

Online/Posters:

9. Februar 2023

15:00-16:15 **Keynote talk**

Christine Gledhill (University of Leeds)

Rethinking Agency in the Move from Authorship to Genre

Focusing on the second part of the conference title, this presentation will ask what it means for women's cinema to shift critically from auteurism to genre. In brief I think this is not a binary choice. Women are "authors" in that they exercise agency, but they do so within generic conditions, which means not as singular creators. I combine Jim Collins's concept of "genericity" – the condition of being generic – with Mikhail Bakhtin's contention that all human communication emerges from social activity; it therefore depends on shared conventions and so by default is "generic". Whereas authorship sends us after the chimera of "originality" and individual ownership of a work, genre allows makers and audiences to engage with the images, tropes, and meanings that make up the culture of any society. Acknowledgement of the sociality of communication and image making expands understanding of the environment, both material and imaginary, that women work in. It also allows us to acknowledge collective labour and co-creativity, concepts important to women's experience of making work in screen media.

Bio:

Christine Gledhill is Visiting Professor at University of Leeds. She has published on feminist film criticism, melodrama, and British cinema. With Julia Knight she coordinated the establishment of the Women's Film and Television History Network--UK/Ireland and co-edited *Doing Women's Film History: Reframing Cinema Histories Past and Present* (2015). She edited the collection *Gender Meets Genre* (2012) and, with Linda Williams, our recent anthology, *Melodrama Unbound* (2018). Her essay on Britain's only woman filmmaker of the 1920s--"Research Without Films: Dinah Shurey's networks and intertexts"--will be published this year in *Feminist Media Histories*. She is co-editor of University of Illinois Press renamed series, Women's Media History Now!

Moderation: Irina Schulzki (LMU Munich / FernUniversität in Hagen)

9. Februar 2023

18:30-19:45 **Keynote talk**

Elisabeth Bronfen (University of Zurich)

"A Prairie of One's Own": Jane Campion und Chloé Zhao erobern den Western

Mit meinem Titel spiele ich auf das berühmte Manifest von Virginia Woolf an, und möchte deshalb kurz erinnern, was sie mit diesem «Zimmer» für sich allein gemeint hat. Zuerst einen Rückzugsort, wo eine Künstlerin ungestört von jeglichen Alltagsgeschäften arbeiten kann. Gemeint ist aber auch ein geistiger Rückzugsort, wo sie abseits der Geschlechtervorstellungen, der Geschichten und Bilder unserer patriarchal geprägten Kultur, in einem Freiraum arbeiten kann. Mit Vorurteilen vor einem inneren Auge zu arbeiten, ist eben so schwer – so die Behauptung von Woolf – wie mit den konkreten Ansprüchen von

Familie und Umfeld. Es bedeutet aber auch, für sich einen Ort in unserem kulturellen Imaginären in Anspruch zu nehmen, ein Archiv im Sinne dessen, was Griselda Pollock ein «virtual exhibition space» nennt, in dem die Tradition weiblichen Schaffens auf eine Zukunft hin ausgerichtet ausgestellt werden kann. Wie lässt sich das nun auf die Prärie übertragen, die wir aus dem klassischen Western kennen? Seit einigen Jahren haben wir bereits ein gendering dieser Gattung miterleben dürfen, vor allem mit TV Dramen wie *Westworld* und *Godless*. Mein Interesse an den beiden Filmen *Nomadland* und *Power of the Dog* bringt aber noch einen weiteren Aspekt mit ins Spiel. Als Vorlage diente Chloé Zhao ein Sachbuch von Jessica Bruder, *Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century*, und ausser Frances McDormand und David Strathairn hat sie eine Reihe realer Nomads in ihrer Verfilmung eingesetzt, die sich selbst spielen. Ihn als Intervention in die Western-Gattung zu lesen ist ein von mir vorgeschlagenes Crossmapping, das davon ausgeht: diese Nomads werden von Zhao als frontier people des 21. Jahrhunderts verstanden. Mit diesem Film - den ich zusammen mit *The Searchers* lesen werde – eignet sich die Regisseurin also einen essenziellen Aspekt des amerikanischen kulturellen Imaginären an, und reiht sich dabei ein, in eine lange kinematische Tradition. Jane Campion hingegen verfilmt zwar den Westernroman von Thomas Savage, fügt diesen aber in ihre spezifische Filmsprache ein, nämlich ihrem Hang zum psycho-gothic und zum Melo, wobei ich ihren Film in Dialog mit Hitchcocks *Rebecca* setze. Auch sie eignet sich diese Gattung an, um sie umzuschreiben – in ihrem Fall als Kritik an eben jenem Patriarchat, welches der Western feiert.

Moderation: Irina Gradinari (FernUniversität in Hagen)

10. Februar 2023

17:00-18:30 **Podiumsdiskussion**

Cinéfemmes: Zur Sichtbarkeit der Frauen in der Filmindustrie

Mit Kerstin Polte (Regisseurin, Autorin), Heleen Gerritsen (Festivalleiterin *goEast – Festival des mittel- und osteuropäischen Films*) und Irina Gradinari (FernUniversität in Hagen)