

Theorie, Geschichte und Ästhetik des dokumentarischen Films in Skandinavien

Mittwoch, 14-15.30 Uhr in B IV (Bibliotheksgebäude)

Sommersemester 2014

Dokumentarische Filmgenres spielen seit den Anfängen der Kinematografie auch in Skandinavien eine große Rolle - so ging beispielsweise der Oscar 2013 für diese Kategorie an einen schwedischen Dokumentarfilmer. Im Seminar werden wir den historischen Entwicklungslinien nachgehen, einen Überblick über die theoretischen Ansätze und vielfältigen Formen dokumentarischer Filmgattungen erarbeiten, die Verortung dokumentarfilmischer Formate zwischen Fakten und Fiktionen versuchen und deren künstlerische und gesellschaftliche Bedeutung diskutieren.

Voraussetzung für den Scheinerwerb: Das Seminar kann von Bachelorstudierenden im 6. Semester belegt werden. Sie erhalten einen Leistungsnachweis, sofern sie aktiv und regelmäßig (laut StO mind. 80%) teilnehmen, ein Referat, ein Essay oder ein Exzerpt übernehmen und eine Hausarbeit im Umfang von 15-20 Seiten einreichen.

Teilnahmevoraussetzungen: Abschluss aller Basismodule außer BA 5a/b.

Zu dem Kurs gibt es einen Reader mit Texten, die in Auszügen von den Kursteilnehmern zu bestimmten Sitzungen zu lesen sind oder von Referenten im Plenum vorgestellt werden. Weitere Texte werden in Kopie oder auf ILIAS bereitgestellt. Die Filmsichtung findet nicht in der Seminarzeit, sondern mit Ausnahme des 30.04. an Sonderterminen statt. Ein Handapparat mit Büchern und DVDs befindet sich in meinem Büro, Container C3, Raum 0002.

Vorläufiger Seminarplan:

Datum	Thema	Mögliche Referats- und Essaythemen	Lektüre für alle
09.04.	Einführung; Themen- und Referatvergabe, Nanook of the North (USA 1922)	---	---
16.04.	Theoretische und methodische Zugänge I: Filmanalyse	<ul style="list-style-type: none"> - Robert Flaherty [Stefanie Weyer] - Filmanalyse [Chandara Tonillo, Maria Olsen] 	
23.04.	Theoretische und methodische Zugänge II: Dokumentarfilm – dokumentarischer Film – nichtfiktionaler Film	<ul style="list-style-type: none"> - Reader Text 10 [Silja van Teijlingen, Lea März] - Reader Text 12 [Alina Wehrmeister, Nicola Winkelbauer] - Essay: Dokumentarliteratur [Veronika Tkac] 	Reader Text 4 (S. 85-99) Reader Text 11 (S. 300-309)
30.04.	Filmtermin	---	---

07.05.	Filmgeschichte I	<ul style="list-style-type: none"> - Reader Text 1 [Manuel Sterk, Laura Ritter] 	
14.05.	Filmgeschichte II	<ul style="list-style-type: none"> - Reader Text 2 [Clara Bolin] - Reader Text 3 [Maren Willems] - Reader Text 4 [Christiane Rieger, Anne Wiemers] 	
21.05.	Expeditionsfilme der Stummfilmzeit: unterwegs mit Roald Amundsen	<ul style="list-style-type: none"> - Essay: Das Genre des Expeditionsfilms [Susanne Psyk] - Roald Amundsen-Filme [Alice Laforce] 	
28.05.	Der dokumentarische Blick auf Stadt und Land	<ul style="list-style-type: none"> - Filming Culture: Ethnographischer Film [Maike zum Hoff] - Göteborg im dokumentarischen Film [Jan Junglas] - Oslo im dokumentarischen Film [Jennifer Janes] 	Reader Text 9 Reader Text 7
04.06.	Die sozialkritische Inszenierung der Realität: Arbeiterfilme	Gruppenarbeit	
11.06.	Exkursionswoche – entfällt –	---	---
18.06.	Gastvortrag		
25.06.	Dokumentarfilm und nationale Identitätskonstruktionen: Steam of Life (FI, 2010), Huutajat – Screaming Men (FI, 2003), Lapskaus Boulevard (NO, 2005)	<ul style="list-style-type: none"> - Zur Konstruktion kollektiver Identitäten [Johanna Krull] - Beispielfilme [3] 	Reader Text 6 Reader Text 8
02.07.	„For deg er det film, for dem er det virkelighed“. Der dokumentarische Blick auf den Krieg: Armadillo (DK, 2010)	<ul style="list-style-type: none"> - Ästhetik/ Dramaturgie [Sonja Klein] - Die internationale Rezeption [Verena Krautwald] 	
09.07.	Gendertheoretische Perspektiven auf den Dokumentarfilm: Alt om min far (NO, 2002), Fittstim (SE, 2014), Hjernevask - The	<ul style="list-style-type: none"> - Gendertheorie und Filmwissenschaft [1] - Alt om min far [1] - Fittstim [Max Richter] 	

	Gender Equality Paradox (NO, 2010)	- Hjernevask [1]	
16.07.	Schlussdiskussion, Evaluation; Reservesitzung	---	---

Mögliche Auswahl an Filmen:

Gamle Danmark. Paul Hammerichs Danmarkskrønike 1945-1975. 10 Episoden.
 Armadillo. DK 2010. Regie: Janus Metz Pedersen.
 Huutajat – Screaming Men. FI 2003. Regie: Mika Ronkainen.
 Miesten vuoro (Steam of Life). FI 2010. Regie: Joonas Berghäll und Mika Hotakainen.
 Roald Amundsens Sydpolsferd (1910 – 1912).
 Med Roald Amundsens nordpols ekspedisjon til første vinterkvarter. NO 1923. Regie: Reidar Lund.
 Roald Amundsen – Ellsworths Flyveekspedisjon 1925. NO 1925.
 Kon-Tiki. NO 1950. Regie: Thor Heyerdahl.
 Heftig & begeistret. NO 2001. Regie: Knut Erik Jensen.
 Alt om min far. NO 2002. Regie: Even Benestad.
 Lapskaus Boulevard. NO 2005. Regie: Marianne Kleven.
 Folk ved fjorden. NO 2011. Regie: Øyvind Sandberg.
 Nye veier til dokumentarfilm. Norsk Filminstitutt, 2010.
 Göteborg. Staden i våra hjärtan. En resa i tiden (1911-1974, 1907-1976, 1920-1975, 1912-1982).
 Regie: Anders Wahlgren.
 Armbrysterskan från Ensamheten. SE 2004. Regia: Lisa Munthe und Helen Ahlsson.

Auswahl Literatur:

Aitken, Ian (Hrsg.): Encyclopedia of the Documentary Film. 3 Bände. New York NY u. a.: Routledge, 2006.

Alles, Daniel: Die Methode Michael Moore. Baden-Baden: Nomos, 2013 (= Filmstudien, Bd. 65).

Austin, Thomas, u. Wilma de Jong (Hrsg.): Rethinking Documentary. New Perspectives, New Practices. New York, NY: Open University Press, 2008.

Bakøy, Eva, u. Tore Helseth (Hrsg.): Den andre norske filmhistorien. Oslo: Universitetsforlaget, 2011.

Barnouw, Erik: Documentary. A History of the Non-Fiction Film. 2. revised edition. New York u.a.: Oxford University Press, 1993.

Barsam, Richard M.: Non-Fiction Film: A Critical History Revised and Expanded. Bloomington IN u.a.: Indiana University Press, 1992.

Birkvard, Søren: "Den virkelige anden. Om portrætdokumentarens problematik". In: Z Filmtidsskrift 102 (2008), S. 40-55.

Birkvard, Søren: Den klassiske dokumentarfilm. *Fra offervilje til offermentalitet i genrens hovedværker 1930-1960*. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2014 (=University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, Bd. 466).

Bondeberg, Ib: "Det sociale og det poetiske blik. Den nye danske dokumentarfilm". In: Kosmorama. Tidsskrift for filmkunst og filmkultur 229 (2002), S. 18-39.

- Bondebjerg, Ib: Virkelighedsbilleder. Den moderne danske dokumentarfilm. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2012.
- Bondebjerg, Ib: Virkelighedens fortællinger. Den danske tv-dokumentarismens historie. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2008.
- Brinch, Sara, u. Gunnar Iversen: Virkelighetsbilledet. Norsk dokumentarfilm gjennom hundre år. Oslo: Universitetsforlaget, 2006.
- Bruzzi, Stella: New Documentary. New York, NY u.a.: Routledge, 2006.
- Cousins, Mark, u. Kevin Macdonald (Hrsg.): Imagining Reality. The Faber Book of Documentary. London: Faber and Faber, 2006.
- Ertel, Dieter, u. Peter Zimmermann (Hrsg.): Strategie der Blicke. Zur Modellierung von Wirklichkeit in Dokumentarfilm und Reportage. Konstanz: Uvk Verlagsgesellschaft, 1996.
- Furhammar, Leif: "Svensk Dokumentärfilmhistoria från PW till TV". In: Filmhäftet. Tidsskrift om film och TV 38-40 (1982), S. 6-41.
- Grünefeld, Verena: Dokumentarfilm populär. Michael Moore und seine Darstellung der amerikanischen Gesellschaft. Frankfurt a.M. u.a.: Campus, 2010.
- Grünefeld, Nina: "Supersant. Den iscenesatte sannheten I personlig dokumentarfilm". In: Samtiden 1 (2014), S. 40-51.
- Hattendorf, Manfred: Dokumentarfilm und Authentizität. Ästhetik und Pragmatik einer Gattung. Konstanz: UVK, 1999.
- Heinze, Carsten: "Historical and Sociological Aspects of Documental Pictures". In: InterDisciplines. Journal of History and Sociology 4 (2013), S. 1-40. (<http://www.inter-disciplines.de/bghs/index.php/indi/issue/view/11/showToc>).
- Heinze, Carsten: Die dokumentarische Konstruktion von Wirklichkeit. Eine Einführung in Geschichte und Theorie des Dokumentarfilms aus filmsoziologischer Perspektive. Heidelberg: Springer VS, erscheint voraussichtlich 2015.
- Helseth, Tore: "Levende bilder som historisk kilde". In: Historisk tidsskrift 3 (1999), S. 296-321.
- Hertogs, Daan (Hrsg.): Uncharted territory. Essays on early nonfiction film. Amsterdam: Stichting, 1997.
- Hißnauer, Christian (2010): "MöglichkeitsSPIELräume. Fiktion als dokumentarische Methode. Anmerkungen zur Semio-Pragmatik fiktiver Dokumentationen". In: MEDIENwissenschaft 1 (2010), S. 17-28.
- Hohenberger, Eva (Hrsg.): Bilder des Wirklichen. Texte zur Theorie des Dokumentarfilms. Berlin: Vorwerk 8, 1998 (= Texte zum Dokumentarfilm. Bd. 3).
- Lee-Wright, Peter: The documentary Handbook. London u.a.: Routledge, 2010 (= media practice).
- Lipp, Thorolf: Spielarten des Dokumentarischen: Einführung in Geschichte und Theorie des nonfiktionalen Films. Marburg: Schüren, 2012.
- McLane, Betsy A.: A New History of Documentary Film. New York, NY: Continuum, 2012.

Nichols, Bill: *Representing Reality. Issues and Concepts in Documentary*. Bloomington IN u. a.: Indiana University Press, 1991.

Nichols, Bill: *Introduction to Documentary*, Bloomington IN u.a.: Indiana University Press, 2. aktualisierte Aufl. 2010.

Niney, François: *Die Wirklichkeit des Dokumentarfilms. 50 Fragen zur Theorie und Praxis des Dokumentarischen*. Marburg: Schüren, 2012.

Nord, Christina: "Im Dunkeln sehen. Der Dokumentarfilm ist zurück im Kino". In: *Du. Die Zeitschrift für Kultur* 796 (2009), S. 82-87.

Platinga, Carl R: *Rhetoric and Representation in Nonfiction Film*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997 (= Cambridge Studies in Film).

Renov, Michael (Hrsg.): *Theorizing Documentary*. New York, NY u.a.: Routledge, 1993 (= American Film Institute Film Readers).

Schadt, Thomas: *Das Gefühl des Augenblicks. Zur Dramaturgie des Dokumentarfilms*. Konstanz: Uvk Verlagsgesellschaft, 3. Überarb. Aufl. 2012 (= Praxis Film, Bd. 60).

Sørensen, Bjørn: *Å fange virkeligheten. Dokumentarfilmens historie*. Oslo: Universitetsforlaget, 2007.

Tröhler, Margit: "Filmische Authentizität. Mögliche Wirklichkeiten zwischen Fiktion und Dokumentation". In: *montage/av* 13 (2004), S. 149-169.

Zimmermann, Peter (Hrsg.): *Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland*. Herausgegeben im Auftrag des Hauses des Dokumentarfilms Stuttgart. 3 Bände. Stuttgart: Reclam, 2005.

Winston, Brian (Hrsg.): *The Documentary Film Book*. London: British Film Institute, 2013.

Zeitschriften:

Themenheft Dokumentarfilm. *Kosmorama. Tidsskrift for filmkunst og filmkultur* 229 (2002).

Studies in Documentary Film.

Einführende Literatur zur Filmanalyse:

- Benjamin Beil, Jürgen Kühnel, Christian Neuhaus: *Studienhandbuch Filmanalyse*. Stuttgart: UTB-Verlag, 2012.
- Alice Bienk: *Filmsprache. Einführung in die interaktive Filmanalyse*. 2. verbesserte Auflage. Marburg: Schüren, 2008.
- David Bordwell u. Kristin Thompson: *Film Art. An Introduction*. Boston u.a.: Mac Graw-Hill, 10. Aufl. 2012.
- Werner Faulstich: *Einführung in die Filmanalyse. (Literaturwissenschaft im Grundstudium 1)*. 4. unveränderte Auflage. Tübingen: Narr, 1994.
- Werner Faulstich: *Grundkurs Filmanalyse*. Stuttgart: UTB, 2. Aufl. 2008.
- Knut Hickethier: *Film- und Fernsehanalyse*. 4. aktualisierte & erweiterte Auflage. Stuttgart u.a.: Metzler, 2007.

- Werner Kamp, Michael Braun: *Filmperspektiven. Filmanalyse für Schule und Studium*. Haan-Gruiten: Europa Lehrmittel, 2011.
- Helmut Korte: *Einführung in die Systematische Filmanalyse. Ein Arbeitsbuch*. 3. überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin: Erich Schmidt, 2004.
- Thomas Kuchenbuch: *Filmanalyse. Theorien, Methoden, Kritik*. Stuttgart: UTB, 2. Aufl. 2005.
- Jürgen Kühnel: *Einführung in die Filmanalyse. Teil 1: Die Zeichen des Films. (Reihe Medienwissenschaften 4)*. Siegen: Universitäts-Verlag, 2004.
- Lothar Mikos: *Film- und Fernsehanalyse*. 2. überarbeitete Auflage. Konstanz: UVK 2008 (UTB. Medien- und Kommunikationswissenschaft, Literaturwissenschaft 2415).
- James Monaco: *Film verstehen*. Reinbek: Rowohlt, 1998.
- Eberhard Ostermann: *Die Filmerzählung. Acht exemplarische Analysen*. München: Fink, 2007.
- Kerstin Stutterheim: *Handbuch der Filmdramaturgie*. 2. erweiterte Auflage. Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag, 2011.
- <http://classes.yale.edu/film-analysis/>

Auswahl an Festivals:

www.filmtage.luebeck.de

<http://docsandfilmfestivals.com/>: Übersicht über Dokumentarfilme und Festivals

<http://docpoint.info/en>: Helsinki Documentary Film Festival

<http://dokfilm.no/>: "Verdas trivelegaste dokumentarfilmfestival finst i Volda."

<http://www.docville.be/>: Internationales Dokumentarfilmfestival in Leuven, BE

<http://www.dokfest-muenchen.de/>: Internationales Dokumentarfilmfestival in München

<http://tempofestival.se>: Dokumentarfilmfestival in Stockholm

<http://www.hotdocs.ca/>: Canadian International Documentary Festival

<http://cphdox.dk/>: Copenhagen International Documentary Film Festival

www.skjaldborg.com: Isländisches Dokumentarfilmfestival

<http://sheffdocfest.com/>: Internationales Dokumentarfilmfestival in Sheffield

Filminstitute:

<http://www.icelandicfilmcentre.is/>

<http://www.sfi.se/>

<http://www.nfi.no>

<http://www.dfi.dk/>

<http://ses.fi>