

Geschlechter(de)konstruktion in und durch Film und Fernsehen

Johannes Weber, 6. Juli 2021

1. Frauen in Film und Fernsehen: empirische Befunde
2. Filmwahrnehmung und Geschlecht
3. Queer Theory und New Queer Cinema
4. Queere Medienpädagogik: der Film *Kokon* (2020)

Bechdel-Test

Aus Alison Bechdel,
Dykes to Watch Out for
(1985)

Empirische Studien zu Frauen im deutschen Fernsehen

„Männer handeln, Frauen treten auf.“

Erich Küchenhoff, Wilhelm Bossmann, *Die Darstellung der Frau und die Behandlung der Frauenfrage im Fernsehen* (1975)

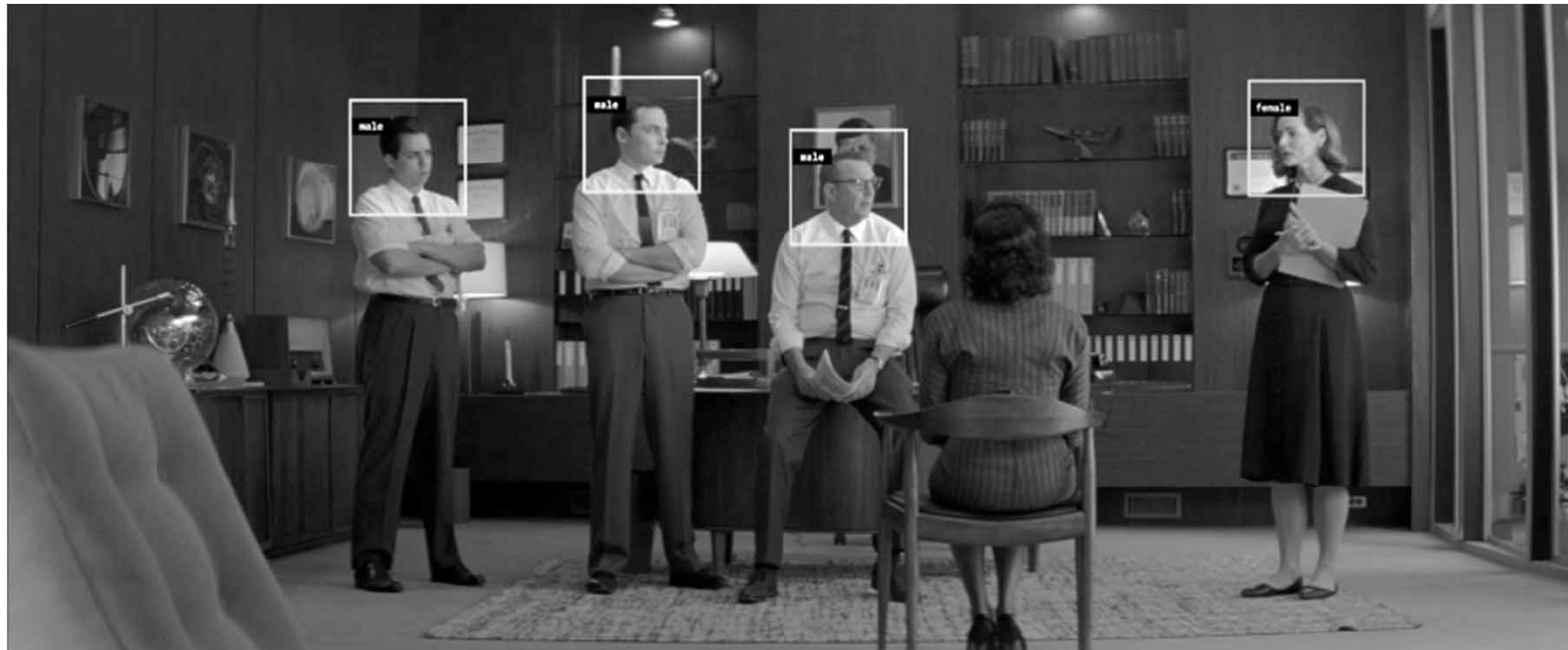
- Stereotype Darstellung von Frauen und Männern
- Eingeschränkte Sichtbarkeit von (älteren) Frauen

Vgl. Margreth Lünenborg und Tanja Maier, *Gender Media Studies* (2013) und Martina Thiele, *Medien und Stereotype. Konturen eines Forschungsfeldes* (2015).

Tatort: Der böse König (2021, R: M. Eigler)

Geena Davis Inclusion Quotient (GD-IQ)

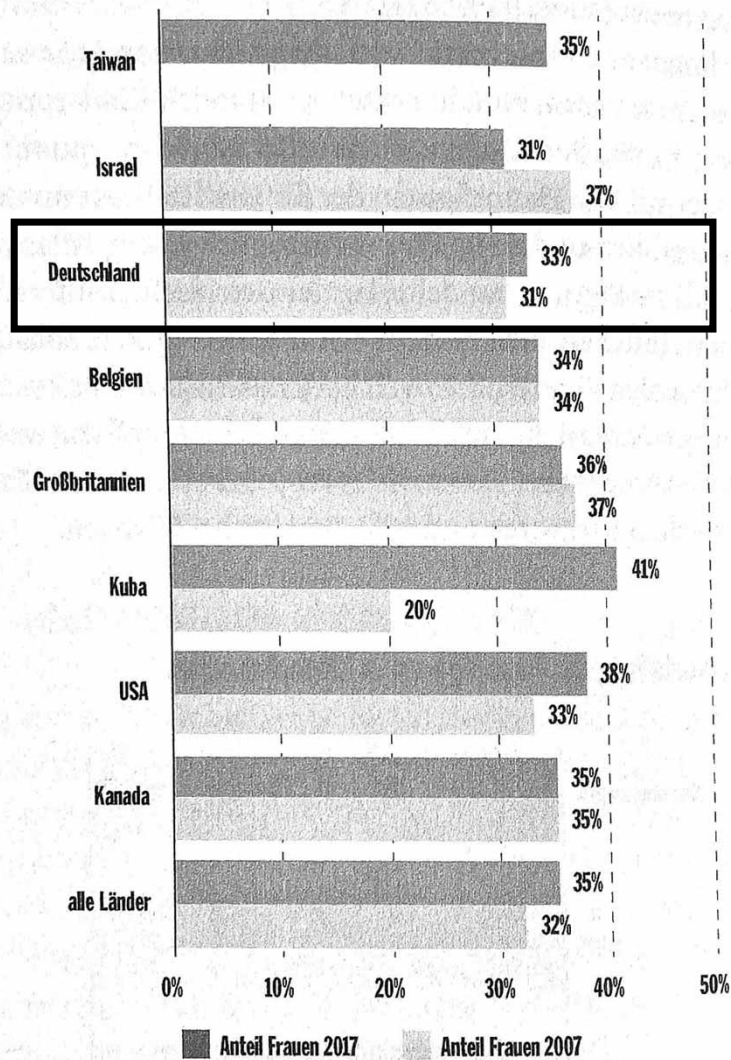

Automatisierte Geschlechtererkennung anhand des Films *Hidden Figures* (R. T. Melfi, 2016)

Vgl. <https://seejane.org/research-informs-empowers/data/>

ABBILDUNG 5

Vergleich des Anteils von weiblichen Hauptfiguren im fiktionalen Kinderfernsehen 2007 und 2017

Studien zu weiblichen Figuren im Kinderfernsehen

Maya Götz et al, „Whose story is being told? Results of an analysis of Children’s TV in 8 countries,“ *Television* 31, 61-65. (2018) zit. in Elizabeth Prommer und Christine Linke, *Ausgeblendet. Frauen im deutschen Film und Fernsehen* (2019)

Studien zu weiblichen Figuren im Kinderfernsehen

Anteil weiblicher Hauptfiguren in fiktionalen Programmen

- Menschliche Figuren: 39 %
- Nicht-menschliche Figuren:
 - Tiere: 25%
 - Roboter, Maschinen: 13%
 - Magische Kreaturen: 13%
 - Pflanzen: 7%

Vgl. Maya Götz et al, „Gender in children’s television worldwide. Results from a media analysis in 24 countries“, *Television* 21 (2018).

1. Frauen in Film und Fernsehen: empirische Befunde
2. **Filmwahrnehmung und Geschlecht**
3. Queer Theory und New Queer Cinema
4. Queere Medienpädagogik: der Film *Kokon* (2020)

Modelle der Filmwahrnehmung

Psychoanalytisch (Mulvey)	Neoformalistisch (Bordwell)	Somatisch (Williams, Shaviro)
Film macht Identifikations- angebote Film befriedigt Schaulust Film ist Realitätsillusion	Filmrezeption als kognitiver Prozess der sukzessiven Hypothesenbildung, innerhalb dessen sich die Bedeutung des Films generiert	Wahrnehmungsakt somatisch begründet: direkte und unvermittelte Affizierung durch das Filmbild

Feministische Filmkritik: Analyse von Blickstrukturen

- Filmische Repräsentationen entlang der Geschlechterdifferenzen
- Rezeptionsanordnung im Kino bestimmt vom „male gaze“
- Kamera und Blickregime begünstigen Narration entlang männlicher Handlungsträger
- Repräsentation des weiblichen Körpers in fragmentierter Form

Männlich:

Blick (Auge/Kamera)

Handeln

Bewegung

Weiblich:

Angesehen werden (Körper/Spektakel)

Warten

Stasis

Vgl. Laura Mulvey, „Visual Pleasure and Narrative Cinema,” (1975) *Movies and Methods: An Anthology*, Vol. 2, ed. Bill Nichols (Berkeley et al: U of California P, 1985) 303-14.

Paradigma des „male gaze“

Peeping Tom (1959, R: M. Powell)

"Peeping Tom offers realistic cinematic images that relate to the cinema and nothing more. It creates a magic space for its fiction somewhere between the camera's lens and the projector's beam of light on the screen."

Laura Mulvey (1999),
"Peeping Tom," *The Current*,
The Criterion Collection.

Modelle der Filmwahrnehmung

Psychoanalytisch (Mulvey)	Neoformalistisch (Bordwell)	Somatisch (Williams, Shaviro)
Film macht Identifikations- angebote Film befriedigt Schaulust Film ist Realitätsillusion	Filmrezeption als kognitiver Prozess des sukzessiven Hypothesenbildung, innerhalb dessen sich die Bedeutung des Films generiert	Wahrnehmungsakt somatisch begründet: direkte und unvermittelte Affizierung durch das Filmbild

Geschlechter in Filmgenres: Western, Road Movie

The Magnificent Seven
(1960, R: J. Sturges)

Easy Rider
(1969, R: D. Hopper)

Agenten-Thriller: die Bond-Reihe (1962-)

You Only Live Twice
(1967, R: L. Gilbert, 1967)

Goldeneye (1995, R: M. Campbell)

Rettung der Kernfamilie als Narrativ im Science-Fiction Film

War of the Worlds (2005, R: S. Spielberg)

The Tomorrow War (2021, R: C. McKay)

Modelle der Filmwahrnehmung

Psychoanalytisch (Mulvey)	Neoformalistisch (Bordwell)	Somatisch (Williams, Shaviro)
Film macht Identifikations- angebote Film befriedigt Schaulust Film ist Realitätsillusion	Filmrezeption als kognitiver Prozess der sukzessiven Hypothesenbildung, innerhalb dessen sich die Bedeutung des Films generiert	Wahrnehmungsakt somatisch begründet: direkte und unvermittelte Affizierung durch das Filmbild

“Sagen Sie mir doch, warum man im Cinema jeden Augenblick weint oder vielmehr heult wie ein Dienstmädchen!”

Thomas Mann, “Über den Film,”
Schünemanns Monatshefte 8 (August 1928).

Filmwahrnehmung ist präreflexiv

„Ich gehe von der Annahme aus, dass Filmbilder ungleich anderen Arten von Bildern vorwiegend die Sinne des Zuschauers affizieren und ihn so zunächst physiologisch beanspruchen, bevor er in der Lage ist, seinen Intellekt einzusetzen.“

Siegfried Kracauer, *Theorie des Films* (1960/4): 216.

„[Es ist] offensichtlich, dass der Film generell, und das heißt *als Medium* und noch vor allen ästhetischen Entscheidungen, den Zuschauer in einer anderen Weise körperlich adressiert, als dies in anderen Kunstformen und Medien der Fall ist.“

Thomas Morsch, *Medienästhetik des Films* (2011): 135.

Somatisches Modelle der Filmwahrnehmung

- Körper ist Voraussetzung der (1) filmischen Repräsentation und (2) filmischen Rezeption
- *Body genres*: Horrorfilm, Melodram, Porno
- Körperliche Reaktion auf die Darstellung von Körpern „außer sich“

Vgl. Linda Williams, *Film Bodies: Gender, Genre and Excess* (1991)

Body genres: Horrorfilm, Melodram, Porno

“ [W]hat may mark these body genres as low is the perception that the body of the spectator is caught up in **an almost involuntary mimicry of the emotion or the sensation of the body on screen** along with the fact that the body displayed is female.”

Linda Williams, *Film Bodies: Gender, Genre and Excess* (1991)

Queering Filmgenres: Melodram

Die bitteren Tränen der Petra von Kant (1972, R: R.W. Fassbinder)

Todo sobre mi madre (1999,
R: P. Almodovar)

8 Femmes (2001, R. F. Ozon)

1. Frauen in Film und Fernsehen: empirische Befunde
2. Filmwahrnehmung und Geschlecht
3. **Queer Theory und New Queer Cinema**
4. Queere Medienpädagogik: der Film *Kokon* (2020)

Queer

- Im Englischen ugs., abwertend; etwa: Schwuchtel
- 1980er: ACT UP, Queer Nation: "We're here. We're queer. Get used to it!"
 - politaktivistischer Kampfbegriff
- 1991: Gebrauch als kritischer Begriff (Teresa de Lauretis)
 - Queer Theory
 - Unabgeschlossenheit
 - Widerständigkeit ggü. binären Strukturen
- Ab 1990er: Sichtbarkeit; Mainstreaming & Kommerzialisierung

Hugo Boss Pride campaign 2021

Heteronormativität

By **heteronormativity** we mean the **institutions, structures of understanding, and practical orientations** that make heterosexuality seem not only coherent [...] but also **privileged**. [This] privilege can take several (sometimes contradictory) forms: unmarked, as **the basic idiom of the personal and the social**; or marked as **a natural state**; or projected as an ideal or moral accomplishment, [...] **a sense of rightness**.

L. Berlant & M. Warner, "Sex in Public," *Critical Inquiry* 24.2 (1998): 547-66, 548.

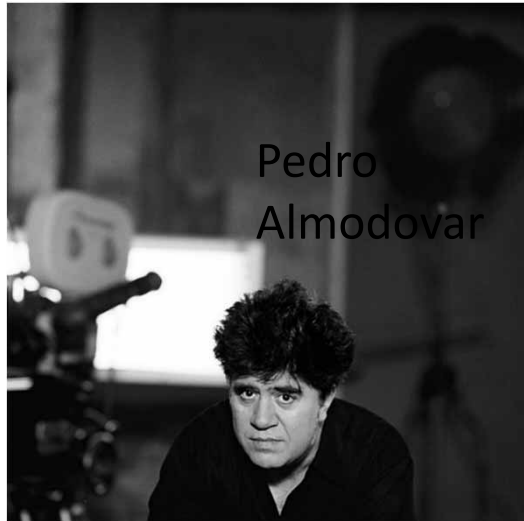
Queer Theory

- Kritisches Lesen kultureller Praktiken 'gegen den Strich'
- Hinterfragung von Normalitätskonstrukt(ion)en, Annahmen über Texte
- Dekonstruktion traditioneller Konzepte: Autorschaft, Werk, Kanon
- Queer Reading/Queering: Kategorien von Gender und Sexualität (Liebe und Begehren) in Frage stellen, herausfordern
- Anti-normativ, anti-identitär(?)

Cf. Alexander Doty, "Queer Theory", in: John Hill, Pamela C. Gibson (Hg.), *The Oxford Guide to Film Studies*, Oxford, New York: OUP, 1998, 148-52.

Queer(ing) film studies

- Figurenrepräsentation
- Identifizierung von Regisseurinnen und Schauspielerinnen
- Subjektposition des Publikums
- Kritik an Genre-Konzept
- Kritik an Auteur-Konzept (*queer auteurs*)

Pedro Almodovar

Ulrike Ottinger

Xavier Dolan

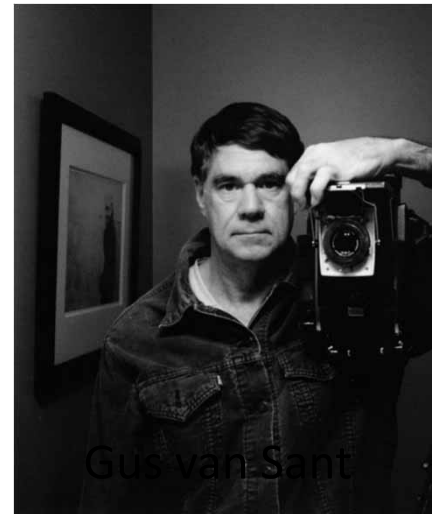
Queer auteurs(?)

Francois Ozon

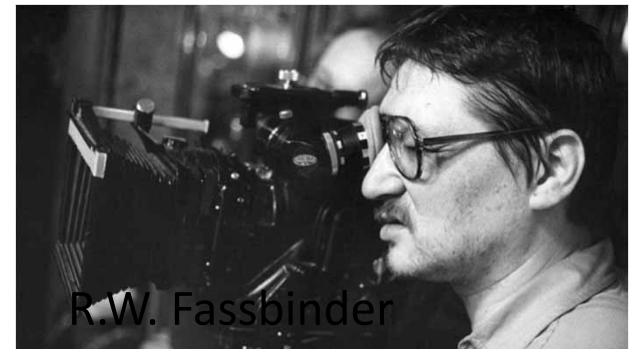
Todd Haynes

Gus van Sant

Chantal Akerman

R.W. Fassbinder

Queer Monstrosity

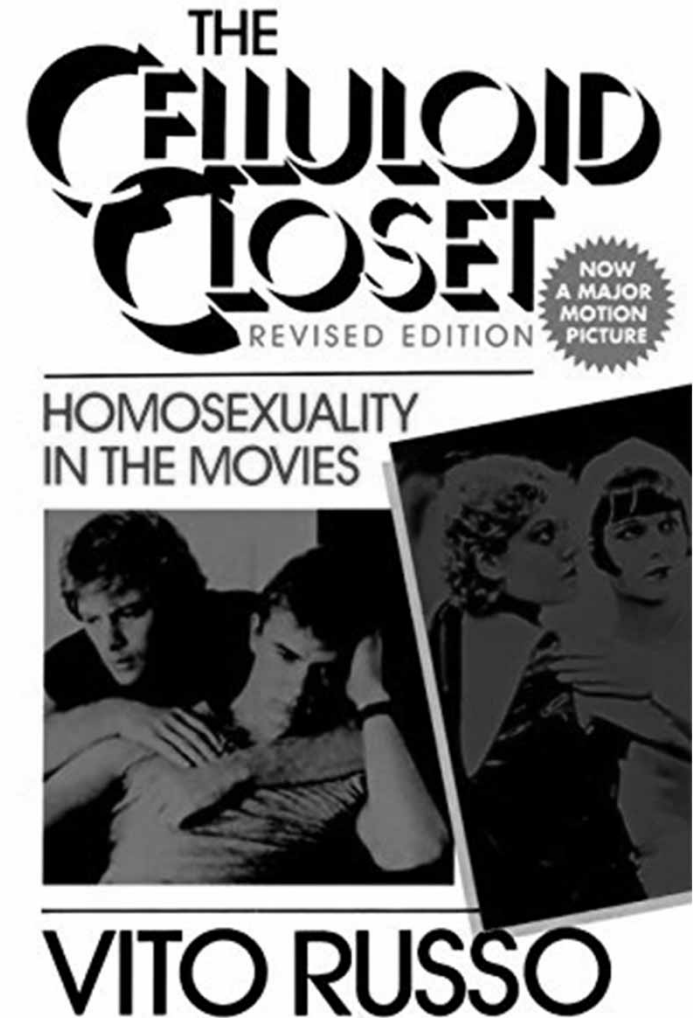
[T]he queer, unlike the rather polite categories of gay and lesbian, revels in the discourse of the **loathsome**, the **outcast**, the idiomatically proscribed position of same-sex desire. Unlike petitions for civil rights, queer revels constitute a kind of activism that attacks the dominant notion of the natural. *The queer is the taboo-breaker, the monstrous, the uncanny.* Like the Phantom of the Opera, the queer dwells underground, below the operatic overtones of the dominant; frightening to look at, desiring as it plays its own organ, producing its own music."

Sue-Ellen Case, "Tracking the Vampire," *Differences* 3.2 (1991): 1-20, 3.

Hollywood Production Code (Hays Code, 1930-67)

- Konservativ-moralischer Selbstverpflichtungskodex der Studios
- Keine Darstellung von *mixed-race couples*
- Keine offene Darstellung von Homosexualität
- Stereotypen: gefährliche Butch, effeminiertes Mann, *queer villains*

1981

Queer Villains in der Bond-Reihe (1962-)

Colonel Rosa Klebb
(*From Russia With Love*, R: Terence Young, 1963)

Mr Wind und Mr Kidd (*Diamonds Are Forever*, R: Guy Hamilton, 1971)

Raoul Silver (*Skyfall*, R: Sam Mendes, 2012)

Trope: gay best friend

My Best Friend's Wedding
(1997, R: P.J. Hogan)

Sex and the City (1998-2004,
Idee: D. Star)

Emily in Paris
(2020-, Idee: D. Star)

Filme des New Queer Cinema

Paris is Burning (1990,
R: J. Livingston)

My Own Private Idaho
(1991, R: G. Van Sant)

Edward II (1991,
R: D. Jarman)

New Queer Cinema

- Entwurf von Antihelden anstelle von positiver Bilder „guter“ Lesben, Schwuler, Transpersonen
- Überschneidung von Geschlecht mit anderen Differenzlinien (Ethnie, Klasse)
- Thematische und formale Innovationen
- Überschreiten von Genregrenzen
- Hinterfragen von Repräsentationsmustern
- Zeigen alternativer Lebensformen
- Hervorhebung von Gemachtheit; mediale Selbstreflexion

Vgl. B. Ruby Rich, "New Queer Cinema," *Sight and Sound* (1992).

Sean Penn in *Milk*
(2008, R: G. Van Sant)

Jake Gyllenhall
und Heath
Ledger in
Brokeback Mountain
(2005, R: A. Lee)

A-Listers in LGB-Rollen

Colin Firth in
A Single Man
(2009, R: T. Ford)

Rooney Mara und Cate Blanchett in *Carol* (2015, R: T. Haynes)

**A-Listers
in LGB-Rollen**

Moonlight (2016, R: B. Jenkins)

Portrait de la jeune fille en feu
(2019, R: C. Sciamma)

Call Me By Your Name
(2017, R: L. Guadagnino)

Queer As Folk (1999-2000, UK, R. T. Davies)

It's a Sin (2020, UK, R. T. Davies)

We Are Who We Are (2020, I/USA, R: L. Guadagnino)

All You Need (2021, Dtl., R/D: B. Gutsche)

Transgender- und Nonbinary-Figuren im Fernsehen

Transparent (2014-2019, Idee: J. Soloway)

Star Trek: Discovery (2020-, Idee: B. Fuller, A. Kurtzman)

1. Frauen in Film und Fernsehen: empirische Befunde
2. Filmwahrnehmung und Geschlecht
3. Queer Theory und New Queer Cinema
4. **Queere Medienpädagogik: der Film *Kokon* (2020)**

Filmbildung

„In der Begegnung mit dem Medium Film, seiner Sprache und seiner Wirkung wird die Sinneswahrnehmung geschult, die ästhetische Sensibilität gefördert, die Geschmacks- und Urteilsbildung unterstützt und die individuelle Ausdrucksfähigkeit erweitert.“

KMK, „Medienbildung in der Schule“, Beschluss vom 08.03.2012.

