# 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 Kesslers 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 *Metaphors on Vision* 482
Von der Coop zum Kanon 492

**10 Schlussbetrachtung: Metaphern einer anderen Filmgeschichte** 509

**Literaturverzeichnis** 534

**Abbildungsverzeichnis** 561

**Filmregister** 565

**Namensregister** 572