

Pflichtlektüre für das Proseminar

Spielarten des Dokumentarischen

Theorie:

Grundlagen der Semiotik
Grundlagen der Filmästhetik
Geschichte und Genres des nonfiktionalen Films
Theorie des nonfiktionalen Films

Praxis:

Projektentwicklung und -finanzierung
Kamera und Schnitt
Recherche

KuGA C4

4-stündig

Dozenten: Dr. Thorolf Lipp & Dr. Tobias Wendl
Universität Bayreuth
Sommersemester 2008

Liebe Kommilitonen,

wir freuen uns auf das Seminar „Spielarten des Dokumentarischen“ (KuGA C4) mit Ihnen!

Inhalt der Veranstaltung:

Wir wollen in dieser Veranstaltung einen weiter gefaßten Einblick in Geschichte, Theorie und die Praxis des dokumentarischen Films möglich machen. Dabei soll einerseits ein Überblick über die wichtigsten historischen Strömungen des nonfiktionalen Filmschaffens geboten werden und andererseits deutlich werden, wie diese, in bestimmten historischen Situationen entstandenen Werkzeuge, ihren festen Platz in der heutigen Bewegtbildindustrie gefunden haben.

Die Bandbreite an dokumentarischen Traditionen ist unbestreitbar hoch, dennoch lassen sich einige zugrundeliegende Formen benennen, deren Kenntnis nicht nur für künftige Filmemacher unverzichtbar ist, sondern im Grunde Bestandteil einer basalen Medienbildung ist.

Ziel des Seminars ist es einerseits, diese narrativen Grundformen in der Theorie verstanden zu haben, und sie andererseits auch selbst praktisch umzusetzen. So soll ein unmittelbarer Vergleich der verschiedenen Ansätze ermöglicht werden.

Das gemeinsame Ansehen von ausgewählten Filmen und Filmausschnitten ist integraler Bestandteil des Seminars!

1. Plotbasierter, erzählender Dokumentarfilm (R. Flaherty)

2. Kino Pravda (Dziga Vertow) hat maßgeblich beeinflusst:

- Cinéma Vérité
- Musikvideo
- TV-Trailer
- Videokunst
- non-verbale, nicht-narrative Filme wie Koyanishqatsi, Chronos oder Baraka

3. Cinéma Vérité (Jean Rouch) hat maßgeblich beeinflusst:

- Reportage
- ethnographischer Film

4. Direct cinema / Observational cinema (Drew, Leacock, Pennebaker, Maysles) hat maßgeblich beeinflusst:

- ethnographischer Film

5. Argumentierender Dokumentarfilm (Grierson, Wright) hat maßgeblich beeinflusst:

- TV-Journalismus
- Feature
- Kulturdokumentation

Leistungsnachweis:

Teilnahme, Mitarbeit, Erstellen eines Übungsfilmes incl. Begleitmaterialien (Teamarbeit!)

Literatur:

Ein verpflichtender Reader (enthält weiterführende Literatur hinweise) wird zu Beginn des Seminars ausgegeben.

Termine & Programm:

<i>Datum:</i>	<i>Thema:</i>	<i>Referent / Film:</i>
Mittwoch, 16. April	Einführung	
Mittwoch, 23. April	Grundlagen der Filmästhetik	Lipp
Mittwoch, 30. April	<p>Filmstil 1: Plotbasierter, erzählender Dokumentarfilm 1</p> <p>-----</p> <p>Filmpraxis: Projektentwicklung & Recherche</p>	<p>Flaherty, Robert: „Nanook“ USA 1922; 79 Minuten</p> <p>-----</p> <p>Rabiger, Michael (1992): „Directing the Documentary“. S. 35-58. Newton. Butterworth Heinemann.</p> <p>Schadt, Thomas (2002): „Das Gefühl des Augenblicks. Zur Dramaturgie des Dokumentarfilms. (S. 130 - 144: Recherche) Bergisch Gladbach. Bastei Lübbe.</p>
Mittwoch, 07. Mai	Filmstil 2: Nonverbaler Film	<p>Ruttman, Walter: Berlin - die Sinfonie der Großstadt. D 1927; 70 Minuten</p> <p>Vertov, Dziga: „Der Mann mit der Filmkamera“. UDSSR 1929.; 70 Minuten</p>
Mittwoch, 14. Mai	<p>Filmstil 3: Cinéma Vérité</p> <p>-----</p> <p>Filmpraxis: Exposé</p>	<p>Rouch, Jean: „Chronique d'un été“. F 1960; 85 Minuten</p> <p>-----</p> <p>Schadt, Thomas (2002): „Das Gefühl des Augenblicks. Zur Dramaturgie des Dokumentarfilms. (S. 144-160: Exposé) Bergisch Gladbach. Bastei Lübbe</p>

<p>Mittwoch, 21. Mai</p>	<p>Filmstil 4: Argumentierender / Politischer Dokumentarfilm</p> <hr/> <p>Filmpraxis: Finanzierung</p>	<p>Grierson, John: „Drifters“ GB 1929 (30 Minuten)</p> <p>Wright, Basil: „Song of Ceylon“ GB 1934 (37 Minuten)</p> <hr/> <p>(BLM) Bayerische Landeszentrale für Neue Medien (2001) Film und Fernsehwirtschaft in Deutschland 2000/2001 (Auszüge zur finanziellen Situation der kleineren Produzenten)</p>
<p>Mittwoch, 28. Mai</p>	<p>Filmstil 5: Direct Cinema</p> <hr/> <p>Filmpraxis: Projektvorstellung</p>	<p>Maysles, Albert & David & Charlotte Zwerin: „Salesman“ USA 1968 (91 Minuten)</p> <hr/> <p>Gruppe 1 Gruppe 2</p>
<p>Wochenendsession Samstag 31. Mai 10:00 bis 18:00 Uhr</p>	<p>Filme:</p>	<p>Filmstil 1: Vanier, Nicolas: „Der letzte Trapper.“ FR 2005; 90 Minuten</p> <p>Filmstil 2: Fricke, Ron: „Baraka“; USA 1992; 90 Minuten</p>
<p>Wochenendsession Sonntag 01. Juni 10:00 bis 18:00 Uhr</p>	<p>Filme:</p>	<p>Filmstil 3: Grabe, Hans Dieter: „Mendel Schainfelds zweite Reise nach Deutschland“ BRD 1970; 35 Minuten.</p> <p>Filmstil 4: Achbar, Mark & Jennifer Abbott: „The Corporation“. CAN 2003; 144 Minuten</p> <p>Filmstil 5: Wartmann, Thomas: „Between the Lines. Indias Third Gender.“ (Indien) BRD (SWR; arte) 2004; 95 Minuten</p>

<p>Mittwoch, 4. Juni</p>	<p>Film: Persönliche Handschriften</p> <p>-----</p> <p>Filmpraxis: Projektvorstellung</p>	<p>Herzog, Werner: „Grizzly Man“. BRD 2005 (90 Minuten)</p> <p>-----</p> <p>Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5</p>
<p>Mittwoch, 11. Juni</p>	<p>Film: Persönliche Handschriften</p> <p>-----</p> <p>Theorie</p>	<p>Michel, Thierry: „Congo River“. FRA 2006; 116 Minuten</p> <p>-----</p> <p>Theorie des nonfiktionalen Films</p> <p>Hohenberger, Eva: "Die Wirklichkeit des Films, Dokumentarfilm, Ethnographischer Film - Jean Rouch" (S. 26-113), Hildesheim, Zürich, New York, 1988.</p> <p>Hohenberger, Eva: "Bilder des Wirklichen" (S. 9-33). Berlin. Dokumentarfilminitiative</p> <p>Hattendorf, Manfred: „Dokumentarfilm und Authentizität: Ästhetik und Pragmatik einer Gattung“(S. 41-80) Konstanz: Ölschläger in Univ.-Verl. Konstanz (UVK-Medien), 1994</p>
<p>Mittwoch, 18. Juni</p>	<p>Film: Persönliche Handschriften</p> <p>-----</p> <p>Filmpraxis</p>	<p>Marker, Chris: „Rot liegt in der Luft“ F 1968 – 2008; 180 Minuten.</p> <p>oder:</p> <p>Marker, Chris: „Sans Soleil“ F 1982; 180 Minuten.</p> <p>-----</p> <p>Kamera und Schnitt</p>
<p>Mittwoch, 25. Juni</p>	<p>Film: Persönliche Handschriften</p> <p>-----</p> <p>Filmpraxis</p>	<p>Wendl, Tobias: „Future Remembrance“ BRD 1998; 60 Minuten</p> <p>-----</p> <p>Kamera und Schnitt</p>

<p>Mittwoch, 2. Juli</p>	<p>Film: Persönliche Handschriften</p> <p>-----</p> <p>Filmpraxis</p>	<p>Seidl, Ulrich: Hundstage. AT 2002; 90 Minuten</p> <p>-----</p> <p>Kamera und Schnitt</p>
<p>Mittwoch, 9. Juli</p>	<p>Fernsehderivate</p> <p>-----</p> <p>Filmpraxis</p>	<p>1. Kulturdokumentation / „Doku“</p> <p>Garve, Roland: „Die Turmspringer von Pentecost“ BRD 1997.</p> <p>Lipp, Thorolf: „Vom Ursprung“. BRD (BR/ARD) 2005 (45 Minuten)</p> <p>2. Reportage</p> <p>-----</p> <p>Kamera und Schnitt</p>
<p>Mittwoch, 16. Juli</p>	<p>-----</p> <p>Filmpraxis: Dreh</p>	<p>-----</p> <p>Kamera und Schnitt</p>

Inhaltsverzeichnis nach Themenblöcken:

Themenblock A: Grundlagen der Semiotik

Hickethier, Knut

- 2003 Einführung in die Medienwissenschaft.
(Zeichen & Zeichenhaftigkeit; Bild & Bildlichkeit; Text & Textualität)
Paderborn. J.B. Metzler

Themenblock B: Grundlagen der Filmästhetik

Steinmetz, Rüdiger et al.

- 2003 Filme sehen lernen (Begleitbuch zur DVD)
Frankfurt a.Main. zweitausendeins

Themenblock C: Geschichte und Genres des nonfiktionalen Films

Petermann, Werner

- 1984 Geschichte des ethnographischen Films. Ein Überblick.
in: Friedrich, Hagemann-Doumbia; Kapfer u.a.
Die Fremden sehen. Ethnologie und Film. 17-53
München. Trickster.

Schult; Gerhard & Axel Buchholz

- 2002 Fernsehjournalismus. Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis.
(Auszüge zu: Nachrichtenfilm; Reporterbericht; Reportage;
Feature und Dokumentation)
München. List

Themenblock D: Zur Theorie des nonfiktionalen Films

Hohenberger, Eva

- 1988 "Die Wirklichkeit des Films, Dokumentarfilm, Ethnographischer Film,
Jean Rouch" (S. 26-113)
Hildesheim, Zürich, New York
- 1998 "Bilder des Wirklichen"
(S. 9-33)
Berlin. Dokumentarfilminitiative

Hattendorf, Manfred

- 1994 „Dokumentarfilm und Authentizität:
Ästhetik und Pragmatik einer Gattung“ (S. 41-80)
Konstanz: Ölschläger in Univ.-Verl. Konstanz (UVK-Medien).

Schadt, Thomas

- 2002 Das Gefühl des Augenblicks.
Zur Dramaturgie des Dokumentarfilms.
(S. 44 – 49: Das Gefühl des Augenblicks oder:
Dokumentarische Glaubwürdigkeit)
Bergisch Gladbach. Bastei Lübbe

Themenblock E: Projektentwicklung und -finanzierung

(BLM) Bayerische Landeszentrale für Neue Medien

- 2001 Film und Fernsehwirtschaft in Deutschland 2000/2001
(Auszüge zur finanziellen Situation der kleineren Produzenten)

Schadt, Thomas

- 2002 Das Gefühl des Augenblicks.
Zur Dramaturgie des Dokumentarfilms.
(S. 144 – 158: Projektentwicklung: Exposé, Treatment, Kalkulation)
Bergisch Gladbach. Bastei Lübbe

Themenblock F: Kamera und Schnitt

Schult, Gerhard & Axel Buchholz

- 2002 Fernsehjournalismus. Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis.
(Auszüge zu: Bild; Ton; Text)
München. List

Themenblock G: Recherche

Rabiger, Michael

- 1992: „Directing the Documentary“. (S. 35-58.)
Newton. Butterworth Heinemann.

Schadt, Thomas

- 2002 Das Gefühl des Augenblicks.
Zur Dramaturgie des Dokumentarfilms.
(S. 130 - 144: Recherche)
Bergisch Gladbach. Bastei Lübbe