

Ecological Gestures as Expanded Film Practice

Over the past few years, the relationship between film and ecology has emerged as a key concern among both artists and academics. The climate emergency affects all disciplines, but film has a particular role to play in the communication and articulation of *modes of being* and *ways of seeing* by opening up alternative spaces of experience. In this presentation, I argue that experimental cinema's emphasis on process, and the increasingly participatory and community-based (including human and non-human collectives) nature of ecological filmmaking, offers new perspectives on expanded cinema.

Kim Knowles is Senior Lecturer in Alternative and Experimental Film and Head of the Department *Theatre, Film & Television Studies* at Aberystwyth University, Wales. She has published widely on the French avant-garde, contemporary experimental film aesthetics, and cinematic intermediality. Her recent book *Experimental Film and Photochemical Practices* (Palgrave Macmillan, 2020) argues for the continued relevance of material engagement for opening up alternative ways of seeing and sensing the world. Her current research explores the relationship between film and eco-philosophy.

Expanding the Reel a conference on expanded cinema

January 31, 1–7:30 pm
Hörsaal 1, Oskar-Kokoschka-Platz 2

A student conference (in English and German) as part of a course of the Master Studies in Art and Culture, with contributions from Paul Jürgens, Marius Fischer, Eddie van Gemmern, Matthias Köller, Anna Ebert, Lisa Heuschöber, Julia Wiedenmann. Including a guest lecture by Kim Knowles (Aberystwyth University, Wales): *Ecological Gestures as Expanded Film Practice* (6 pm).

The contributors are dedicated to material and bodily aspects of expanded film practices. Their focus is on photochemical, celluloid-based practices, manual working of the film material, autogenerative procedures, bacteriological-chemical processes, and reworkings of media constellations. Their talks constitute speculations regarding the productive/resistant potentials of material, contact, decay, and preservation.

Gestaltung: Paul Jürgens

EXPANDING THE REEL EXPANDING THE REEL EXPANDING THE REEL EXPANDING THE REEL

a conference on
expanded cinema

Die Angewandte
Hörsaal 1
Oskar-Kokoschka-Platz 2

31.01.2024
13 – 19 Uhr

Paul Jürgens

Filme aus dem Nichts – Der Film als Produktives Medium am Beispiel David Gattens *What the Water Said, No. 3* (1998)

László Moholy-Nagy entwarf 1922 in seiner Schrift *Produktion-Reproduktion* experimentelle Strategien für einen neuen Umgang mit Medien. Neben dem Grammophon und der Fotografie widmet er sich dem Film und fordert, die Medien von reproduzierenden zu produzierenden Medien umzuwandeln. Mehr als 75 Jahre später veröffentlicht David Gatten seinen kameralosen Film *What the Water Said, No. 3*, welcher sich mit Moholy-Nagys Medientheorie verknüpfen und diese weiterdenken lässt.

Paul Jürgens studierte Kommunikationsdesign in Darmstadt und Jerusalem und bewegt sich in seiner gestalterischen Praxis an der Schnittstelle von Kunst und Kultur. Er ist Teil des unabhängigen Verlags Windpark Books.

Marius Fischer

Denken als Obszönität – Das Prinzip des Werdens nach Georges Bataille

Was geschieht mit dem Film, wenn seine materielle Grundlage sich vor unseren Augen auflöst? Was passiert mit dem Gedachten, wenn es einer Störung ausgesetzt wird? In diesem Kontext wird das Denken als Störung interpretiert, wobei die Störung selbst als obszön betrachtet wird. Der Vortrag untersucht das Verhältnis zwischen Störung, Materie und Obszönität anhand des Experimentalfilms *Burn (or, the Second Law of Thermodynamics)* von Bradley Eros (2004).

Marius Fischer (he/him) absolvierte sein Studium in Philosophie, Kulturtheorie und Kunstwissenschaften an der Leuphana Universität Lüneburg und der Universität Leipzig. Derzeit setzt er sein Studium an der Universität für angewandte Kunst in Wien fort.

Matthias Koller

Light Reading as a New Way of Seeing

Lis Rhodes's work *Light Reading* (1978) is a cinematic collage comprised of photographs, film strips and text. Utilizing a typewriter, the feminist artist underscores the integration of power structures within language and visual perception. This process disrupts conventional notions of subject unity, giving rise to an alternative form of seeing and perception.

Based on the experience in film and photography practice, Matthias Koller turned into theory. Matthias Koller studied philosophy, with a particular focus on poststructuralism. Additionally, his specific area of interest lies in media and film theory.

Eddie van Gemern

»like being in love with a straight woman« oder: kratz mir katholisch feuchten traum in die kader

Ein poetischer Essay, inspiriert von Filmmacherin Su Friedrich & ihrem Film *Gently Down the Stream*. Beim Versuch, sich Expanded Cinema anzunähern, sind Wörter gefallen: Ausdehnung und Überschreitung, Material und Empathie, Experiment und Referenz, das Finden und das Formen, usw. usf. – Der Vortrag als Versuch, praktisch mit diesen Wörtern zu arbeiten, Su Friedrich's Expanded Cinema selbst expanded zu begegnen in Sprachmaterial, es zu verschieben, übersetzen, weiterzuschreiben und darüber nachzudenken, was es ist, das sich Einschreiben lässt in 16mm Filmkader.

Eddie arbeitet in der queer-feministischen Buchhandlung ChickLit in Wien und schreibt Lyrik und Kurzprosa, am liebsten über queere Lebensrealität(en) und das Seltsame im Gewohnten und andersrum. They hat literarisches Schreiben studiert, diverse Texte in Magazinen veröffentlicht und arbeitet gefördert vom Wiener Startstipendium am ersten Buch.

Anna Ebert

Mit Haut und Haar. Yana Milevs und Via Lewandowskys *Doublage fantastique* (1988)

In Koproduktion schufen die beiden DDR-Aktionskünstler:innen Milev und Lewandowsky den Super8-Film *Doublage fantastique*. Im ersten Teil ‚präparierte‘ Milev zum Teil körpereigenes Material auf Blankfilm und setzte sich hierbei mit Praktiken filmisch-menschlicher Fusion und ihrer Arbeitsthese »Film= visuelle Musik« auseinander. Der Beitrag spannt in Anlehnung an Vicky Smiths Konzept des »full body films« einen Bogen zwischen älteren und jüngeren filmmateriellen Dialogen menschlicher und filmischer Körper und analysiert *Doublage fantastique* vor dem Hintergrund der spezifischen Produktionsbedingungen in der DDR.

Anna Ebert schloss ihr Grundstudium der Kunstgeschichte und Filmwissenschaft sowie Volkskunde/Kulturgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit einer Arbeit zu mythologischen Frauenfiguren im Werk von DDR-Künstlerinnen ab. 2022 wiss. Assistenz am Lehrstuhl für Kunstgeschichte im Forschungsprojekt Jenaer Hofvernissagen 1986–89. Autonome Kunst und Kultur in der späten DDR.

Lisa Heuschöber

In Case of Decay

For decades, these films have been left neglected in boxes, cellars, and drawers. Slowly, the film reels begin to grow moldy, and traces of oblivion begin to cover past places and moments of longing. Through studying amateur films from the collection of the Austrian Film Museum, film material is examined as narrators of intertwining temporalities. What history is inscribed in the film material through the traces of decay? What ways of storytelling can be found for the material's manifold testimony? – A search for traces in amateur films that deals with constructions of memory, places of longing, forgetting and speculation.

Lisa Heuschöber is a curator and cultural worker who currently creates film programs, discussion formats and workshops for various film festivals and supports up-and-coming filmmakers. She is involved with archives and culture of remembrance. For the talk she focuses on modalities of working with amateur film and film as an orphaned object.

Julia Wiedenmann

Inside the Black Box – Film Manufacturing and Female Labor in the Dark in Tobias Zielony's *Wolfen* (2022)

The DDR film factory ORWO in Bitterfeld-Wolfen once employed 20.000 workers. Predominantly female – some even forced laborers carried out their work in near-total darkness. Whilst touching on film's material resources, the centerpiece of Zielony's collaborative multimedia installation is a filmed performance by female workers restaging their handcraft. Voices and images of former employees are assembled in a fictional archive in which the artist speculates on the mediums ability to store light and time. Converted into digital data and inscribed on analogue archival film, their stories are supposed to outlast a millennium.

Julia Wiedenmann studied Art History and Critical Studies at the Leuphana University of Lüneburg. Recently, she contributed to the exhibition Mining Photography. The Ecological Footprint of Photography at MK&G Hamburg and worked in a research project to evaluate contexts of colonial injustice within the Oceania collection at MARKK Museum am Rothenbaum. Her research deals with the social and transformative aspects of art.