

Theorieseminar Grundstudium Kunst/Medien/Film
Prof. Dietrich Leder/ Prof. Dr. Hans Ulrich Reck
Montags, 14.00 Uhr – 17.30 Uhr
Aula; Beginn: 21.10. 2013

„Wirklich wahre Wirklichkeit – Über Reali(sm)en“

Liste der im Seminar erwähnten Filme, Kunstwerke und Texte:

21.10.

Bunuel und Pasolini

Stichworte 'Film und Traum' und 'Surrealismus' (versch. Eintragungen in:) Hans Ulrich Reck, Traum. Enzyklopädie, München 2010, S. 421-432 und 623-640.

Hans Ulrich Reck, 'Dunkle Erkundungen eines verstummenden Echos' Natur und surrealistischer Film, in: Hans Ulrich Reck, Spiel Form Künste. Zu einer Kunstgeschichte des Improvisierens, Hamburg 2010, S. 115-153.

Karin Orchard/ Jörg Zimmermann (Hrsg.), Die Erfindung der Natur. Max Ernst, Paul Klee, Wols und das surreale Universum, Ausstellungskat. Sprengel Museum Hannover, Freiburg, 1994.

Hans Ulrich Reck, Pier Paolo Pasolini, München: Fink (Reihe 'directed by') 2010, bes. S. 71-106 (Kapitel 'Arbeitsweise: Film und Kino als kinematographische Untersuchungen zu einer Semiotik des Realen').

Film-Traum-Bild bei Pasolini, in: Hans Ulrich Reck, Traum. Enzyklopädie, München 2010, S. 432-438.

28.10.

Bilderkrieg:

Bazon Brock, Der byzantinische Bilderkrieg, in: Martin Warnke (Hrsg.), Bildersturm, München 1973.

Bazon Brock, Ein neuer Bilderkrieg. Programmtext des audiovisuellen Vorwortes der d 5 synchron zu 2000 Dias der AV-Präsentation, in: Katalog documenta 5, Kapitel 2, Kassel 1972 [dass. unter dem Titel 'Wirklichkeiten in Bildwelten heute', 8. Ausstellung im Haus Deutscher Ring, Hamburg 1973].

Bazon Brock, Bildersturm und stramme Haltung. Texte 1968 bis 1996, ausgewählt von Rolf Sachsse, Dresden 2002.

Horst Bredekamp, Kunst als Medium sozialer Konflikte. Bilderkämpfe zwischen 300 und 1430, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1975.

Zentralperspektive/ Perspektivität:

Gottfried Boehm, Studien zur Perspektivität. Philosophie und Kunst in der frühen Neuzeit, Heidelberg 1969

Samuel Y. Edgerton, Die Entdeckung der Perspektive, München 2002

Leonhard Schmeiser, Die Erfindung der Zentralperspektive und die Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft, München 2002

Susanne Kappeler: Pornographie. Macht der Darstellung, München 1988

Kopie

Egbert Haverkamp-Begemann, Creative Copies. Interpretative Drawings from Michelangelo to Picasso, London: Sotheby's Publications 1988.

Filmbeispiel:

Luis Buñuel: „Las Hurdes“. Mit Pierre Unik und Eli Lothar (Kamera). Frankreich 1932-1936. 35mm, schwarz-weiß, 27 Minuten.

Zum Spanischen Bürgerkrieg:

Franz Borkenau: Kampfplatz Spanien. Politische und soziale Konflikte im Spanischen Bürgerkrieg. Ein Augenzeugenbericht. (1938) Stuttgart 1986.

Pierre Broué/Émile Témime: Revolution und Krieg in Spanien. Geschichte des spanischen Bürgerkriegs. Zwei Teile. (1961) Frankfurt am Main 1982.

Hans Magnus Enzensberger: Der kurze Sommer der Anarchie. Buenaventura Durrutis Leben und Tod. Roman. Frankfurt am Main 1972.

George Orwell, Mein Katalonien, Zürich, 1975.

Von und zu Buñuel:

Luis Buñuel: Mein letzter Seufzer. Erinnerungen. Mit 29 Abbildungen. (1982) Übersetzt von Frieda Grafe und Enno Patalas. Frankfurt/Berlin 1985

Yasha David: ¡Buñuel! Auge des Jahrhunderts. Publikation anlässlich der Ausstellung und Film-Retrospektive in der Kunst- und Ausstellungshalle der

Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Bonn o.J. (Enthält den kompletten Kommentar von „Las Hurdes“.)

Zu Diskurs und Praktik des ethnographischen Kolonialismus:

Michel Leiris, Phantom Afrika. Tagebuch einer Expedition von Dakar nach Djibouti 1931-1933, Band 1 (= ethnologische Schriften III, hrsg. v. Hans-Jürgen Heinrichs), Frankfurt a. M.: Syndikat 1980.

Michel Leiris, Phantom Afrika. Tagebuch einer Expedition von Dakar nach Djibouti 1931-1933, Band 2 (= ethnologische Schriften IV, mit einem Nachwort von Rolf Wintermeyer hrsg. v. Hans-Jürgen Heinrichs), Frankfurt a. M.: Syndikat 1984.

Michel Leiris, Die eigene und die fremde Kultur (= ethnologische Schriften, hrsg. v. Hans-Jürgen Heinrichs), Frankfurt a. M.: Syndikat 1977.

Michel Leiris, Das Auge des Ethnographen (= ethnologische Schriften II, hrsg. v. Hans-Jürgen Heinrichs), Frankfurt a. M.: Syndikat 1978.

4.11. (Wider-)Spiegeln:

Filmausschnitte:

Max Linder: „Seven Years Bad Luck“ (1921)

Buster Keaton: „Sherlock Jr.“ (1924)

Charles Spencer Chaplin: „The Floorwalker“ (1916)

Marx Brothers: „Duck Soup“

Zum Spiegelmotiv:

Jurgis Baltrusaitis: Der Spiegel. Entdeckungen, Täuschungen, Phantasien. (1978) Gießen 1986.

Jens Kulenkampff: Spieglein, Spieglein an der Wand ..., in: Birgit Recki/ Lambert Wiesing (Hrsg.): Bild und Reflexion. Paradigmen und Perspektiven gegenwärtiger Ästhetik, München 1997, S. 270 - 293

Zu Medien- und Kriegstechnologie:

Harun Farocki: „Auge/Maschine“. Mit Matthias Rajmann, Ingo Kratisch (Kamera), Rosa Mercedes. Deutschland 2000. BetaSP, Farbe, 23 Minuten.

Paul Virilio: Krieg und Kino. Logistik der Wahrnehmung. (1984) Aus dem Französischen von Frieda Grafe und Enno Patalas. München/Wien 1989.

Friedrich Kittler: Grammophon Film Typewriter. Berlin 1986.

Friedrich Kittler: Optische Medien. Berliner Vorlesung. Berlin 2002

Von und zu Farocki:

Harun Farocki: Wie man sieht. In: Die Republik. Nummer 76-78. Salzhausen-Luhmühlen 1986. S. 33-106. (Text/Material zum ersten Filmessay des selben Titels zum Thema.)

Harun Farocki: Nachdruck/Imprint. Texte. Berlin 2001. (Textsammlung, deutsch/englisch, mit Aufsätzen zu einzelnen Filmen.)

Harun Farocki: Nebeneinander. Herausgegeben von Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien – Matthais Michalka. Köln 2007. (Ausstellungskatalog mit Bildern der Videoinstallationen von „Auge/Maschine“.)

Harun Farocki: Against What? Against Whom? Edited by Antje Ehmman and Kodwo Eshun. Köln 2009. (Erste umfassende englische Publikation zu Farocki mit Filmverzeichnis und Aufsätzen zu einzelnen Filmen/Installationen von Kritikern, Wissenschaftlern etc.)

Rolf Aurich/Ulrich Kriest (Hg.): Der Ärger mit den Bildern. Die Filme von Harun Farocki. (=CLOSE UP. Schriften aus dem Haus Dokumentarfilm Band 10). Konstanz 1998. (Erste umfassende deutsche Publikation zu Farocki mit Film- und Textverzeichnis.)

11.11.

Technische Bilder zur Betrachtung und Normierung des Realen

Muybridge: Reihenphotographien und Bewegungsstudien.

Im Netz teilweise unter:

HYPERLINK "http://www.muybridge.org" <http://www.muybridge.org> (Abruf: 2. Dezember 2013)

Als Reprint:

H.C. Adam (Ed.): Eadweard Muybridge. The Human and Animal Locomotion Photographs. Köln 2010.

Zu Muybridge/Marey:

Martha Braun.: Muybridge's Scientific Fictions. In: Studies in visual communication. Bd. 10, Nr. 3. Pennsylvania 1984. S.1-21

Dies.: Picturing Time. The Work of Etienne-Jules Marey (1830-1904). Chicago 1992

Jonathan Crary: Techniken des Betrachters. Sehen und Moderne im 19. Jahrhundert. (1990) Dresden; Basel 1996

Georges Didi-Huberman: Die Erfindung der Hysterie. Die photographische Klinik von Jean-Martin Charcot. (1982) München 1997

Susanne Regener: Die pathologische Norm. Visualisierungen von Krankheit in der Psychiatrie. In: Gert Theile (Hg.): Anthropometrie. Zur Vorgeschichte des Menschen nach Maß. München 2005. S.179-194.

Die gemodelte Realität: Filmische Ansichten von Welt

Vues:

Louis und Auguste Lumière: „La Sortie des Usines Lumière à Lyon“. Frankreich 1895. (Drei Fassungen) 35mm, schwarz-weiß, 45-50 Sekunden.

(Zu diesem Bildmotiv hat Farocki eine topologische Untersuchung vorgelegt – als Film und als Text: Harun Farocki: Arbeiter verlassen die Fabrik. (Text zur gleichnamigen filmischen Studie) In: Ders.: Nachdruck/Imprint. Texte. Berlin 2001, S.231-247.)

Louis Lumière: „Arrivée d'un Train à La Ciotat“. Frankreich 1896-7. (Drei Fassungen) 35mm, schwarz-weiß, 45-50 Sekunden.

(Dazu: Martin Loiperdinger: Lumières Ankunft des Zuges. Gründungsmythos eines neuen Mediums. In: In: Kintop. Jahrbuch zur Erforschung des frühen Films, Band 5. Frankfurt am Main/Basel 1996, S.37-70.)

Grundsätzlich zu den „Vues“:

Tom Gunning: Vor dem Dokumentarfilm. Frühe non-fiction-Filme und die Ästhetik der „Ansicht“. In: Kintop. Jahrbuch zur Erforschung des frühen Films, Band 4. Frankfurt am Main/Basel 1995, S.111-121.

Grundsätzlich zur Entwicklung des Kinos in Deutschland:

Joseph Garncarz: Maßlose Unterhaltung. Zur Etablierung des Films in Deutschland 1896-1914. Frankfurt am Main/Basel 2010.

Klaus Kreimeier: Traum und Exzess. Die Kulturgeschichte des frühen Kinos. Wien 2011.

25.11.

Bezugsliteratur zu Welt- und Zeitbild, Historienbild, Allegorie

Bildbeispiele:

Sandro Botticelli, Piero della Francesca, Albrecht Dürer, Giorgione, Edward Kienholz (Tragbares Krieger-Denkmal, 1968, Museum Ludwig in Köln); Pablo Picasso, Guernica (1937); Théodore Géricault, Floss der Méduse (1819)

Bernd Roeck, Mörder, Maler und Mäzene. Piero della Francescas 'Geißelung'. Eine kunsthistorische Kriminalgeschichte, München 2006.

Carlo Ginzburg, Erkundungen über Piero. Piero della Francesca – ein Maler der frühen Renaissance, Berlin 1981.

Carlo Ginzburg, Spurensicherungen. Über verborgene Geschichte, Kunst und soziales Gedächtnis, Berlin 1983.

Horst Bredekamp, Botticelli, Primavera – Florenz als Garten der Venus, Frankfurt am Main 1988.

Salvatore Settis, Giorgiones 'Gewitter'. Auftraggeber und verborgenes Sujet eines Bildes in der Renaissance, Berlin 1982.

Hartmut Böhme, Albrecht Dürer: Melencolia I. Im Labyrinth der Deutungen, Frankfurt 1989.

Friedrich Wolfram Heubach, Ein Bild und sein Schatten. Zwei randständige Betrachtungen zum Bild der Melancholie und zur Erscheinung der Depression, Bonn 1997.

Barbe, Norbert-Bertrand, Les thèmes du Radeau de la Méduse de Théodore Géricault, étudiés à travers leur recurrence dans l'œuvre du peintre, et dans l'art et la littérature du XIXème siècle, Mouzeuil-Saint-Martin, 2001.

Schneider, Michel, Un rêve de pierre. 'Le Radeau de la Méduse', Géricault, Paris, 1991.

Max Imdahl, Cézanne-Braque-Picasso. Zum Verhältnis zwischen Bildautonomie und Gegenstandssehen, in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. 3, Frankfurt a. M., 1996, S. 303-380.

Max Imdahl, Zu Picassos Bild "Guernica". Inkohärenz und Kohärenz als Aspekte moderner Bildlichkeit, Bd. 1, Frankfurt a. M., 1996, S. 398-459.

John Berger, Glanz und Elend des Malers Pablo Picasso, Reinbek bei Hamburg, 1973.

Max Raphael, Wie will ein Kunstwerk gesehen sein?, Frankfurt a. M./ Paris, 1984.

Carlo Ginzburg, Das Schwert und die Glühbirne. Eine neue Lektüre von Picassos 'Guernica', Frankfurt a. M., 1999.

Peter Weiss, Ästhetik des Widerstands. Roman. 3 Bde. Frankfurt a. M., 1975.

Exkurs: (Film-)Montage:

Ernst Bloch: Erbschaft dieser Zeit. (1. Auflage 1935) Mit einer Nachschrift 1962. Frankfurt am Main 1962.

Filmbeispiel aus:

Buster Keaton: Sherlock jr. (1924)

2. 12. 2013

Das Reale und das Phantastische (in der Gegenwartsliteratur).

Texte:

Thomas Pynchon: Entropie. (1960) In: Ders.: Spätzünder. Frühe Erzählungen. Deutsch von Thomas Piltz und Jürg Laederach. Reinbek bei Hamburg 1985.

David Foster Wallace: Mister Squishy. (2004) In: Ders.: In alter Vertrautheit. Storys. Deutsch von Ulrich Blumenbach und Marcus Ingendaay. Reinbek bei

Hamburg 2008. (Diese und die Erzählungen eines zweiten Bandes mit dem Titel „Vergessenheit“ geben die Storys wieder, die zusammen unter dem Titel „Oblivion“ 2004 in New York erschienen.)

Erwähnte Romane von Pynchon/Wallace:

David Foster Wallace: Tennis, Trigonometr – Tornadoes. A Midwestern boyhood. In: Harpers Magazine. 1991. Im Netz: HYPERLINK <http://harpers.org/wp-content/uploads/HarpersMagazine-1991-12-0000710.pdf> (Letzter Abruf: 10.12. 2013)

David Foster Wallace: Unendlicher Spaß. Roman. (1996) Aus dem amerikanischen Englisch von Ulrich Blumenbach. Köln 2009.

David Foster Wallace: Schrecklich amüsan – aber in Zukunft ohne mich. (1996) Aus dem Amerikanischen von Marcus Ingendaay. Hamburg 2002. (Bericht über das Erlebnis einer Kreuzfahrt.)

David Foster Wallace: Kurze Interview mit fiesen Männern. Storys. (1999) Aus dem amerikanischen Englisch von Marcus Ingendaay, Clara Drechsler, Bernhard Robben und Christa Schuenke. Köln 2002.

David Foster Wallace: Am Beispiel des Hummer. (2005) Aus dem Amerikanischen von Marcus Ingendaay. Zürich-Hamburg 2009.

Thomas Pynchon: Die Enden der Parabel. Roman. (1973) Deutsch von Elfriede Jelinek und Thomas Piltz. Reinbek bei Hamburg 1981. (Die in der damaligen Reihe „das neue buch“ erschienene Übersetzung trägt im Copyright die Jahreszahl „1918“; dieser Zahlendreher täte Pynchon gefallen.)

Thomas Pynchon: Vineland. Roman. (1990) Deutsch von Dirk van Gunsteren. Reinbek bei Hamburg 1993.

Thomas Pynchon: Gegen den Tag. Roman. (2006) Deutsch von Nikolaus Stingl und Dirk van Gunsteren. Reinbek bei Hamburg 2008.

Zur Kurzgeschichte in den USA:

Günter H. Lenz (Hg.): Amerikanische Short Stories des 20. Jahrhunderts. Stuttgart 1998.

Aus aktuellem Anlass erwähnt:

Alice Munro: Himmel und Hölle. Neun Erzählungen. (2001) Aus dem Englischen von Heidi Zerning. Frankfurt am Main 2004.

Alice Munro: Liebes Leben. 14 Erzählungen. (2012) Aus dem Englischen von Heidi Zerning. Frankfurt am Main 2013.

Zur Entwicklung des (post-)modernen Erzählens im 20. Jahrhunderts:

Felix Philipp Ingold: Der Autor am Werk. Poetologische Notizen und Exzerpte. In: Ders.: Der Autor am Werk. Versuche über literarische Kreativität. München 1992. S. S. 345-436.

Utz Riese (Hg.): Falsche Dokumente. Postmoderne Texte aus den USA. Leipzig 1993.

David Foster Wallace: E Unibus Pluram. Das Fernsehen und der amerikanische Roman. (1993) (Auszugsweise) Aus dem amerikanischen Englisch von Marcus Ingendaay. In: Schreibheft. Zeitschrift für Literatur. Nr. 56. Essen Mai 2001. S. 133-152. Das Original findet sich als Faksimile der Erstpublikation, als vollständig im Netz: HYPERLINK "http://jsomers.net/DFW_TV.pdf" http://jsomers.net/DFW_TV.pdf (letzter Abruf: 10. 12. 2013).

Aus aktuellem Anlass erwähnte deutsche Schriftsteller:

Peter Kurzeck: Keiner stirbt. Roman. Basel/Frankfurt am Main 1990.

Die erwähnte freie Vortragskunst seiner Erinnerungsarbeit ist dokumentiert u.a. in der CD-Box: Ein Sommer, der bleibt. Peter Kurzeck erzählt das Dorf seiner Kindheit. 290 Minuten. Berlin 2007.

Wolfgang Herrndorf: In Plüschgewittern. Roman. Frankfurt am Main 2002

Herrndorfs Blog „Arbeit und Struktur“ steht im Netz unter: HYPERLINK "<http://www.wolfgang-herrndorf.de/>" <http://www.wolfgang-herrndorf.de/> (letzter Abruf: 10.12. 2013).

Der Text ist in einer erweiterten Ausgabe im Dezember als Buch erschienen: Wolfgang Herrndorf: Arbeit und Struktur. Berlin 2013.

9.12.

Universum der Tatsachen – Neorealismus

Filmausschnitte:

Roberto Rossellini: *Roma, città aperta*. (1945) Drehbuch: Sergio Amidei, Federico Fellini, Roberto Rossellini et al.; Kamera: Ubaldo Arata; Darsteller: Anna Magnani, Aldo Fabrizi et al.

Roberto Rossellini: *Paisà*. (1946) Drehbuch: Sergio Amidei, Federico Fellini, Roberto Rossellini; Kamera: Otello Martelli; Darsteller: Carmela Sazio, Robert van Loom, Dots Johnson et al.

Roberto Rossellini: *Stromboli, Terra di Dio*. (1950) Drehbuch: Sergio Amidei, Gian Paolo Callegari et al.; Darsteller: Ingrid Bergmann, Mario Vitale et. al.

André Bazin: Der filmische Realismus und die italienische Schule nach der Befreiung. In: André Bazin: *Was ist Film?* (Herausgegeben von Robert Fischer.) Mit einem Vorwort von Tom Tykwer und einer Einleitung von François Truffaut. Berlin 2004. S. 295-326.

André Bazin: Plädoyer für Rossellini. Brief an Guido Aristarco, Chefredakteur von „Cinema Nuovo“. In: André Bazin: *Was ist Film?* (Herausgegeben von Robert Fischer.) Mit einem Vorwort von Tom Tykwer und einer Einleitung von François Truffaut. Berlin 2004. S. 391-402.

(Zu Bazin und den „Cahiers du Cinéma“: Emilie Bickerton: Eine kurze Geschichte der *Cahiers du Cinéma*. Aus dem Englischen von Markur Rautzenberg. Zürich 2010.)

Rainer Gansera: Gespräche über Rossellini. In: *Filmkritik* Nr. 262, Oktober 1978. S. 514-550.

François Truffaut: Roberto Rossellini bevorzugt das Leben. (1963) In: François Truffaut: *Die Filme meines Lebens. Aufsätze und Kritiken*. (Herausgegeben von Robert Fischer) Frankfurt am Main 1997. S. 350- 356.

Exkurs zu Kafka als Kinogänger:

Franz Kafka: *Tagebücher 1910-1923*. (=Franz Kafka: *Gesammelte Werke*. Herausgegeben von Max Brod. Taschenbuchausgabe in acht Bänden) Frankfurt am Main 1983.

Hanns Zischler: *Kafka geht ins Kino*. Reinbek bei Hamburg 1996

16.12.

Jean-Luc Godard, Agnès Varda, 'Nouvelle vague', 'Autorenkino'

Filmausschnitte:

Agnès Varda, 'Sans toit ni loi', 1985 (mit Sandrine Bonnaire)

Agnès Varda, 'Les glaneurs et la glaneuse', 2000 ('Die Sammler und die Sammlerin')

Agnès Varda, 'Deux ans après', 2002, ('Zwei Jahre später')

Agnès Varda, 'Les plages d'Agnès', 2008 ('Die Strände der Agnes')

Jean-Luc Godard, 'Histoire(s) du Cinéma', Frankreich/ Schweiz, Gaumont: 1988-1998; 8 Episoden in vier Kapiteln, Gesamtdauer: 264 Minuten (deutsche Edition mit deutsch gesprochener Kommentarspur unter dem Titel 'Geschichte(n) des Kinos' bei Suhrkamp Frankfurt am Main 2009 auf 2 DVDs mit Textheft von Klaus Theweleit).

Histoire(s) du Cinéma – Inhalt/ Übersicht zu den Unterkapiteln, Kapiteln, Episoden:

1(a) Alle Geschichten

1 Die Macht Hollywoods

2 Vorüberlegungen

3 Irving Thalberg

4 Die Traumfabrik – Man muß träumen!

5 Rita Hayworth und »Das Herz der Finsternis«

6 Abbild und Wirklichkeit: It's all true

7 »Die Mörder sind unter uns« – Zur Aktualität der Geschichte

8 Die Massen lieben den Mythos

9 Geschichten der Nacht

10 Amerikanisches vs. europäisches Kino

1(b) Eine Geschichte allein

1 Cogito ergo video

2 Geschichten um Schönheit

3 Die Geburt des Kinos

4 Bild, Christentum und Auferstehung

5 Das Erbe der Fotografie

6 Das Phantom Afrika

7 Die Kindheit der Kunst

8 Griffith, Chaplin und der Film in Trauerfarben

2(a) Allein das Kino

1 Die Arbeit des Historikers

2 Homer, Cervantes, Truffaut – Geschichtsschreiber und Geschichtenerzähler

3 Impressionismus, Licht und Projektion

4 Raum und Reise

5 Orpheus, Eurydike, Clowns und das Fernsehen

2(b) Fatale Schönheit

1 Der fatale Moment

2 Die Einstellung

3 Film als Geheimnis und Ware

4 Ästhetik, Schönheit und Verzauberung

5 Filmindustrie – Todesindustrie

6 »Die Schöne des Tages« – Die Schöne der Nacht

3(a) Die Münze des Absoluten

1 Barbarei in Europa

2 Was ist, was will und was kann das Kino?

3 Film als denkende Form

4 Auschwitz – Gegenwart und Vergangenheit des Films

5 Europäischer Film 1944

6 Die Glanzzeit des italienischen Films

3(b) Eine neue Welle

1 In einer realen Welt

2 Die Nouvelle Vague

3 Die Cinémathèque Française

4 Falsche Legenden

5 Ein Museum der Wirklichkeit

4(a) Die Kontrolle über das Universum

1 Filmen heißt, mit den Händen denken

2 Polis, Propaganda, Staat

3 Der Fortgang einer Geschichte

4 Was ist Kunst? Was ist Stil?

5 Akteure der Filmgeschichte

6 Geschichte als ewig Unvollendetes

4(b) Die Zeichen unter uns

1 Die Liebe zu Geschichten

2 Film als Sättigung an Zeichen

3 Filmgeschichten

4 »Citizen Kane« ist für uns kein Vorbild

5 Charles Péguy's Geschichtsverständnis

6 Zeichen unter uns

7 Abspann

Texte/ Literatur/ Referenzen:

Jean-Luc Godard, Godard/ Kritiker. Ausgewählte Kritiken und Aufsätze über Film (1950-1970), München: Hanser 1971.

Jean-Luc Godard, Einführung in die wahre Geschichte des Kinos, Frankfurt a. M.: Fischet TB 1985.

Jean-Luc Godard, Histoire(s) du Cinéma, 4 Bände, Paris: Gaumont/ Gallimard 1998 (französisch/ deutsch/ englisch, 4 Bände mit 5 audio-CDs), München: ECM-Records 1999.

Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, 2 Bände, Paris: Cahiers du Cinéma 1998 (darin z. Bsp.: Le cinéma est fait pour penser l'impensable, tome 2. 1984-1998, S. 294 ff; ders., J'ai toujours pensé que le cinéma était un instrument de pensée, in: ebda. S. 300 ff).

Jean-Luc Godard: La Naissance (de l'Image) d'une Nation, in: Cahiers du Cinéma 300, Paris 1979

Peter W. Jansen/Wolfram Schütte (Hrsg.): Reihe Film 19. Jean-Luc Godard, München 1979

Raymond Bellour, Jean-Luc Godard. SonImage, Kat. Ausst. Museum of modern Art, New York 1992

Kaja Silverman/ Harun Farocki, Von Godard sprechen, mit einem Vorw. von Hanns Zischler, Berlin: Vorwerk 8, 1998.

Jean-Luc Godard im Gespräch mit Youssef Ishaghpour, in: lettre international, Ausgabe Frühjahr 2001, S. 60 ff.

Jean-Luc Godard/ Youssef Ishaghpour, Archäologie des Kinos. Gedächtnis des Jahrhunderts, Zürich/ Berlin: Diaphanes 2008.

Siegfried Zielinski, "Zu viele Bilder — Wir müssen reagieren!". Thesen zu einer apparativen Sehprothese im Kontext von Godards "Histoire(s) du Cinéma", in: Florian Rötzer/ Peter Weibel (Hg.), Strategien des Scheins. Kunst – Computer – Medien, München 1991, S. 55-82.

Henri Bergson, Materie und Gedächtnis. Eine Abhandlung über die Beziehung zwischen Körper und Geist, Hamburg 1991.

Henri Bergson, Denken und schöpferisches Werden. Aufsätze u. Vorträge, Frankfurt a. M. 1985.

Henri Bergson, Zeit und Freiheit, Hamburg 1994.

Gaston Bachelard, Der neue wissenschaftliche Geist, Frankfurt 1988.

Gaston Bachelard, Die Bildung des wissenschaftlichen Geistes, Frankfurt 1978.

Gaston Bachelard, Epistemologie. Ausgewählte Texte, Frankfurt u. a. 1974.

Gaston Bachelard, Poetik des Raumes, München u. a. 1975.

13. 1. 2014

Realismus als Protest

Filmausschnitte:

Jean Vigo: *Zéro de conduite: Jeunes diables au collège*. (1933) Darsteller: u.a. Jean Dasté. Kamera: Boris Kaufman.

Jean Vigo: *L'Atalante*. (1934) Darsteller: Michel Simon, Jean Dasté, Dita Parlo. Kamera: Boris Kaufman.

Jean Renoir: *La règle du jeu*. (1939) Darsteller: Roland Toutain, Nora Gregor, Marcel Dalio, Julien Carette, Paulette Godbode und Jean Renoir selbst als Octave.

Alexander Kluge: *Porträt einer Bekanntschaft*. (1963) Kamera: Günter Hörmann.

Alexander Kluge/Edgar Reitz: *In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod*. (1974). Darsteller: Dagmar Bödderich, Jutta Winkelmann, Alfred Edel. Kamera: Edgar Reitz, Günter Hörmann, Alfred Hürmer.

Literatur:

Zu Vigo:

John M. Smith: *Jean Vigo*. London 1972.

Zu Renoir:

Jean Renoir: *Meine Leben und meine Filme*. (1974) Deutsch von Frieda Grafe und Enno Patalas. München 1980.

Jean Renoir: *Mein Vater Auguste Renoir*. (1962) Aus dem Französischen von Sigrid Stahlmann. Zürich 1981.

André Bazin: *Jean Renoir*. Mit einem Vorwort von Jean Renoir und einer Filmographie seiner Werke von 1924 bis 1969. Herausgegeben und eingeleitet von François Truffaut. (1971) Aus dem Französischen von Udo Feldbusch. Frankfurt am Main 1980.

Institut Français/CICIM (Hg.): *Lotte Reiniger – Carl Koch – Jean Renoir. Szenen einer Freundschaft*. München 1994.

Institut Français/CICIM (Hg.): Jean Renoir und die Dreißiger. Soziale Utopie und ästhetische Revolution. München 1995.

Thomas Tode: *La règle du jeu* als Essayfilm. In: Cinema 50. Marburg 2005. S. 9-20.

Zu Kluge und den gezeigten Ausschnitten:

Alexander Kluge/Edgar Reitz: In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. (Vorbemerkung zur Methode, Protokoll des Films, Protokoll von geschnittenen Szenen.) Kursbuch 41 (Alltag). Berlin 1975. S. 41-85.

Alexander Kluge: Kommentare zum antagonistischen Realismusbegriff. In: Ders.: Gelegenheitsarbeit einer Sklavin. Zur Realistischen Methode. Frankfurt am Main 1974. S.188-251.

Zu seinen literarischen Texten:

Alexander Kluge: Lebensläufe. (Neun Erzählungen) Stuttgart 1962.

Alexander Kluge: Schlachtbeschreibung. Der organisatorische Aufbau eines Unglücks. (2. Erweiterte Auflage) München 1978.

Alexander Kluge: Neue Geschichten. Hefte 1-18. ‚Unheimlichkeit der Zeit‘. Frankfurt am Main 1978.

Alexander Kluge: Geschichten vom Kino. Frankfurt am Main 2007.

Zu seinen gesellschaftstheoretischen Schriften:

Oskar Negt/Alexander Kluge: Geschichte und Eigensinn. Frankfurt am Main 1981.

Viele der Fernsehsendungen (Gespräche, Montagefilme) stehen im Netz unter: Dctp.tv (Livestream/Archiv)

17. 1. 2014

Wallraf-Richartz-Museum Köln

Museologie, Kunstgeschichte der Künstlerrollen (und -konzepte)

Krzysztof Pomian, Der Ursprung des Museums. Vom Sammeln, Berlin: Wagenbach 1988.

Walter Grasskamp, Museumsgründer und Museumsstürmer. Zur Sozialgeschichte des Kunstmuseums, München: C. H. Beck 1981.

Wladyslaw Tatarkiewicz, Geschichte der sechs Begriffe Kunst-Schönheit-Form-Kreativität-Mimesis-Ästhetisches Erleben (darin Kap. 8 'Das Schöpferische: Geschichte des Begriffs), Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003.

Ikonographie, Bildanalyse, Topoi (z. Bsp. 'Perspektive', 'Narrativität', 'Chronotopos')

John Berger, Ways of seeing, London: Penguin Books, 1981.

Rudolf Arnheim, Kunst und Sehen. Eine Psychologie des schöpferischen Auges. Neufassung, Berlin/New York: de Gruyter 1978.

Hubert Damisch, Der Ursprung der Perspektive, Zürich: Diaphanes, 2009.

Samuel Y. Edgerton, Die Entdeckung der Perspektive, München: Fink 2002.

Samuel Y. Edgerton, Giotto und die Erfindung der dritten Dimension. Malerei und Geometrie am Vorabend der wissenschaftlichen Revolution, München: Fink 2003.

Paul Feyerabend, Wissenschaft als Kunst, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1984.

Erwin Panofsky, Sinn und Deutung in der bildenden Kunst, Köln: duMont 1975.

Erwin Panofsky, Perspektive als symbolische Form & andere Aufsätze, Frankfurt: Fischer, 2000

Jörg Jochen Berns, Film vor dem Film. Bewegende und bewegliche Bilder als Mittel der Imaginationsteuerung in Mittelalter und Früher Neuzeit, Marburg: Jonas Verlag 2000.

Michail M. Bachtin, Formen der Zeit im Roman. Untersuchungen zur historischen Poetik, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1989.

Wolfgang Kemp, Die Räume der Maler. Zur Bilderzählung seit Giotto, München: Beck 1996.

Max Imdahl, Giotto. Arenafresken. Ikonographie-Ikonologie-Ikonik, München: Fink 1988, 2. erw. Aufl.

Max Raphael, Wie will ein Kunstwerk gesehen sein?, Frankfurt a. M.: Qumran 1984.

Meyer Shapiro, Words and Pictures. On the Literal and the Symbolic in the Illustration of a Text, The Hague/ Paris 1973

Werner Hofmann, Die Grundlagen der modernen Kunst, Stuttgart: Kröner 1987.

20. 1. 2014

Der Einbruch der gesellschaftlichen Realität in die Literatur – Balzac, Flaubert, Zola; Gesellschaftspanorama; Übernahme der realistischen panoramatischen Erzählweise in Fernsehserien der Gegenwart („The Sopranos“, „The Wire“).

Vorab: Vergleich der unterschiedlichen Aneignung eines Textes oder seiner Motive – bezogen auf den Krimi von James M. Caine: The Postman always rings twice. (1943) – vier Filme:

Luchino Visconti: Ossessione. (1943)

Tay Garnett: The Postman always rings twice. (1947)

Bob Rafelson: The Postman always rings twice. (1981)

Christian Petzold: Jerichow. (2008)

Verwendete Literatur:

Honoré de Balzac: Vater Goriot. Roman. (1835) Deutsch von Rosa Schapire. Zürich 1998. (Originaltitel: Pere Goriot)

Gustave Flaubert: Madame Bovary. Sitten in der Provinz. Roman. (1856) Herausgegeben und übersetzt von Elisabeth Edl. München 2012. (Originaltitel: Madame Bovary)

Emile Zola: Germinal. Roman (1885) Deutsch von Amin Schwarz. Online unter: <http://gutenberg.spiegel.de/buch/1256/1> (Letzter Abruf: 31. 1. 2014) (Originaltitel: Germinal)

Erwähnte Literatur:

Honoré de Balzac: Verlorene Illusionen. Roman (1843). Deutsch von Otto Flake. Zürich 1998. (Originaltitel: Illusions perdues)

Gustave Flaubert: Lehrjahre des Herzens. (1869). Aus dem Französischen von von Walter Widmer. München 1957. (Originaltitel: L'Éducation sentimentale)

Gustave Flaubert: Bouvard und Pécuchet. Roman. (posthum: 1881) Aus dem Französischen von Georg Goyert. Mit einem Vorwort von Victor Brombert und einem Nachwort von Uwe Japp. Frankfurt am Main 1996. (Originaltitel: Bouvard et Pécuchet)

Gustave Flaubert: Wörterbuch der Gemeinplätze. Die Albumblätter der Marquise. Katalog der schicken Ideen. (posthum: 1913) Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Monika Petzenhausen. München 1985. (Originaltitel: Dictionnaire des idées reçues)

Emile Zola: Die Bestie im Menschen. Roman. (1890) Übersetzt von Alfred Ruhemann. Online unter: <http://gutenberg.spiegel.de/buch/1245/1> (Letzter Abruf: 31. 1. 2014) (Originaltitel: La Bête Humaine) - mehrfach verfilmt u.a. von Jean Renoir unter dem Titel: Bestie Mensch, Frankreich 1938 mit Jean Gabin in der Hauptrolle.

Sekundärliteratur (Knappe Auswahl):

Erich Auerbach: Im Hotel de la Mole. In: Ders.: Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. (1946) Tübingen/Basel 2001. S. 422-459

Georg Lukacs: Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der großen Epik. (1920) Neuwied/Berlin 1971.

Theodor W. Adorno: Balzac-Lektüre. In: Ders.: Noten zur Literatur II. Frankfurt am Main 1961.

[Ausschnitte aus der Fernsehserie „The Wire“ – 2. Staffel:](#)

„The Wire“ wurde von David Simon für HBO, einen US-Pay-TV-Sender, entwickelt. Weitere Drehbuchautoren waren Ed Burns, George Pelecanos, Richard Price, Dennis Lehane u.a.; Regisseure: Joe Chappelle, Ernest R. Dickerson, Ed Bianchi, Steve Shill, Agnieska Holland u.a.; Darsteller: Dominic West, Wendell Pierce, Lance Reddick, Sonja Sohn u.a.; es wurden zwischen 2002 und 2008 insgesamt 60 Episoden mit jeweils ca. 55 Minuten Längen in fünf

Staffeln ausgestrahlt.

Reportagen und Romane der beteiligten Autoren:

David Siomon: Homicide. Ein Jahr auf mörderischen Straßen. (1991) Aus dem amerikanischen Englisch von Gabriele Gockel et al. München 2011.

George P. Pelecanos: Das große Umlegen. Roman. (1996) Mit einem Nachwort von Martin Compert. Aus dem Englischen von Bernd W. Holzrichter. Köln 1999.

Richard Price: Clockers. Roman. (1992) Aus dem amerikanischen Englisch von Peter Torberg. Frankfurt am Main 2011.

Dennis Lehane: Im Aufruhr jener Tage. Roman. (2008) Aus dem Amerikanischen von Sky Nonhoff. Berlin 2010. (Originaltitel: The Given Day)

Sekundärliteratur:

Daniel Eschkötter: The Wire. Zürich/Berlin 2012.

Dominik Graf: Homicide. Zürich/Berlin 2012.

Literaturliste Zusätze zu Paris, 19. Jh., Stadt- und Kulturgeschichte der 'Hauptstadt des 19. Jahrhunderts' (Walter Benjamin)

Richard Sennett: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität, Frankfurt a. M. 1983.

Rolf Lindner, Die Entdeckung der Stadtkultur. Soziologie aus der Erfahrung der Reportage, Frankfurt am M.: Suhrkamp 1990 (ein Buch, das allerdings in Chicago 'spielt').

Walter Benjamin, Das Passagenwerk, G.S. Bd. V (2 Teilbände), Frankfurt am M.: Suhrkamp 1982.

Walter Benjamin, Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus, Frankfurt am M.: Fischer 1969.

Baron E. G. Haussmann, Mémoires, Bd. 3, Paris 1983.

Eric Hazan, L'invention de Paris – il n'y a pas de pas perdus, Paris: Seuil 2002 (deutsch: Die Erfindung von Paris – kein Schritt ist vergebens, Zürich: Ammann

2006 (das schlicht beste über Paris, auch für Wanderungen und Spaziergänge)

François Maspero, Roissy Express. Reise in die Pariser Vorstädte, Freiburg: Beck & Glückler 1993 (das nahezu Beste über Paris und besonders die Stadtränder, 'banlieux' u. a.)

sowie noch: ein Roman, der die Bewohner eines dem Balzacschen 'Père Goriot' vergleichbaren Hauses als Form nimmt, mit Grundrissen und für das 20. Jh. etc. ist: Georges Perec, Das Leben. Gebrauchsanweisung, Frankfurt am Main: Zweitausendeins 1986.

27. 1. 14

Realismus und Poetik

Aristoteles, Poetik (z. Bsp.: Stuttgart: Reclam 1982)

Über Gustave Flaubert:

Jean-Paul Sartre, Der Idiot der Familie, 5 Bände, Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt. Das neue Buch, 1977.

Ernst Bloch, Diskussionen über Expressionismus (1938), in: Begriffsbestimmung des literarischen Expressionismus, hrsg. von Hans Gerd Rötzer, Darmstadt, 1976, S. 94 - 105.

Ernst Bloch, Die Kunst, Schiller zu sprechen, Frankfurt am M.: Suhrkamp 1969.

Walter Benjamin, Der Autor als Produzent, in: ders., dass., Aufsätze zur Literatur, Stuttgart: Reclam 2012.

Robert Musil, Vortrag vor dem internationalen Schriftstellerkongress für die Verteidigung der Kultur, Paris, Juli 1935, in: ders., Gesammelte Werke, Bd. 8. Essays und Reden, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1981, S. 1259 ff.

Bertolt Brecht, Über Realismus, hrsg. v. Werner Hecht, Frankfurt a. M.: edition suhrkamp 1971 (oder: dass., Leipzig: Reclam 1968).

Bertolt Brecht, Schriften zur Literatur und Kunst 2: 1934-1941, Frankfurt am M.: Suhrkamp 1967, S.

Georg Lukacs, Essays über Realismus, Berlin-Ost: Aufbau Verlag 1948.

Zum Kongreß in Paris:

Akademie der Wissenschaften der DDR – Zentralinstitut für Literaturgeschichte (Hg.): Paris 1935. Erster Internationaler Schriftstellerkongreß zur Verteidigung der Kultur. Reden und Dokumente. Mit Materialien der Londoner Schriftstellerkonferenz 1936. Einleitung und Anhang von Wolfgang Klein. Berlin 1982.

Giséle Freund: Photographien. Mit autobiografischen Texten und einem Vorwort von Christian Caujolle. München 1985.

Gisèle Freund, Photographie und Gesellschaft, Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt 1993.

Zu Paul Nizan:

Lothar Baier: Nachwort. In: Paul Nizan. Die Verschwörung. Roman. (1938) Aus dem Französischen von Lothar Baier. Wien 1994 .