

Inhalt

Vorwort	7
1 «The Art That Never Was» – Einleitung	11
2 Die Krise der filmischen Repräsentation	35
Realismus und Filmkunst	35
«Mirrors Locked Face to Face:» NATIVE LAND und THE QUIET ONE	47
Ritual und die Intelligenz der Maschine: Maya Deren	63
Reflexionen des beobachtenden Blicks: Helen Levitts IN THE STREET	78
Technologien des Selbst	90
3 Experimentalfilm und Filmgeschichte	105
Art in Cinema	105
Drei Versionen der Geschichte des Experimentalfilms	114
Experimentalfilm und Educational Film	127
Vision in Motion	135
4 Die Metapher der visuellen Musik	143
Serielle Musik als generative Analogie: FIVE FILM EXERCISES	150
Universelle Formprinzipien und spezifische Erscheinungen	164
Von der visuellen Musik zum Expanded Cinema	170
Musik und plastische Form: Sara Kathryn Arledge und Sergei Eisenstein	183
Licht und Materialität – Los Angeles, 1947–1951	193
Kandinsky und Bebop in San Francisco	206
5 Romantic Poets? Organisationsformen des Experimentalfilms	227
«Vogel's private dream became a dream within the city»: Cinema 16	229
Independent Filmmakers Association, Gryphon und Creative Film Society	235
Cinephilie und die Ränder der Szene: Gideon Bachmann und Jonas Mekas	246
Romantische Poeten und moderne Zombies	250
6 Phantasmagorie, Geschichte und «Closed Field»	263
Geistererscheinungen	263
Phantasmagorie als theoretische Figur bei Parker Tyler und Walter Benjamin	271
Geschichte als Phantasmagorie I: Francis Lees «1941»	282
Die Metapher des «closed field»: Willard Maas, Marie Menken, Ian Hugo	290
Geschichte als Phantasmagorie II: Chester Kessler's THE PLAGUE SUMMER	309

Die Umwertung Hollywoods: Kenneth Anger und Curtis Harrington	309
Die Dunkelheit des Lichts: Kenneth Angers frühe Filme	314
Liminalität, Okkultismus und Kino: INAUGURATION OF THE PLEASURE DOME	326
7 Rekursive Visionen – Experimentalfilm und Kybernetik in San Francisco	339
Film als Modell	341
Nomadisches Denken: Gregory Bateson und Weldon Kees	354
Workshop 20	359
Zufall und Prozess: Die Kunst- und Filmszene in San Francisco	375
Plateaus und Inseln: Wechselwirkungen von Kybernetik und Kunst	386
Nonverbale Kommunikation	394
8 Politik und Ästhetik der Entgrenzung des Filmischen	409
Experimentalfilm in der Beat-Szene	409
Anti-Kino und kosmische Vision – von THE END zu den «Vortex Concerts»	416
«Media Environments»: Bruce Conner und Wallace Berman	431
Entgrenzung: Ein Ausblick auf die New Yorker Szene	443
9 «Metaphors on Vision»	457
Eine Kontroverse zum filmischen Raum	457
Wiederholung und Verschiebung	466
Film Poetry	471
Abstraktion und Phänomenologie	474
Die romantische Wende: ANTICIPATION OF THE NIGHT und <i>Metaphors on Vision</i>	482
Von der Coop zum Kanon	492
10 Schlussbetrachtung: Metaphern einer anderen Filmgeschichte	509
Literaturverzeichnis	534
Abbildungsverzeichnis	561
Filmregister	565
Namensregister	572