

**EXPERIMENTFILM:
HISTORIA OCH ESTETIK**

FIVKO1, FIVM01 ht 2010

Experimentfilm: Historia och estetik 7,5 hp

Lärare: Lars Gustaf Andersson (LGA)

Kurspresentation

Den valbara undervisningskursen "Experimentfilm: Historia och estetik" ger 7,5 hp som kan räknas in i såväl kandidat- som magisterutbildningen i filmvetenskap. *Kursens huvudsyfte är att presentera ett urval av de estetiska strategier som karakteriserat experimentfilmens fält, samt att ge en historisk kontext till dessa.* Kursen orienterar främst om experimentfilmen och dess historiskt sett dominerande uttrycksformer och traditioner, men tangerar naturligtvis också fenomen som performance, videokonst och digital konst. Exempelen är hämtade från olika nationella filmkulturer men syftar inte till täckning av dessa.

Undervisningsformen är kommenterade filmvisningar och seminarier. Kursen tenteras med en självständig analysuppgift. Kursinnehållet förutsätter hög närvaro, goda förberedelser och aktivt deltagande. Läsanvisningar och andra instruktioner kommer att ges fortlöpande förutom det som meddelas i föreliggande PM.

Litteratur och nätresurser

Kursen har ingen fastställd litteraturlista, utan bygger på att kursdeltagarna självständigt orienterar sig i litteratur och nätresurser som kommenteras i undervisningen. Den huvudsakliga nätresurs som kommer att användas är Ubuweb <http://www.ubu.com> där över hundra filmer finns upplagda och mycket annat material kring avantgardekonst finns samlat. En annan omfattande länksamling finns på: <http://www.hi-beam.net/cgi-bin/flicker.pl>

Följande adresser rekommenderas för filmer, filmklipp och relevanta texter om experimentfilm och angränsande konstformer:

<http://www.archive.org/>
<http://artforum.com/video>
<http://expandedcinema.blogspot.com/>
<http://www.expcinema.com>
<http://filmstudiesforfree.blogspot.com/>
<http://www.gama-gateway.eu/>
<http://www.luxonline.org.uk/>
<http://www.medienkunstnetz.de/>
<http://moremilkyvette.blogspot.com/>
<http://www.nfb.ca/>
<http://reframecollection.org>
<http://www.re-voir.com/>
<http://www.studycollection.co.uk/>
<http://www.youtube.com/group/videocinemart>
<http://www.youtube.com/group/intexpfilm>

Schema

OBS! Två ändringar i förhållande till det preliminära schemat:

- Det annonserade seminariet den 20 oktober ställs in och istället blir det ett seminarietillfälle fredagen den 22 oktober. Se nedan.
 - Den 27 oktober är det inlagt ett studiebesök med anledning av en aktuell utställning på Lunds konsthall.
-

Ti 12/10

13.15–15	H135a	Kursintroduktion. Experimentfilmens fält
15.00–17	Humhör	Filmvisning: Kortfilmsprogram

Läsanvisning:

Om begreppsapparaten, t ex inledningen (s 7 - 14) till *Konst som rörlig bild* eller inledningen till O'Prays Avant-garde Film (s 1 - 7). Se nätsidor som

<http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Experimental-film>

<http://www.miracosta.cc.ca.us/home/gfloren/f-avant.htm>. Se också Luxonlines ordlista:

<http://www.luxonline.org.uk/education/glossary.html#>

To 14/10

14.15–16	H135a	Avantgardets dilemma och experimentfilmens historiografi
16 - 18	Humhör	Filmvisning: <i>Le chien andalou</i> (Buñuel & Dali, 1929) och <i>Dreams That Money Can Buy</i> (Richter 1947)

Läsanvisning:

<http://people.pwf.cam.ac.uk/egk10/notes/postmodernism.htm>

<http://www.studycollection.co.uk/whichhistory.html>

Ti 19/10

13.15 -15	H135a	Den surrealistiska erfarenheten
15 - 17	Humhör	Filmvisning: <i>Hägringen</i> (Weiss 1959)

Läsanvisning:

<http://archive.sensesofcinema.com/contents/cteq/01/12/chien.html>

<http://www.filmreference.com/encyclopedia/Romantic-Comedy-Yugoslavia/Surrealism-SURREALIST-CINEMA.html>

Ubuweb: Filmer av Germaine Dulac, *La coquille et le clergyman* (1926) , *L'invitation au voyage* (1927)

To 21/10

13.15 - 15 H13a

15 - 17 Humhör

Exemplet Peter WeissFilmvisning: *Porträtt - bilder från en resa* (Söderquist 1969), *The Future Is Not What It Used To Be* (Taanila 2002)**Läsanvisning:**<http://www.jstor.org/stable/1125270> (tillgång genom universitetsuppkopplad dator)Läs gärna också det Weiss-relaterade avsnittet i Söderbergh Widding (2006), s 43 - 65, och Lars Gustaf Anderson, "Peter Weiss - Underground and Resistance", i Maria Larsson & Anders Marklund (red.), *Swedish Film* (2010), s 229 - 238.Ubuweb: Filmer av Peter Weiss, *Studie II* (1952), *Studie IV* (1954)

Fr 22/10

13.15 - 15 L207

Historia och minne: Film som dagbok och arkiv**Läsanvisning:**<http://www.sensesofcinema.com/2007/44/jonas-mekas-interview/>Se filmklipp på: http://jonasmekasfilms.com/online_materials/och <http://www.foundfootagefest.com/>**Ubuweb:**<http://www.ubu.com/film/jacobs.html>

Ti 26/10

13.15 - 15 H135a

15 - 17 Humhör

Ljus och materia: "Structural film"

Filmvisning: Kortfilmsprogram

Läsanvisning:http://www.luxonline.org.uk/articles/theory_and_definition%281%29.htmlhttp://www.luxonline.org.uk/articles/theory_and_definition%282%29.html**Ubuweb:**<http://www.ubu.com/film/gidal.html>

On 27/10

13.15 - 15 Lunds Konsthall, Mårtenstorget: **Visning av videokonstutställningen Michel Auder: *The World Out of My Hands***. Samling vid entrén kl 13

OBS! Med anledning av Michel Auders utställning på Lunds konsthall visar Kino Michel Auders och Andrew Neels film *The Feature* (2008, 180 min.) *The Feature* visas två gånger i veckan, söndagar kl 13 och måndagar kl 18, under hela utställningsperioden. Kino, Kyrkogatan 3 i Lund www.kino.nu Fri entré

För mer information:

<http://www.kino.nu/?location=nyheter&sub=film&filmid=1065>

<http://lundskonsthall.se/index.html>

To 28/10

13.15 - 15 H140

Kropp och kön; Brittisk och österrikisk feminism

16 - 18 Humhör

Filmvisning: Kortfilmer av VALIE EXPORT, Parker, Cmelka, Pürrer/Scheirl m fl.

Läsanvisning:

http://www.luxonline.org.uk/artists/jayne_parker/index.html

<http://www.luxonline.org.uk/themes/body politic.html>

<http://www.valieexport.org>

<http://www.brightlightsfilm.com/49/49austria.php>

Ubuweb: Marina Abramovic, *Four Performances* (1975 - 1976).

Ti 2/11

13.15 - 15 H135a

Gäst hos verkligheten: essäfilm och dokumentär

15 - 17 Humhör

Filmvisning: Kortfilmer av bland andra Eric M. Nilsson.

Läsanvisning:

<http://www.unc.edu/courses/2007spring/germ/060/001/readings.html>

Ti 9/11

Inlämning av filmessä enligt anvisning.

Ti 16/11

14.15 - 17 H135a

Slutdiskussion. Presentation av essäuppgifter.

Examination

Som tentamen i experimentalfilmkursen skriver du en essä av valfritt omfång och med valfri inriktning. Uppgiften är att göra en personligt hållen tolkning av en film eller en grupp filmer som berört dig. Den lämnas i utskrivet skick i mitt fack senast tisdagen den 9 november kl 16.00. Tisdagen den 16 november har vi ett seminarium där vi diskuterar era analyser, men detta bygger inte på att texterna ska distribueras och granskas av opponenter, utan var och presenterar muntligt sina huvudsakliga idéer och så återknyter vi till kursens tematiska linjer. Jag lämnar individuell skriftlig respons.

Förslag till vidare läsning:

Adams Sitney, P., *Visionary Film: The American Avant-Garde 1943 - 2000*, Oxford & New York: Oxford University Press 2002.

Andersson, L. G., Sundholm, J. & Söderbergh Widding, A., *A History of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video Art*, Stockholm & Luton (UK): Kungliga Biblioteket (Mediehistoriskt arkiv) & John Libbey Publishing 2010.

Bengtsson, J.-C., *Peter Weiss filmer*, Stockholm: Stockholms universitet 2010.

Blaetz, R. (red.), *Women's Experimental Cinema. Critical Frameworks*, Durham & London: Duke University Press 2007.

Curtis, D., *A History of Artist's Film and Video in Britain*, London: BFI 2007.

Hagener, M., *Moving Forward, Looking Back. The European Avant-Garde and the Invention of Film Culture 1919 - 1939*, Amsterdam: Amsterdam University Press 2007.

Kuenzli, R. E., (red.), *Dada and Surrealist Film*, London & Cambridge (Mass.): MIT Press 1996.

O'Konor, L., *Viking Eggeling. Modernist & Filmpionjär*, Stockholm: Atlantis 2006.

O'Pray, M. (red.), *The British Avant-Garde Film 1926 to 1995. An Anthology of Writings*, Luton: University of Luton Press 1996.

O'Pray, M., *Avant-Garde Film: Forms, Themes and Passions*, London & New York: Wallflower 2003.

Petrolle, J., & Wright Wexman, V. (red.), *Women and Experimental Filmmaking*, Urbana & Chicago: University of Illinois Press 2005.

Rees, A. L., *A History of Experimental Film and Video*, London: BFI 1999.

Söderbergh Widding, A. (red.), *Konst som rörlig bild: Från Diagonalsymfoni till Whiteout*, Stockholm: Sveriges Allmänna Konstförening & Langenskjölds 2006.

Tyler, P., *Underground Film: A Critical History*, New York: Da Capo Press 1969.

Vogel, A., *Film as a Subversive Art*, New York: Random House 1974.

