünftigen Frau Alma Reville näher kennen, die bereits als Cutterin etabliert war und später unter anderem als Drehbuchautorin an mehreren seiner Filme mitwirken sollte. Gut vierzig Jahre später drehte Hitchcock im geteilten Berlin den Spionagefilm TORN CURTAIN (1966). Neben Paul Newman und Julie Andrews wirkten darin zahlreiche deutsche Schauspieler mit, darunter Wolfgang Kieling, Günter Strack und Hansjörg Felmy. Dokumente belegen die damaligen Recherchen des Filmteams in Berlin; die Dreharbeiten fanden größtenteils im Studio in Los Angeles statt.

2 Hitchcock and Berlin

Alfred Hitchcock visited the Ufa film studios in Babelsberg as early as 1925 – the most modern in the world at that time – where he was given a first-hand opportunity of experiencing Friedrich Wilhelm Murnau during the filming of DER LETZTE MANN. He had come to Berlin to participate in the German-British co-production THE BLACKGUARD / DIE PRINZESSIN UND DER GEIGER (1925). Hitchcock, then in his mid-twenties, took over the tasks of scriptwriter, outfitter and assistant director for this production. As a result, the production company Emelka in Munich offered him the chance to realize his first film

as a director. His stay in Germany made lasting impressions on Hitchcock and the influence of directors like Murnau and Fritz Lang can be clearly recognized in his work. In Germany, he also met his future wife Alma Reville, who was already established as a film editor and would later play a part in several of his films as a scriptwriter, among other responsibilities. Hitchcock shot the espionage film TORN CURTAIN (1966) in a divided Berlin more than forty years later. Alongside Paul Newmann and Julie Andrews, numerous German actors participated, including Wolfgang Kieling, Günter Strack and Hansjörg Felmy. Documents attest to the film team's research in Berlin at the time, although, for the most part, the filming took place in a studio in Los Angeles.

„Die Bauten von Hitchcock sind von einer bildhaften Schönheit und von einem architektonischen Stilgefühl, wie sie besser auch unsere ersten deutschen Meister nicht hätten errichten können.“ (Lichtbild-Bühne, 5.9.1925)

„Hitchcock schuf Bauten und namentlich Interieurs, bei denen man oft das wundervolle Raumgefühl bewunderte, nur ist er leider auch an der gefährlichen Klippe der Glaubwürdigkeit gescheitert; seine Räume wirken vollendet dekorativ, aber der Gedanke, dass darin Menschen wohnen könnten, ist absurd.“ (Berliner Börsenzeitung, 7.9.1925)

„Schon von weitem hörten wir den Regisseur Alfred Hitchcock kommandieren, in gebrochenem Deutsch, in das sich lustige grammatikalische Schnitzer mischten ...“ (Film-Kurier, 15.8.1925)

“Hitchcock's buildings are of a pictorial beauty and of an architectural sense of style, which even our first German masters could not have constructed better.” (Lichtbild-Bühne, September 5, 1925)

“Hitchcock created buildings and especially interiors, in which one often admires the wonderful spatial feeling, but unfortunately, he was defeated by the dangerous cliff of plausibility; his rooms seem perfectly decorative, but the thought that people could live in them is absurd.” (Berliner Börsenzeitung, September 7, 1925)

“From a distance we could hear the director Alfred Hitchcock giving orders in broken German, mixed with funny, grammatical blunders ...” (Film-Kurier, August 15, 1925)

3 Drehbuch

Zu Beginn der 1940er Jahre arbeitete Hitchcock mit den bekanntesten amerikanischen Autoren seiner Zeit zusammen, darunter John Steinbeck, Dorothy Parker, Ben Hecht, Thornton Wilder und Raymond Chandler. Hitchcocks Projekte waren für Drehbuchautoren aus unterschiedlichen Gründen reizvoll: Sein Ansehen war so groß, dass sich auch die renommiertesten Autoren einen Vorteil davon versprachen, für ihn zu schreiben. Darüber hinaus beanspruchte Hitchcock nie, als Co-Autor genannt zu werden, auch wenn die Drehbuchvorlagen für seine Filme in Gemeinschaftsarbeit entstanden waren.

Zu Beginn eines Projekts entwickelte Hitchcock gemeinsam mit dem beauftragten Autor die Geschichte, die Motive, die Figuren und den Plot. Zu einem späteren Zeitpunkt engagierte er häufig weitere Autoren, um Szenen zu überarbeiten oder die Dialoge zu perfektionieren. Hitchcock selbst trug zum Drehbuch meist nur illustrative Anmerkungen bei, in denen er Einstellungen und Szenenabläufe beschrieb. Das Verfassen von Dialogen war nie seine Stärke, in diesem Bereich vertraute er dem Können seiner Autoren. Da die Drehbuchbesprechungen manchmal aufgezeichnet wurden, haben sich Tondokumente und Abschriften erhalten, die die Diskussionen zwischen Hitchcock, den Autoren und weiteren Mitarbeitern dokumentieren.

3 Screenwriting

Beginning in the 1940s, Hitchcock worked with some of the best-known American writers of his time, among them John Steinbeck, Dorothy Parker, Ben Hecht, Thornton Wilder and Raymond Chandler. Hitchcock's projects appealed to established writers for several reasons. His reputation was such that marquee names wanted to work with him. Furthermore, Hitchcock never asked writers to share the writing credit with him, even though his movies were developed and written in partnership.

At the start of a project Hitchcock and the appointed writer discussed the story, the themes, the characters and the plot. Later, Hitchcock typically brought in other writers to polish the dialogue or rework scenes. When Hitchcock actually wrote, his contributions were illustrative, describing shots and scenes. The crafting of dialogue was never Hitchcock's strong point. Instead it was left to the talented writers he employed. Since the film script meetings were frequently recorded, audio tapes and transcripts have been preserved that document the discussions between Hitchcock, the authors and other employees.

4 Kamera

Im Gegensatz zu manchen seiner Äußerungen hatte Hitchcock nicht schon zu Beginn eines neuen Projekts bereits den endgültigen Film vor Augen. Er besaß jedoch eine ausgeprägte Fähigkeit, im engen Austausch mit seinen Mitarbeitern die visuelle Gestalt eines Films zu entwickeln. In der Regel beschäftigten sich Hitchcock und seine Kameramänner erst mit der Komposition einer Szene, nachdem grundlegende Details der Handlung, der Schauplätze und der Figuren im Drehbuch festgelegt worden waren.

Der Kameramann ist für die Position und Bewegung der Kamera, außerdem für Lichtsetzung, Tiefenschärfe und Wahl des Filmmaterials verantwortlich. Aus diesen Optionen ergeben sich unzählige Möglichkeiten, eine Szene optisch aufzulösen. Häufig wurden daher verschiedene Alternativen ausprobiert: Anhand von Diagrammen mit Angabe der Einstellungswinkel und -größen sowie mit Hilfe von Storyboards und Skizzen wurden die Szenen vorbereitet. Einige der Zeichnungen stammen von Hitchcock selbst, andere von den Kameramännern Thomas J. Wright und Robert Burks. Mit Burks verband Hitchcock eine besonders enge Arbeitsbeziehung. Mit Ausnahme von *PSYCHO* (1960), den Hitchcock mit dem Kamerateam drehte, das auch seine eigene Fernsehproduktion „Alfred Hitchcock Presents“ betreute, fungierte Burks bei allen Hitchcock-Filmen zwischen *STRANGERS ON A TRAIN* (1951) und *MARNIE* (1964) als Director of Photography.

4 Cinematography

Contrary to some of his claims, Hitchcock did not start working on a film with the final cut already envisioned in his mind. However, through the close exchange with his assistants, his ability to visualize a movie during its planning stages was highly developed. Generally, Hitchcock and his cinematographers turned their attention to composing the individual shots after Hitchcock and his team had worked out most of the more basic questions concerning the story, the locations and the characters in the script.

*Cinematographers control placement and movement of the camera, as well as lighting, depth of field, film speed and film stock, among other things. This versatility created a nearly endless number of possibilities to visually create a scene. Therefore, different alternatives were frequently tried out. Camera angle diagrams, continuity memos, storyboards and sketches were the tools for planning shots. Some camera angle diagrams were drawn by Hitchcock and others were drawn by the cinematographers Thomas J. Wright and Robert Burks. Hitchcock had an especially close working relationship with the latter cinematographer. Except for *PSYCHO* (1960), which Hitchcock shot with the crew from his television program *Alfred Hitchcock Presents*, Burks worked as Director of Photography on all of Hitchcock's films from *STRANGERS ON A TRAIN* (1951) to *MARNIE* (1964).*

5 Kostüm Bild

Modefragen waren für Hitchcock nicht von vorrangigem Interesse. Aus seinen Aufzeichnungen lässt sich schließen, dass er die Verantwortung für diesen Bereich in der Regel den Kostümbildnern übertrug. Er vermittelte ihnen lediglich die zentralen Ideen zu dem geplanten Film und überließ es anschließend ihnen, den Charakter der Kostüme im Einzelnen herauszuarbeiten. Daher war der Bereich Kostümbild im Vergleich zu den anderen Departments, die an der Herstellung von Hitchcock-Filmen beteiligt waren, verhältnismäßig unabhängig. Die mehrfach mit dem Academy Award ausgezeichnete Edith Head, eine der renommiertesten Vertreterinnen ihres Fachs, war allein bei elf Hitchcock-Filmen für die Kostüme verantwortlich, darunter REAR WINDOW (1954), TO CATCH A THIEF (1955), VERTIGO (1958) und THE BIRDS (1963). Insbesondere mit ihren eleganten Kostümen für Grace Kelly und Kim Novak prägte sie den Stil der kühlen Hitchcock-Blondine. Für Tippi Hedren entwarf sie auf Wunsch des Regisseurs auch die Privatgarderobe. Als Alfred Hitchcock 1950 mit Marlene Dietrich STAGE FRIGHT drehte, überließ er ihr die Wahl des Designers. Die Dietrich entschied sich für Christian Dior, reiste nach Paris und gab dort zahlreiche kostspielige Kostüme in Auftrag. Die Produktionsfirma versuchte daraufhin, den Namen Dior für Werbezwecke zu nutzen.

5 Costume Design

Fashion was not Hitchcock's strength or abiding interest. From Hitchcock's papers and notes, it seems that more often than not he delegated this aspect to the costume design department. Hitchcock would merely share with them the central idea of the planned film and then left to them to work out the nature of the costumes in detail. Thus, the costume design department often operated with more independence than most other departments. Edith Head, one of the most renowned costume designers in her field, who received several Academy Awards, was responsible for the costumes on eleven of Hitchcock's films, including REAR WINDOW (1954), TO CATCH A THIEF (1955), VERTIGO (1958) and THE BIRDS (1963). Through her elegant costumes for Grace Kelly and Kim Novak, she characterized the style of the "cool Hitchcock blonde" in particular. She also designed Tippi Hedren's private wardrobe at the director's request.

When Alfred Hitchcock filmed STAGE FRIGHT with Marlene Dietrich in 1950, he left the choice of the designer up to her. Dietrich decided in favor of Christian Dior and traveled to Paris where she ordered numerous expensive outfits. Afterwards, the production company tried to use the name Dior for advertising purposes.

6 Production Design

In den frühen 1920er Jahren hatte Alfred Hitchcock selbst als Szenenbildner gearbeitet, daher fühlte er sich dem Art-Department besonders verbunden. In Großbritannien arbeitete Hitchcock mehrfach mit dem Filmarchitekten Alfred Junge zusammen, in Hollywood prägten die Production Designer Henry Bumstead und Robert F. Boyle maßgeblich den Look seiner Filme. Am Anfang der Arbeit standen jeweils grobe Skizzen und Entwurfszeichnungen, an die sich in der Regel detaillierte Bilderfolgen anschlossen. Hitchcock schätzte besonders die Arbeit mit dem Storyboard. Angesiedelt zwischen künstlerischem Entwurf und technischer Zeichnung, setzt es sich aus einer Abfolge von Bildern zusammen, die an einen Comic-Strip erinnern. Mit Hilfe des Storyboards ist es möglich, Kameraeinstellungen und Bewegungsabläufe bereits vor dem Dreh visuell festzuhalten und die spätere Montage verschiedener Einstellungen durchzuspielen. Zumeist fertigen Illustratoren das Storyboard anhand der Vorgaben des Regisseurs, des Kameramanns und des Production Designers an. Die Entwürfe des Production Designers John DeCuir zu SABOTEUR (1942) lassen ebenso wie die Zeichnungen von Harold Michelson für THE BIRDS (1963) und MARNIE (1964) bereits sehr genau die spätere Umsetzung in bewegte Bilder erkennen. Die detaillierten Entwürfe der Szenenbilder vermitteln darüber hinaus viel von der Atmosphäre der Interieurs. Da Hitchcock bevorzugt im Studio arbeitete, wurden häufig großformatige Gemälde, so genannte Matte Paintings, angefertigt, die als Bildhintergrund den realen Originalschauplatz ersetzen.

6 Production Design

Hitchcock himself had been an art director in the early 1920s. Accordingly, he felt particularly connected to the art department. In Great Britain, Hitchcock repeatedly collaborated with the set designer Alfred Junge; in Hollywood, the production designers Henry Bumstead and Robert F. Boyle significantly influenced the look of his films. In each case, rough sketches and outline drawings were made at the beginning of a project, to which detailed sequences of images would normally follow as a rule. Hitchcock particularly appreciated working with a storyboard. Situated between an artistic design and a technical drawing, it consists of a sequence of images that is reminiscent of a comic strip. With the help of the storyboard it is possible to visually record camera settings and motion sequences before filming and to test various settings during later editing. Illustrators mostly create a storyboard using the specifications from the director, the cinematographer and the production designer. The later conversions into motion pictures can be very specifically recognized in John DeCuir's production designs for SABOTEUR (1942), as well as in Harold Michelson's drawings for THE BIRDS (1963) and MARNIE (1964). Moreover, detailed production designs convey much of the later atmosphere of the interiors. Since Hitchcock preferred to work in the studio, large-scale, so-called "Matte Paintings" were frequently produced as display backgrounds to replace the real, original locations.

7 Studio-Produktion

Seit Hitchcocks Anfängen war seine Karriere von Produzenten begleitet, die den „Alfred-Hitchcock-Film“ mit prägten. 1925 hatte der Produzent Michael Balcon dem jungen Hitchcock die Gelegenheit geboten, in den Londoner Islington Studios seine ersten Film zu drehen. 1939 holte David O. Selznick Hitchcock nach Hollywood und gab seiner Karriere damit eine entscheidende Wendung. Mit Selznick focht der Regisseur zahlreiche Kämpfe aus – er sträubte sich gegen die Einmischung seitens des Produzenten. Zugleich war Hitchcock bei der Realisierung seiner Filme auf die komplexe Infrastruktur angewiesen, die ihm nur ein großes Studio mit seinen verschiedenen Departments bieten konnte. Ende der vierziger Jahre entschied er sich schließlich, die Produktion seiner Filme selbst zu übernehmen.

In den Bereich der Studioproduktion fällt auch das Casting, die Rollenbesetzung der Schauspieler. Der Typ der „kühlen Blondine“, der „aggressiven Brünetten“ oder der „unerotischen Brillenschlange“ wurde von Hitchcock vielfach variiert; er bevorzugte jedoch die Zusammenarbeit mit bestimmten Schauspielern – wie Cary Grant und James Stewart – und Schauspielerinnen – wie Ingrid Bergman oder Grace Kelly. Legendar ist das Casting von Tippi Hedren für THE BIRDS (1963): Hedren, damals noch Fotomodell ohne jegliche schauspielerische Erfahrung, musste in eigens für diesen Zweck maßgeschneiderten Kostümen Szenen aus drei verschiedenen Hitchcock-Filmen vor- bzw. nachspielen, bevor sie die Rolle bekam.

7 Studio Production

From the beginning of Hitchcock's career, producers had a hand in shaping the "Alfred Hitchcock film." Michael Balcon, a producer at Islington Studios in London, gave Hitchcock his first opportunity to direct in 1925. David O. Selznick brought Hitchcock to Hollywood in 1939, giving his career its decisive impulse. However, the director was generally at odds with Selznick and struggled against interference on the part of the producer. At the same time Hitchcock was dependent on this complex infrastructure for the realization of his films, because it provided him with a large studio and its various departments. At the end of the 1940s, Hitchcock ultimately decided to take on the role of producing his films himself.

The casting of actors also falls into the field of studio production. Hitchcock often varied the type of the "cool blonde," the "aggressive brunette" or the "unerotic 'four-eyes' "; however, he preferred to collaborate with certain actors, such as Cary Grant and James Stewart, and actresses, such as Ingrid Bergman or Grace Kelly. The casting of Tippi Hedren for THE BIRDS (1963) is legendary. Hedren, who at that time was still a photo model without any acting experience, had to audition or re-enact scenes from three different Hitchcock films in costumes especially tailor-made for this purpose before she was given the role.

8 Sound Design

Sound Design und Filmmusik haben in Alfred Hitchcocks Filmen eine besondere Bedeutung, weil sie maßgeblichen Anteil an der Erzeugung von Spannung, dem berühmten Suspense haben. Der Filmkomponist Bernard Herrmann schrieb die Partituren – den so genannten Score – für acht Hitchcock-Filme, darunter Klassiker wie VERTIGO (1958), NORTH BY NORTHWEST (1959) und MARNIE (1964). Am bekanntesten wurde sein Soundtrack zu PSYCHO (1960), bei dem er auf ein großes Orchester verzichtete und ausschließlich mit Streichern arbeitete. In der berühmten Duschszene klingen die Geigen wie Messer, die über Fliesen kratzen. Bei THE BIRDS (1963) übernahm Herrmann nur die Funktion eines Beraters, die elektronisch verfremdeten Klänge der Vogelschreie entstanden in Berlin: Oskar Sala erzeugte sie gemeinsam mit Remi Gassmann an seinem Mixtur-Trautonium, einer Art frühem Synthesizer, in einem Charlottenburger Studio. Während der Arbeit an TORN CURTAIN (1966) überwarf Hitchcock sich mit Hermann. Für die schockierende Tötungsszene mit Wolfgang Kieling, der den Stasi-Mitarbeiter Gromek spielt, wurden zwei verschiedene Filmmusiken komponiert. Am Ende entschied Hitchcock sich jedoch bei dieser Szene für einen musikfreien und dadurch besonders eindringlichen Soundtrack, in dem nur die Kampfgeräusche zu hören sind.

8 Sound Design

Sound design and film music take on a special importance in Alfred Hitchcock's films, because they make a substantial contribution to generating tension – and creating the renowned suspense. The film composer Bernhard Herrmann wrote the scores for eight Hitchcock films, including classics such as VERTIGO (1958), NORTH BY NORTHWEST (1959) and MARNIE (1964). His soundtrack for PSYCHO (1960) became the best known, in which he abstained from using a large orchestra and worked exclusively with strings. In the famous shower scene, the violins sound like knives scratching over tiles. For THE BIRDS (1963), Herrmann only took on the function of a consultant. The electronically distorted sounds for the bird cries were created in a studio in Berlin-Charlottenburg. Oskar Sala produced them together with Remi Gassmann on his "Mixtur-Trautonium," a type of early synthesizer.

Hitchcock had a falling out with Hermann during the work on TORN CURTAIN (1966) and two different soundtracks were composed for the shocking killing scene with Wolfgang Kieling, who plays the Stasi man Gromek. However, in the end, Hitchcock decided against using music in this scene and subsequently for a particularly insistent soundtrack, in which only fighting noises can be heard.

9 Vermarktung

Von Beginn seiner Karriere an arbeitete Hitchcock eng mit den Werbeabteilungen der Produktionsfirmen zusammen, um sein Image zu vermarkten. Von 1927 stammt die Zeichnung, auf der seine leicht zu erkennende Silhouette als eine Art „visueller Signatur“ zu sehen ist. Von der kaum steuerbaren Presseresonanz auf seine Filme fühlte er sich besonders herausgefordert, immer wieder neue Vermarktungsstrategien zu entwickeln. Dies führte dazu, dass Journalisten manchmal mehr über Hitchcocks Leidenschaft für das Essen und Trinken schrieben als über seine Filme. Hitchcock betrachtete den Bereich Marketing als eine Art sportlicher Herausforderung und engagierte sogar Texter, die Witze über sein Gewicht und seinen Leibesumfang verfassten. Auch seine Cameo-Auftritte – in denen er als Statist im Hintergrund einer Szene kurz zu sehen ist – sowie die Kino-Trailer und seine eigene Fernsehserie, in der er als einführender Moderator auftrat, machten ihn selbst zum größten Star seiner Produktionen. Selbst der Mythos, dass Alfred Hitchcock der Schöpfer sämtlicher kreativer Details seiner Filme war, wurde zu Marketingzwecken genutzt. So wurden im Falle von NORTH BY NORTHWEST (1959) für die Werbekampagne nachträglich szenische Entwürfe angefertigt, die dem Regisseur zugeschrieben wurden und seine geniale visuelle Vorstellungskraft belegen sollten.

9 Publicity

Throughout his career Hitchcock worked closely with numerous publicists to market his image. A master self-promoter, he created the recognizable silhouette line drawing of himself – a type of visual signature – in 1927. Due to the unpredictability of press reactions to his films, he felt particularly challenged to continually develop new marketing strategies, which led to the fact that journalists occasionally wrote more about Hitchcock's love for food and drink than his films. Always a good sport, Hitchcock shrewdly played along, hiring writers to help him fashion self-deprecating jokes about his weight and girth. His cameo appearances (where he can be seen as an extra in the background of a scene), as well as in movie trailers and his own television series (where he appeared as an introductory host), turned him into the biggest star of his productions. Even the myth that Alfred Hitchcock was behind all of the creative details of his films was used for marketing purposes. Consequently, in the case of NORTH BY NORTHWEST (1959), scenic designs attributed to the director were later produced for the advertising campaign and were intended to substantiate his brilliant visual imagination.

“Hitchcock ist Spezialist nicht nur für diesen oder jenen Aspekt des Films, sondern für jedes Bild, jede Einstellung, jede Szene. Ihn faszinieren alle Aspekte der Drehbuchkonstruktion genauso wie die des Schnitts, der Fotografie und des Tons. Zu allem fällt ihm etwas ein, um alles kümmert er sich – sogar um die Werbung, wie sattem bekannt ist.“ (François Truffaut)

“Hitchcock is not merely an expert at some specific aspect of cinema, but an all-round specialist, who excels at every image, each shot, and every scene. He masterminds the construction of the screenplay as well as the photography, the cutting, and the soundtrack, has creative ideas on everything and can handle anything, and is even, as we already know, an expert at publicity!” (François Truffaut)

Medien media

Einführung Introduction

Filmvorspanne aus

SABOTEUR (Saboteure), USA 1942

LIFEBOAT (Das Rettungsboot), USA 1944

STAGE FRIGHT (Die rote Lola), USA 1950

NORTH BY NORTHWEST (Der unsichtbare Dritte), USA 1959

Titeldesign: Saul Bass

PSYCHO (Psycho), USA 1960

Titeldesign: Saul Bass

THE BIRDS (Die Vögel), USA 1963

Titeldesign: James S. Pollack

TORN CURTAIN (Der zerrissene Vorhang), USA 1966

2 Berlin Hitchcock and Berlin

„Berliner Abendschau – Alfred Hitchcock in Berlin“, SFB 1966

TORN CURTAIN (Der zerrissene Vorhang), USA 1966

mit Paul Newman, Julie Andrews, Günter Strack, Hansjörg Felmy, Wolfgang Kieling

3 Drehbuch screenwriting

THE BIRDS (1963), Audiostation: Alfred Hitchcock, Tippi Hedren

Mary Stone, Enkelin von Alfred Hitchcock, im Gespräch mit Michael Strauven über die Arbeit Hitchcocks am Drehbuch, unveröffentlichtes Material, WDR 2008

4 Kamera cinematography

NORTH BY NORTHWEST (Der unsichtbare Dritte), USA 1959

Kamera: Robert Burks, mit Cary Grant

Der Schauspieler Bruce Dern im Gespräch mit Michael Strauven über die Kameraarbeit bei FAMILY PLOT, unveröffentlichtes Material, WDR 2008

FAMILY PLOT (Familiengrab), USA 1976

Kamera: Leonard J. South, mit Bruce Dern, Barbara Harris

5 Kostüm costumes design

STAGE FRIGHT (Die rote Lola), USA 1950

Kostüm: Milo Anderson, Christian Dior, mit Marlene Dietrich, Jane Wyman

Die Schauspielerin Tippi Hedren im Gespräch mit Michael Strauven über die Kostüme bei Alfred Hitchcock, unveröffentlichtes Material, WDR 2008

6 Production Design *Production Design*

SHADOW OF A DOUBT (Im Schatten des Zweifels), USA 1943

Production Design: John B. Goodman, Assistenz: Robert F. Boyle, mit Teresa Wright

THE BIRDS (Die Vögel), USA 1963

Production Design: Robert F. Boyle, mit Tippi Hedren

Der Schauspieler Norman Lloyd im Gespräch mit Michael Strauven über die Szene an der New Yorker Freiheitsstatue in SABOTEUR, unveröffentlichtes Material, WDR 2008

SABOTEUR (Saboteure), USA 1942

Production Design: Jack Otterson, Assistenz : Robert F. Boyle, mit Norman Lloyd, Robert Cummings

7 Studio Produktion *Studio Production*

MARNIE (1964), Audiostation: Alfred Hitchcock, Evan Hunter, Robert Boyle, Peggy Robertson

Die Schauspieler Norman Lloyd, Karin Dor, Bruce Dern, Diane Baker und Tippi Hedren berichten im Gespräch mit Michael Strauven, wie sie zu ihrer Rolle in einem Hitchcock Film gekommen sind:

Norman Lloyd spielte 1942 in SABOTEUR (Saboteure)

Karin Dor spielte 1968 in TOPAZ (Topas)

Bruce Dern spielte 1976 in FAMILY PLOT (Familiengrab)

Diane Baker spielte 1964 in MARNIE

Tippi Hedren spielte 1963 in THE BIRDS (Die Vögel) und 1964 in MARNIE

unveröffentlichtes Material, WDR 2008

Die ARD-„Legende“ ALFRED HITCHCOCK von Michael Strauven läuft als eine Produktion des WDR im Frühsommer 2009 im Ersten Programm des Deutschen Fernsehens. *The ARD legend ALFRED HITCHCOCK by Michael Strauven will be broadcast as a production of WDR on German television's first channel in early summer 2009.*

8 Sound Design und Musik *Sound Design*

Dokumentation

„Torn Curtain' Rising“, USA 2000

TORN CURTAIN (Der zerrissene Vorhang), USA 1966

Musik: John Addison

mit Paul Newman, Julie Andrews

THE BIRDS (Die Vögel), USA 1963

Sound Design: Oskar Sala, Remi Gassmann

mit Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, Veronica Cartwright

9 Vermarktung *Publicity*

Der PR-Agent Dale Olson im Gespräch mit Michael Strauven über Hitchcocks Strategie, sich selbst zu vermarkten und sich zum Star seiner Filme zu machen
unveröffentlichtes Material, WDR 2008

„Alfred Hitchcock Presents – Salvage“

TV, 6.11.1955

Kinotrailer

THE BIRDS (Die Vögel), USA 1963

Großprojektion *Screening*

„Berliner Bilderbogen – Alfred Hitchcock in Berlin“, SFB 1963

Friedrich Luft im Gespräch mit Alfred Hitchcock

THE BIRDS (Die Vögel), USA 1963

Sound Design: Oskar Sala, Remi Gassmann, mit Tippi Hedren, Rod Taylor

MARNIE, USA 1964, mit Tippi Hedren

Alfred Hitchcocks Cameo-Auftritte in:

FOREIGN CORRESPONDENT (Der Auslandskorrespondent), USA 1940

SPELLBOUND (Ich kämpfe um dich), USA 1945

STAGE FRIGHT (Die rote Lola), USA 1950

STRANGERS ON A TRAIN (Der Fremde im Zug), USA 1951

I CONFESS (Ich beichte), USA 1953

TO CATCH A THIEF (Über den Dächern von Nizza), USA 1955

VERTIGO (Vertigo – Aus dem Reich der Toten), USA 1958

THE BIRDS (Die Vögel), USA 1963

MARNIE, USA 1964

TORN CURTAIN (Der zerrissene Vorhang), USA 1966

TOPAZ (Topas), USA 1968

FAMILY PLOT (Familiengrab), USA 1976

„Frankfurter Stammtisch“, HR 1966

Botho Jung im Gespräch mit dem Autor Curt Riess, dem Schriftsteller und Journalist Richard Kirn, dem Production Designer Hein Heckroth sowie Alfred Hitchcock

TORN CURTAIN (Der zerrissene Vorhang), USA 1966

Production Design: Hein Heckroth, mit Paul Newman

PSYCHO, USA 1960

Kamera: John L. Russell, mit Martin Balsam

„VIP-Schaukel“, ZDF 1972

Margret Dünser im Gespräch mit Alfred Hitchcock

FRENZY, USA 1972

Drehbuch: Anthony Shaffer, mit Alex McCowen, Vivien Merchant

FILMREIHE *film series*

Filmreihe im Arsenal – Institut für Film und Videokunst e. V.

Mi 18.2.09, 20.00 Uhr

Production Design

SABOTEUR, 1942, OF

Einführung Ralph Eue, Filmwissenschaftler

Sa 21.2.09, 20.00 Uhr

Sounddesign

THE BIRDS, 1963, OF

Einführung Nils Warnecke, Kurator, Deutsche Kinemathek

Mi 25.2.09, 20.00 Uhr

Kostümbild

STAGE FRIGHT, 1950, OF

Einführung Barbara Schröter, Textilrestauratorin, Deutsche Kinemathek

Sa 28.2.09, 20.00 Uhr

Hitchcock und Berlin

TORN CURTAIN, 1966, OF

Einführung Kristina Jaspers, Kuratorin, Deutsche Kinemathek

Mi 4.3.09, 21.30 Uhr

Kamera

PSYCHO, 1960, OmU

Einführung Peter Mänz, Leiter Ausstellungen Film, Deutsche Kinemathek

Mi 11.3.09, 21.30 Uhr

Studio Produktion

LIFE BOAT, 1944, OF *Einführung Anja Göbel, Ausstellungsteam, Deutsche Kinemathek*

Do., 12.3.09, 18.30 Uhr

Sonderveranstaltung

Spannung und Verführung. Alfred Hitchcocks Filmvorspanne

Mit Britta Hartmann und Gerhard Midding, Filmwissenschaftler

In Zusammenarbeit mit den KW Institute for Contemporary Art

anschließend im Arsenal

20.00 Uhr NORTH BY NORTHWEST, 1959, OmU

Mi, 18.3.09, 21.30 Uhr

Drehbuch

SHADOW OF A DOUBT, 1943, OF

Einführung Vera Thomas, Ausstellungsteam, Deutsche Kinemathek

25.3.09, 21.30 Uhr

Sonderveranstaltung

Loriot meets Alfred Hitchcock

DAS EI (1977), ADVENT (1969) und LIEBESGESCHICHTE (1972)

Einführung Gerlinde Waz und Peter Paul Kubitz, Kuratoren, Deutsche Kinemathek

THE TROUBLE WITH HARRY, 1955, OmU

Einführung Kristina Jaspers und Nils Warnecke, Kuratoren, Deutsche Kinemathek

Arsenal Potsdamer Straße 2 | T +49 (0)30 269 55-100 | F +49 (0)30 269 55-111

www.arsenal-berlin.de | mail@arsenal-berlin.de

Eintrittspreise/Admission | 6,50 / 5,00 Euro ermäßigt Gäste | 4,50 Euro Mitglieder

Pressefotos

Die Pressefotos stehen Ihnen auf der Homepage
der Deutschen Kinemathek für Download zur Verfügung

www.deutsche-kinemathek.de | Pressefotos |

Link zum Download | Sonderausstellungen

Die Zugangsdaten erhalten Sie bei der Pressestelle:

Heidi Berit Zapke, 030/300903-820

hbzapke@deutsche-kinemathek.de

