

Pool 4: Zwischen Kunst und Film | Between Art and Film

Kunst und Film von 1950 bis zur Jahrtausendwende – der Versuch einer Übersicht | Between Art and Film, from the 50ies to the 2000s – attempt of an overview

Angebot für

Bisheriges Studienmodell > Fine Arts > Master Fine Arts > Master Fine Arts

Nummer und Typ	MAF-MAF-Po00.19H.004 / Moduldurchführung
Modul	Pool
Veranstalter	Departement Fine Arts
Leitung	Nina Kerschbaumer, Aurèle Ferrier
Anzahl Teilnehmende	maximal 12
ECTS	3 Credits
Voraussetzungen	Course language: English (unless only German speaking participants are attending the course)
Lehrform	Pool-Seminar Filme schauen, Close Readings, Impulsreferate, Diskussion von Texten, Essays und Filmen Watching films, close readings, short presentations, discussion of texts and films
Zielgruppen	MFA-Studierende MFA students
Lernziele / Kompetenzen	Im Seminar werden filmwissenschaftliche Kompetenz und Kritikfähigkeit vermittelt. Dadurch, dass unterschiedliche Perspektiven auf ausgewählte Filme und Texte eröffnet werden, steht vor allem das Reflektieren über die eigene künstlerische Arbeit im Vordergrund. This seminar enables the students to read and analyze film and its impact on fine arts and vice versa on a profound level. With a theoretical as well as a practical approach, we open up different perspectives on the subject, which help us to think critically and reflect our own artistic work.
Inhalte	Das Seminar widmet sich der Schnittstelle von Kunst und Film von 1950 bis zur Jahrtausendwende und der komplexen Beziehung zwischen Kunst und Film. Es versteht sich als Einführungsseminar und richtet sich an all jene, die sich dem Dialog der Filmkunst und den Visual Arts zwischen Kino und musealem Kontext mit praktischen und theoretischen Methoden nähern wollen. Gemeinsam erarbeiten wir eine Übersicht wichtiger Positionen innerhalb des gewählten Zeitrahmens und spannen somit einen Bogen von frühem Experimentalfilm bis hin zu jüngeren Bewegtbild-Arbeiten. Neben kollektivem Filme schauen, der Analyse ausgewählter Film- und Textbeispiele, Vorträgen externer Gäste, Impulsreferaten und einem Kinobesuch steht die gemeinsame Diskussion im Vordergrund. Die behandelten Inhalte werden in eigene künstlerische Outputs übersetzt. Gäste/guests: Jenny Billeter (programming co-director at Kino Xenix, and former co-programmer at Solothurner Filmtage and Visions du Réel), Patrick Huber (founder and director of Videoex Experimental Film Festival, director of Kunstraum Walcheturm) and Marlene Wenger (curator and researcher at videokunst.ch) Informationen zu den Lehrpersonen:

Aurèle Ferrier (*1975 in St. Gallen) lebt in Zürich. Mit seinen Videoarbeiten, Filmen, Aktionen und Interventionen untersucht er die Ränder der Zivilisation. Seine Arbeiten wurden verschiedentlich ausgezeichnet und in Ausstellungen und auf Festivals in über 40 Ländern präsentiert, u. a.: Rencontres Internationales (Paris/Berlin), Image Forum (Tokyo), Anthology Film Archives (New York), IDFA (Amsterdam), Open City Documentary Festival (London), Arquiteturas (Lissabon), Museum Haus Konstruktiv (Zürich), Film Center National Chiao Tung University (Hsinchu), Kumu Art Museum (Tallin), City Museum of Contemporary Art (Hiroshima).

Nina Kerschbaumer (*Salzburg) ist Filmemacherin. Sie lebt und arbeitet in Wien und Zürich. Als Doktorandin forscht sie derzeit über die Bild- und Bewegtbildproduktion junger Menschen für Social-Media-Plattformen und deren Auswirkungen auf den Begriff der Arbeit sowie den privaten und öffentlichen Raum. Sie stellt die Frage, inwieweit Bilder auch (immer) politisch sind. Sie studierte an der Akademie der bildenden Künste Wien bei Harun Farocki und am Saint Martin's College in London. Ihre Filme wurden sowohl auf internationalen Filmfestivals als auch in Gallerien im Kontext der Bildenden Kunst gezeigt.

This seminar explores the profound relationship between art and film from the 50ies to the year 2000. It offers a first overview on the complex dependency of film and the visual arts and their impact on one another. From examples of early experimental film to younger moving image positions, the seminar introduces important artistic positions within the given timeframe with a theoretical and a practical approach. We will examine this connection through watching films, reading texts, lectures from external guests and a visit to the cinema. The collective discussion is crucial to critical thinking and the reflection on one's own artistic practice within the subject.

About the teachers:

Aurèle Ferrier (b.1975 in St. Gallen) lives in Zurich. With his video and cinematic works, actions and interventions he explores the margins of civilization. His works have received various awards and have been presented in exhibitions and festivals in over 40 countries, at Rencontres Internationales (Paris/Berlin), Image Forum (Tokyo), Anthology Film Archives (New York), IDFA (Amsterdam), Open City Documentary Festival (London), Arquiteturas (Lisbon), Museum Haus Konstruktiv (Zurich), Film Center National Chiao Tung University (Hsinchu), Kumu Art Museum (Tallin), City Museum of Contemporary Art (Hiroshima), among others.

Nina Kerschbaumer (*Salzburg) is a filmmaker and researcher. She is interested in fact and fiction narratives and the deconstruction of common storytelling methods. In her artistic work, she explores how the supposed distinction of private and public space and its visual representation affect concrete social and political decisions. As a doctoral candidate, her research is directly linked to her practice as a video artist, centered around mobile phone photography in social media, its production methods and implications, reconsidering the term documentary. She studied Film at the Academy of Fine Arts Vienna and at Central Saint Martin's College in London. Her work has been shown at international film festivals as well as within the field of Fine Arts. She worked as a camera operator in film and television and is currently a teaching associate in the ZHdK MFA program.

Bibliographie /
Literatur

Die Literaturliste folgt ca. zwei Wochen vor Seminarbeginn. | A list with selected literature will be provided circa 2 weeks before the cours starts.

Leistungsnachweis /
Testatanforderung

Mind. 80 % Anwesenheit, aktive Mitarbeit, Kurzreferat | Min. 80 % attendance time, active participation, short presentation

Termine

jeweils 09:00 - 17:00 Uhr

1. / 2. / 3. / 4. Oktober

Time: 09:00 - 17:00 o'clock

1 / 2 / 3 / 4 October

Bewertungsform

bestanden / nicht bestanden

Bemerkung

Die Uhrzeiten können leicht variieren, da Abendveranstaltungen ausserhalb des Toni-Areals besucht werden.

Times schedules can slightly vary due to evening visits to places outside the Toni Areal.