BUILDING IMAGINARY WORLDS

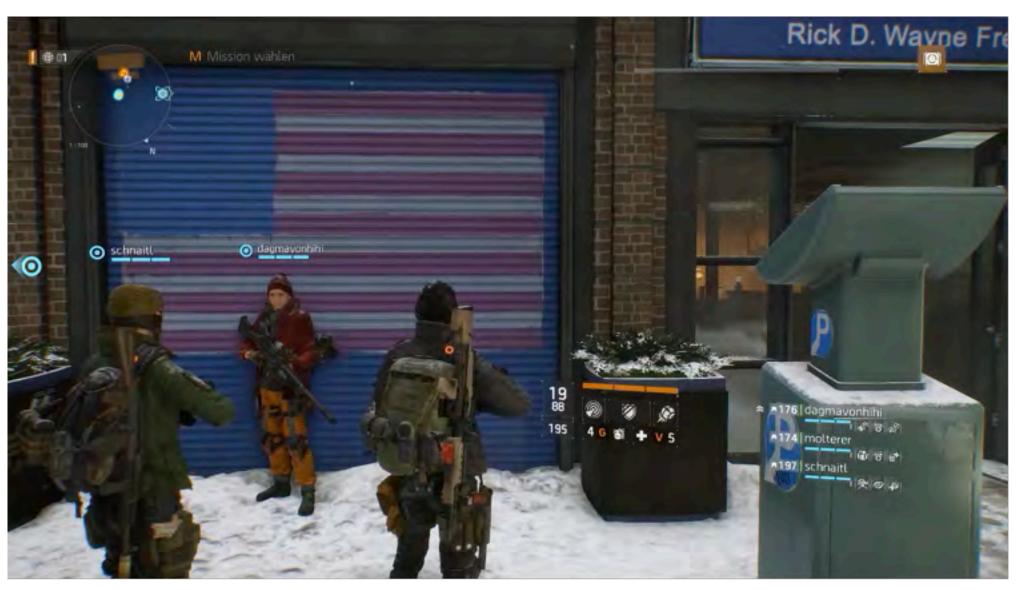
VICTO NGAI "FROGFOLIO UTOPI

5 Films About Technology Instagram, Selfies, and Porn

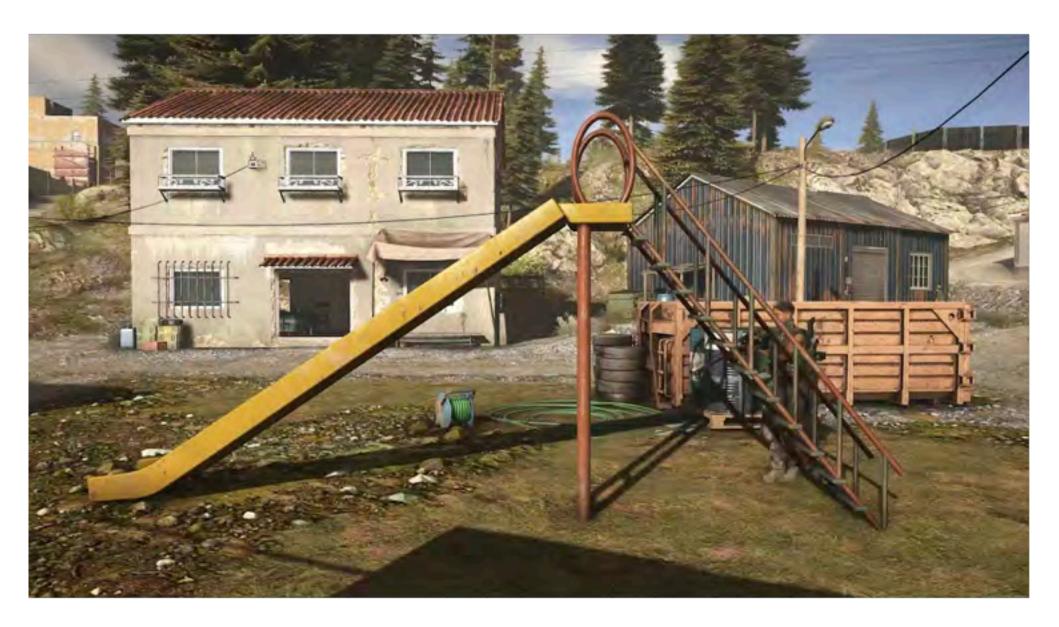
A look at the dumber side of technology.

Director: Peter Huang

AUSZUG: OPERATION JANE WALK Kollektiv: Total Refusal, 2016, Österreich, (Game: The Division (Ubisoft)

AUSZUG: SWINGS DON'T SWING Total Refusal, 2016, Österreich

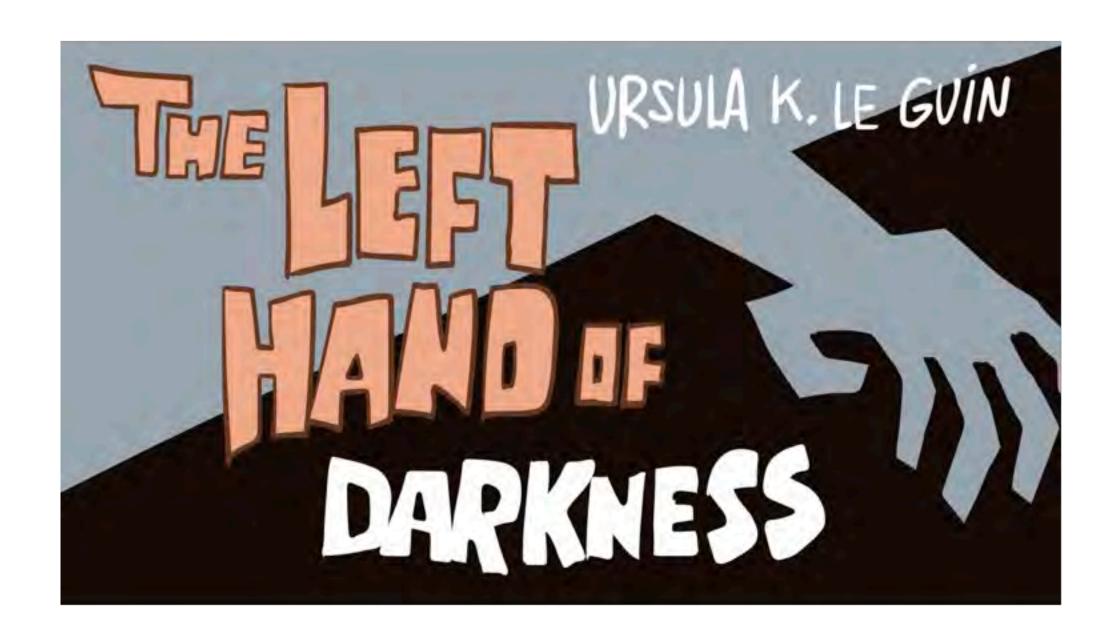

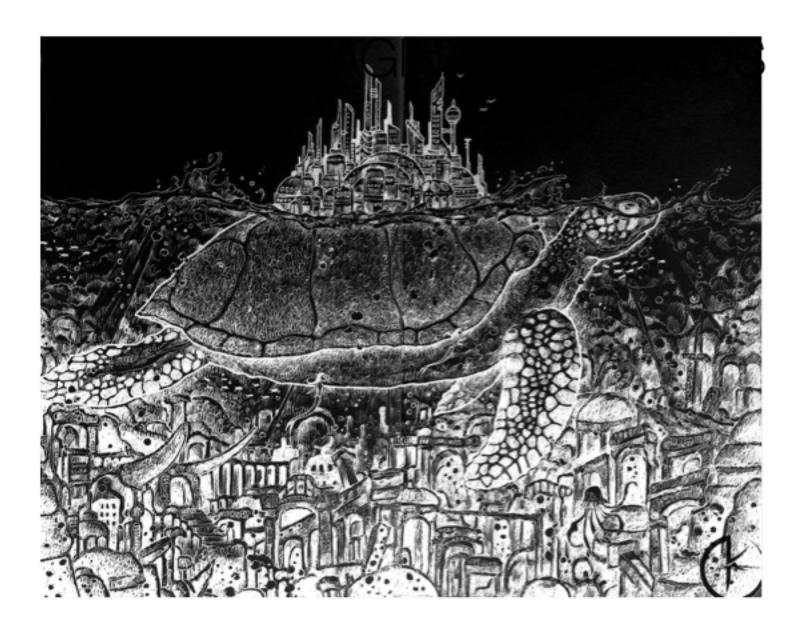
THE CARRIER BAG THEORY OF FICTION

UND

THE LEFT HAND OF DARKNESS

andere Ansätze, Geschichten zu erzählen.

John Truby schreibt in The Anatomy of Story:

"Eine einzigartige Welt für die Geschichte zu schaffen - und sie organisch mit den Figuren zu verbinden - ist für großartiges Geschichtenerzählen ebenso wichtig wie Charakter, Handlung, Thema und Dialog."

Die Welt bedeutet sehr viel für deine Figur. Wenn sie z.B. am Anfang deiner Geschichte eine schüchterne Landmaus ist, die in eine große Stadt zieht, muss man sprüren, dass die Stadt - die dann ihre Welt wird - einen Einfluss auf sie haben wird.

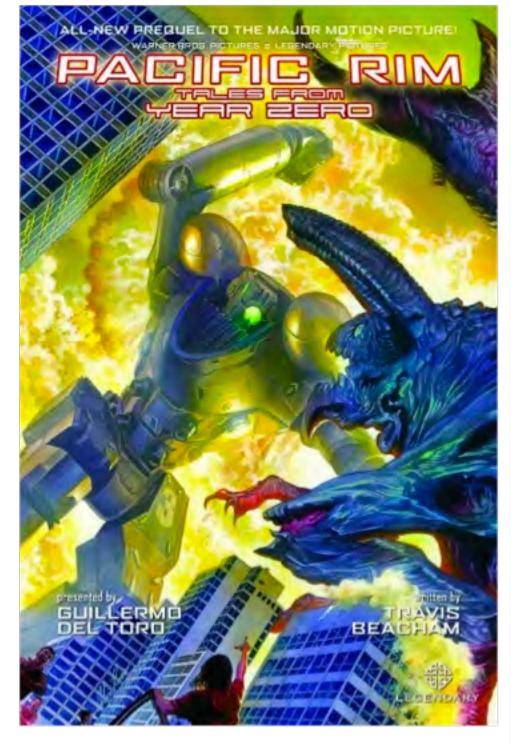
So wie die Interaktion der Protagonistin mit anderen Figuren in der Geschichte einen Sinn haben muss, so tut dies auch ihre Interaktion mit ihrer Welt.

"Die Welt der Geschichte ist ein Ausdruck dessen, wer dein Held ist."

Ob deine Figuren regelmäßig eine bestimmtes Kaffeehaus wie in der wunderbaren Serie Friends besuchen oder wie Leonardo DiCaprio in The Revenant gegen die Wildnis kämpfen, ihre Welt hilft ihre spezifische Geschichte zu erzählen.

"Du erschaffst eine Geschichtenwelt, um deine Charaktere auszudrücken und zu manifestieren, und besonders deinen Helden."

Zitat: John Truby The Anatomy of Story,

For an example of how the concept of a world gets used in conversations around contemporary media franchises, check out TRAVIS BEACHAM'S introduction to the graphic novel prequel to Pacific Rim:

"The story is in the world; not the other way around. That is to say, a world is big and hopelessly uncontrollable. It spills messily outside the edges of any one story. A world has books on its shelves and articles in its newspapers. It has ephemera* and lore**. It has slang and jargon. It has footnotes and obscure references to take for granted. It has a deep past and a far side. It has roads that fork away from the plot to some only hinted-at place. Just as 'real world' stories set themselves on this Earth, with all her richness and complexity, the challenge of genres like science fiction and fantasy is to not only spin a good tale, but to invent for that tale an imagined backdrop that seems to stretch clear into the horizon."

^{*}kurzlebiges/Eintagsfliegen

^{**}Sagen/Weisheiten

Die WELT zeichnet den grösseren Kontext der Geschichte und beinhaltet noch viel mehr Geschichten, als wir erzählen.

Oft sind die Regeln der Welt verknüpft mit dem Konflikt des Plots.

Wie sieht meine Welt aus?

Was gelten für Regeln? Moral, Gesetz?

Wer regiert?

Wie sind die physischen Gesetze? Die Biologie

Was ist die Logik meiner Welt?

Die Konsequenzen gewisser Handlungen? (Cause and effect)

Wie ist sie meiner Welt ähnlich, was unterscheidet sie?

STORY WORLD

Der Ort und seine Zeit?

fantastisch, futuristisch, real, ... - Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, ...

Welche Regeln gibt es?

Von den Gesetzen der Schwerkraft (Westworld) bis zum Strafgesetzbuch (Sopranos) und gesellschaftlichen Normen (Handmade' s Tale)

Wie wird deine Welt regiert?

Wer hat die Macht. Wer ist die Minderheit? Wer wird unterdrückt, wer gefördert? Was ist gefragt? Was verpönt? An was glauben die Menschen? Was sind die moralischen Grundlagen? Wie ist das Verhältnis zu den Nachbarländern, falls es welche gibt?

Wie sieht der Alltag aus?

Wovon lebt die Bevölkerung? Was arbeitet sie? Wie kommunizieren die Menschen miteinander? Austausch von und Zugriff auf Informationen? Gehen sie zur Schule? Was essen sie? Was spielen sie? Wie ist ihr Verhältnis zur Umwelt - Pflanzen und Tiere? Wie geht man mit Kindern um? Wie mit Alten? Welche Technologien existieren?

Karten, Stammbäume, Sprachen, Kulturen, Universen... Farben, Vegetation, Architektur, Landschaftsgestaltung, Verkehr... Körperformen, Gesichter, Kleidung, ... Was ist das für eine Geschichte, die ich erzählen möchte?

Wie viel basiert die Geschichte in der realen Welt vs. fiktionaler Welt?

Wie möchte ich die Geschichte erzählen?

Wie bzw. wie fest wird mein Publikum in die Geschichte einbezogen?

Welches Publikum möchte ich mit meiner Geschichte ansprechen?

Lass deine Geschichte einschlagen, wie eine Kugel auf Glas, das langsam gegen aussen splittert. So dass auch das Publikum noch ein paar Splitter wieder dazufügen kann.

David JP Phillips, Ted Talks Ted x Stockholm The Magical Science of Storytelling

FRAGEN:

- Um was geht es in meiner Geschichte?
- 2. Was bedeutet mir die Geschichte? (Welchen Bezug habe ich zur Storyworld, zu meinen Figuren?
- Was interessiert mich daran?
- 4. Warum muss die Geschichte erzählt werden?
- Was ist die beste Visualisierung für meine Geschichte?
- 6. Und wie schaut die ideale Welt dazu aus? Beschreibt die Stimmung.
- 7. Welche Figuren bewegen sich in der Welt?

FRAGEN, aus der Sicht des Publikums:

- Warum sollte ich der Geschichte Aufmerksamkeit schenken?
- 2. Warum sollte mich die Geschichte kümmern?
- Warum sollte ich sie weitererzählen?
- 4. Warum sollte ich mir Zeit nehmen?
- 5. Warum sollte ich noch mal wiederkommen?

WAS GIBT DEINER GESCHICHTE WERT?

Wie kann die Geschichte mehr Wert für die Zuschauer*in bringen, als reine Unterhaltung? Kann ich etwas daraus lernen? Etwas dabei entdecken? Kann ich mich mit anderen / mit der Welt verknüpfen?

WARUM SOLLTE ES MICH KÜMMERN?

Wenn ich mich emotional auf die Geschichte einlasse.

Wenn ich mich verbunden fühle.

WIE SCHAFFST DU EMOTIONEN ZU WECKEN?

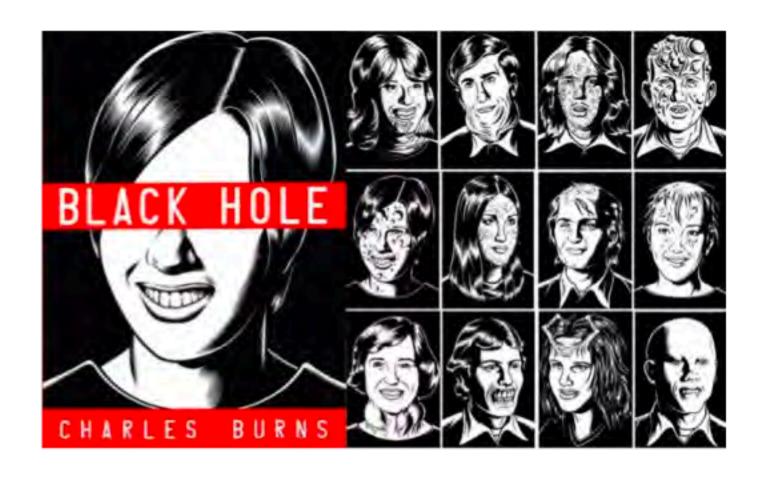
Bohre, bis du zum emotionalen Kern deiner Geschichte kommst.

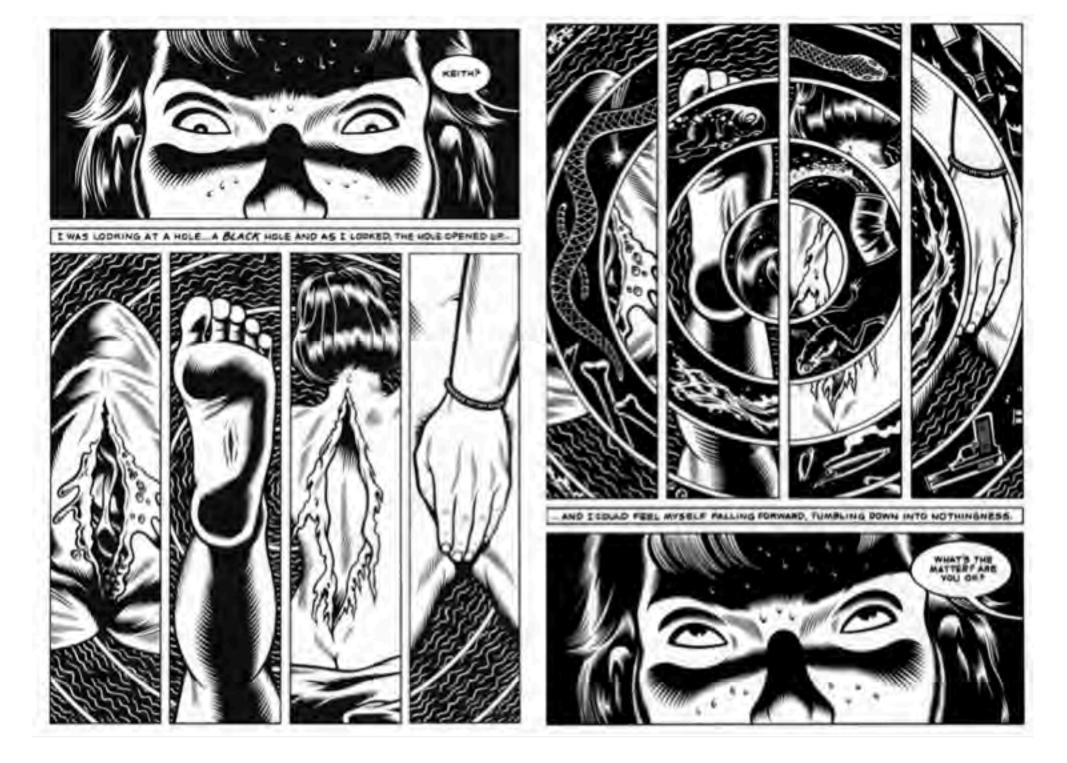
KREATIVITÄT LAUERT AN DER KANTE DES SCHEITERNS!!!

BEISPIELE

GRAPHIC NOVEL BLACK HOLE Charles Burns, USA, zw. 1995-2005

ITTLE NEMO IN SLUMBERLAN Windsor McCay, USA, zw. 1905-1913

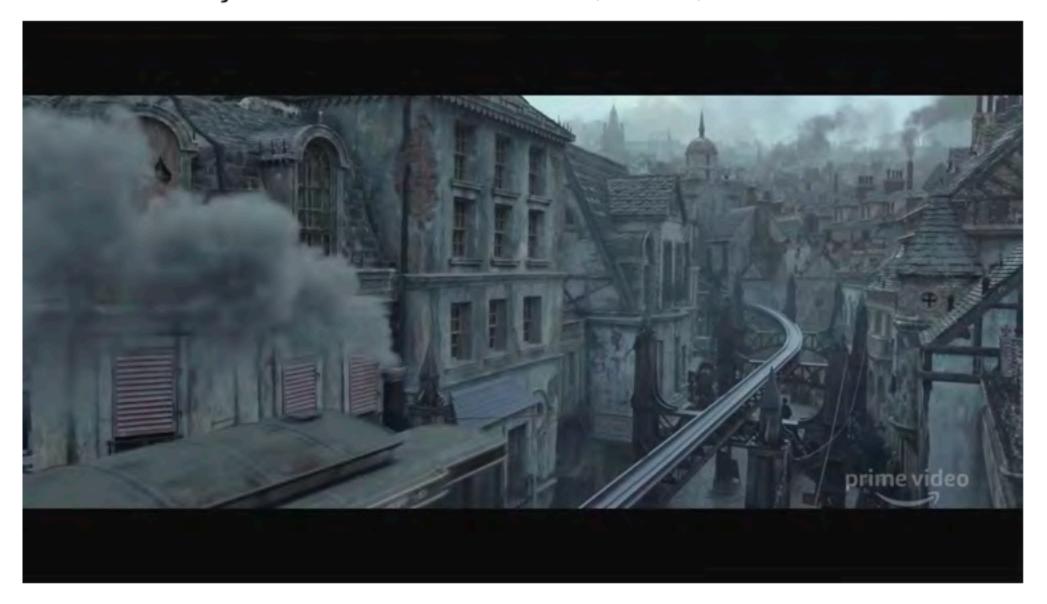
LITERATUR OTHERLAND - Tetralogie, Tad Williams, USA/UK, zw. 1996 - 2001

PAZIFIC RIM Guillermo del Toro, USA, 2013

CARNIVAL ROW created by Travis Beacham u.a., USA, 2019

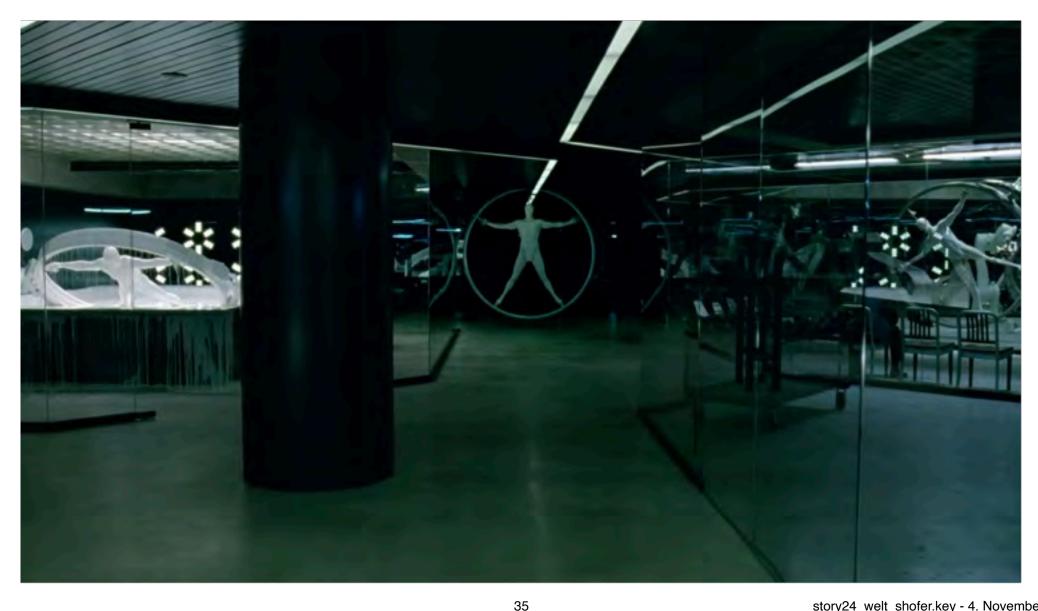

THE SOPRANOS created by David Chase, USA, 1999

WESTWORLD

created by Jonathan Nolan, Michael Cricton u.a., USA, 2016

WERBUNG

RAPHA-, Velobekleidung Riding is the answer TV-Advertising, 2018

AUFGABE.UEBUNG

bis 18.11.

- . Beschreibe deine Story-World mit allen Gesetzen und Gegebenheiten.
- . Füge deine Figuren in deine Welt. Wo gibt es Anknüpfungspunkte. Wo ist sie ein Kind ihrer Zeit und Welt? Was sind ihre Hindernisse in dieser Welt? Wo sind ihre Schlupflöcher?

EXPERIMENTELLER SPIELFILM

UNCLE BOONMEE ERINNERT SICH AN SEINE FRÜHEREN LEBEN ลุงบุญมีระลึกชาติ / LUNG BUNMI RALUEK CHAT

Apichatpong Weerasethakul - 2010 - Thailand

ANIMATION CHIHIROS REISE INS ZAUBERLAND

Hayao Miyazaki - 2001 - Japan

BRAZIL

Terry Gilliam - 1985 - UK, USA

BLADE RUNNER 2049 Denis Villeneuve, 2017 USA

BLADE RUNNER Ridley Scott, 1982 USA, Hongkong

ANNIHILATION

Alex Garland (nach Jeff vanderMeer) - 2018 - UK/US

DIE GÖTTLICHE ORDNUNG

Petra Volpe - 2017 - CH

QUENTIN TARANTINO, 2009, USA

SPIKE LEE, 2006, USA

IMMERSIVE THEATRE

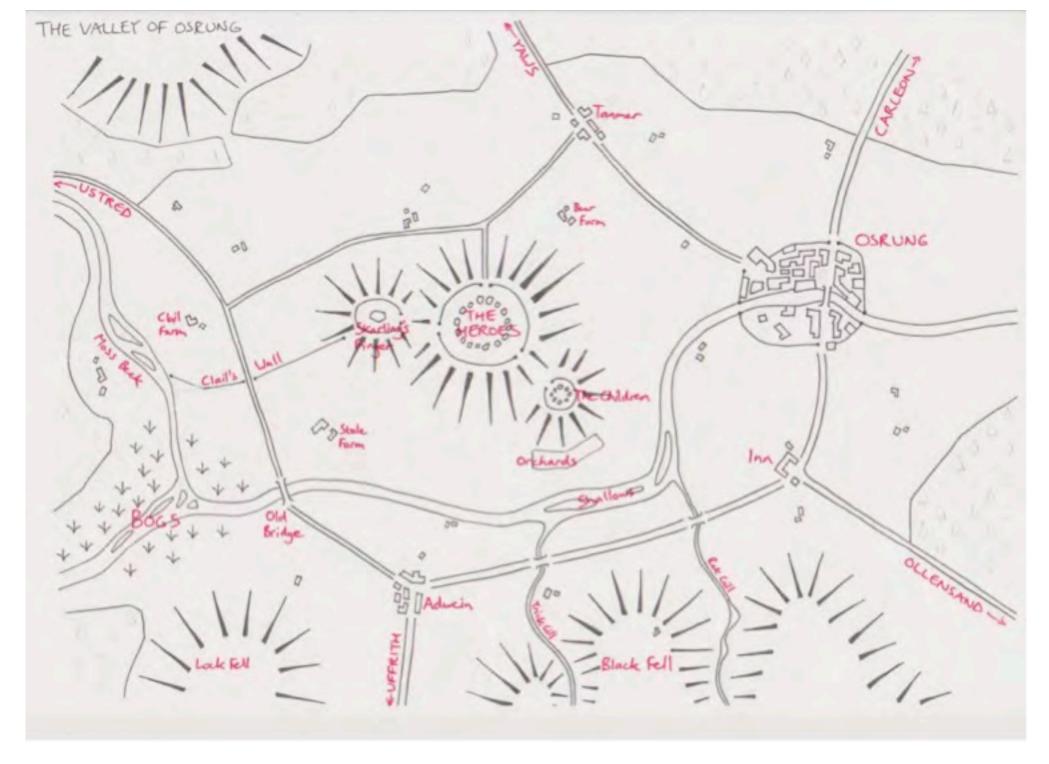

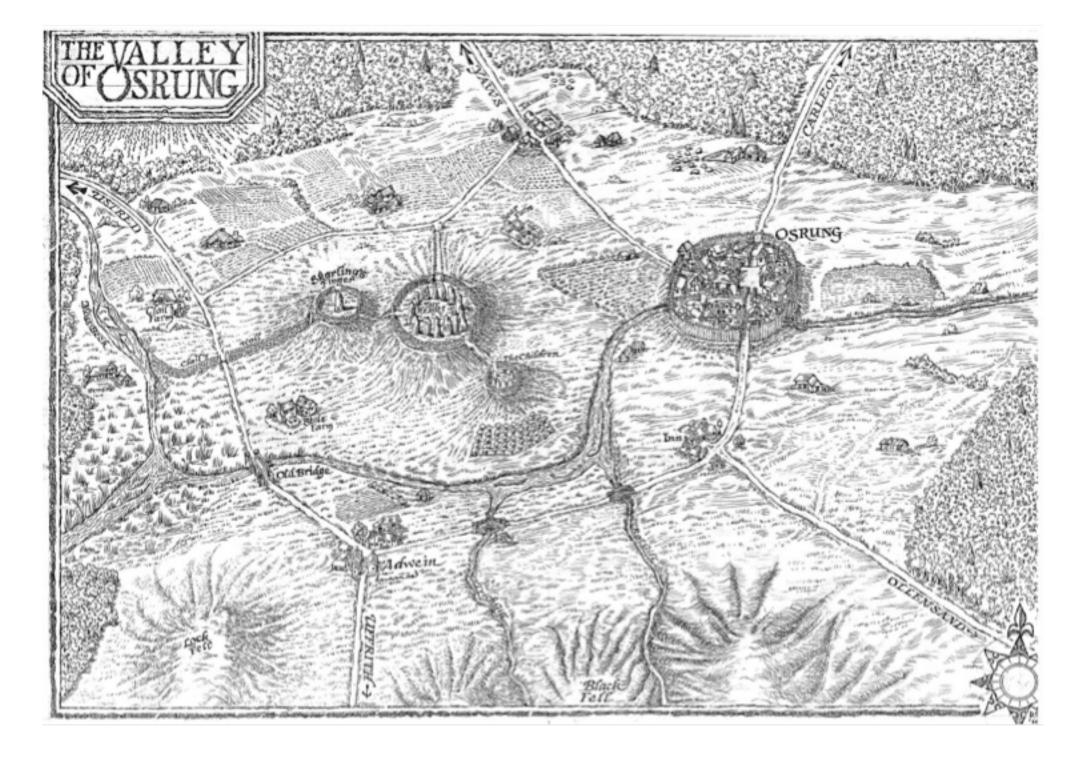

https://www.punchdrunk.org.uk/press/ https://www.youtube.com/watch?v=Tmehxk37fgs

https://mckittrickhotel.com/

Neben der Sprache: NOTATIONSIDEEN ZU WELTEN

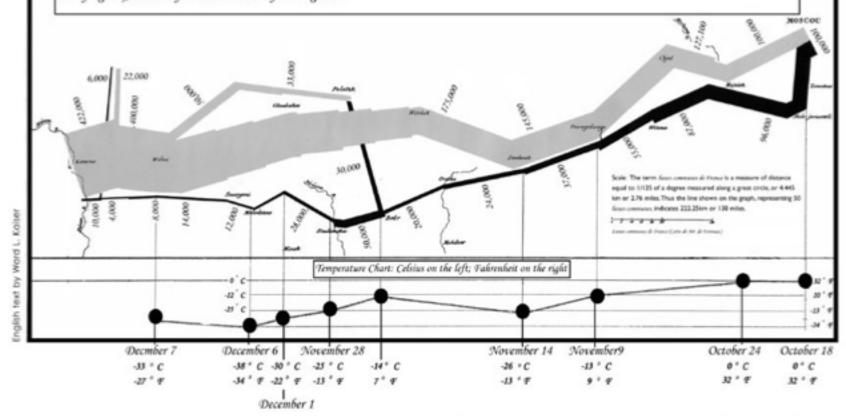

Map representing the losses over time of French army troops during the Russian campaign, 1812-1813. Constructed by Charles Joseph Minard, Inspector General of Public Works retired.

Paris, 20 November 1869

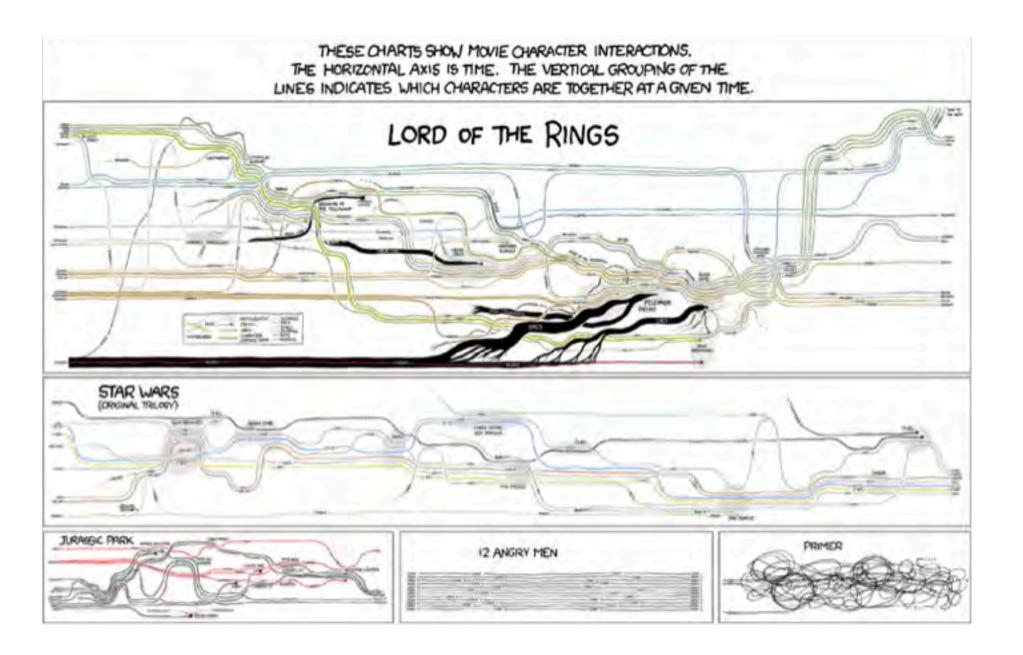
The number of men present at any given time is represented by the width of the grey line; one mm. indicates ten thousand men. Figures are also written besides the lines. Grey designates men moving into Russia; black, for those leaving. Sources for the data are the works of messrs. Thiers, Segur, Fezensac, Chambray and the unpublished diary of Jacob. who became an Army Pharmacist on 28 October. In order to visualize the army's losses more clearly, I have drawn this as if the units under prince Jerome and Marshall Davoust (temporarily seperated from the main body to go to Minsk and Mikilow, which then joined up with the main army again), had stayed with the army throughout.

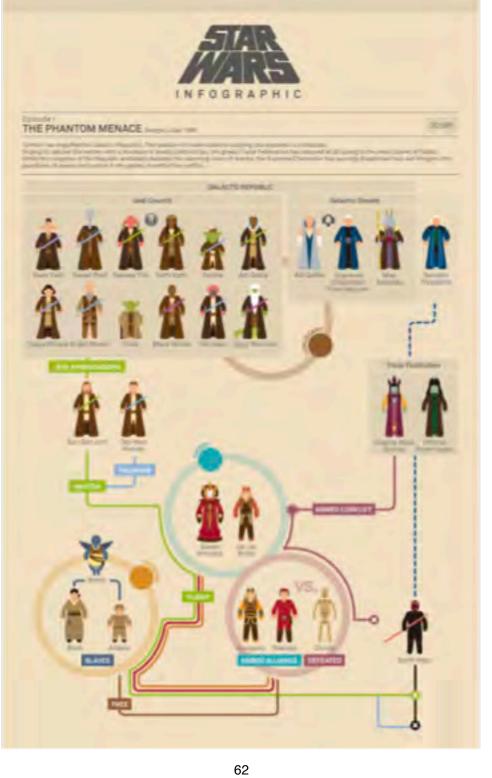

Editor's note: dates & temperatures are only referenced for the retreat from Moscow © 2001, ODT Inc. All rights reserved.

Figure 58. Minard s map of Napoleon s Russian campaign.

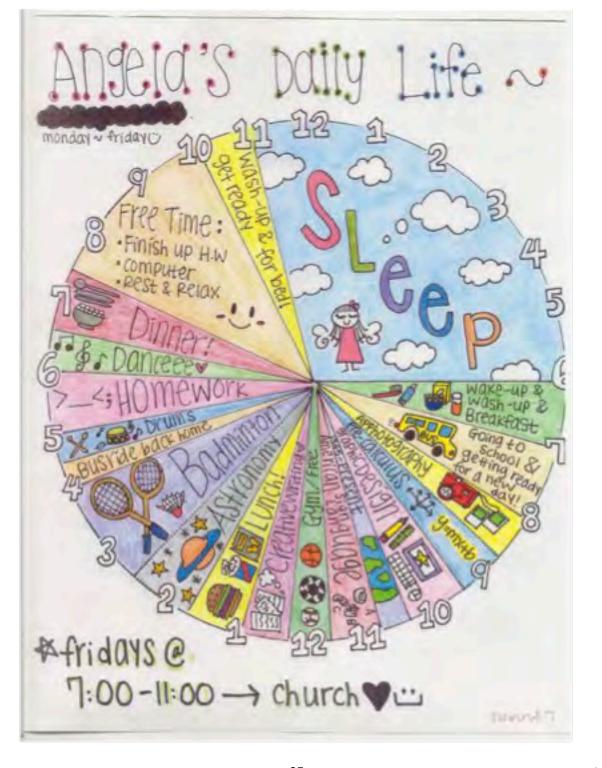
This graphic has been translated from French to English and modified to most effectively display the temperature data.

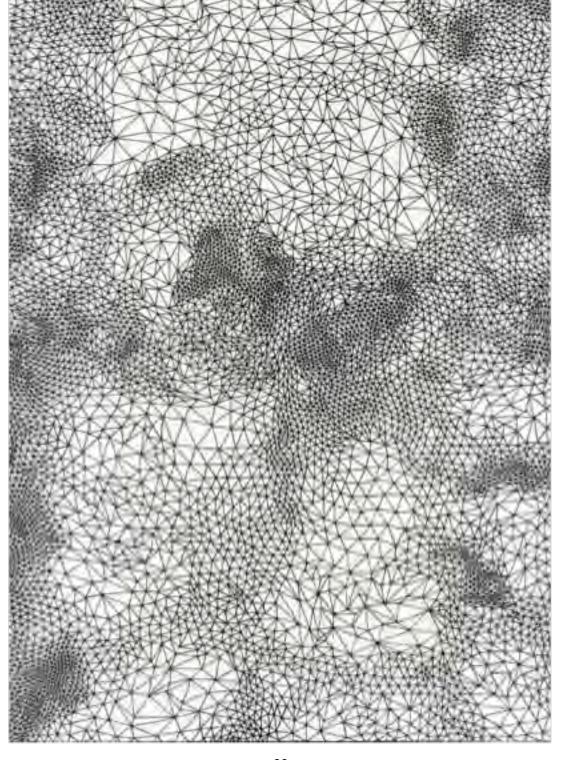

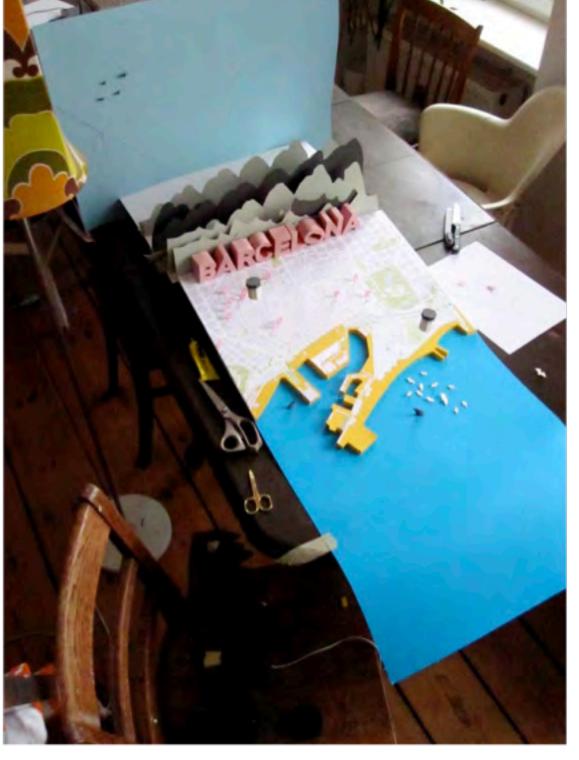

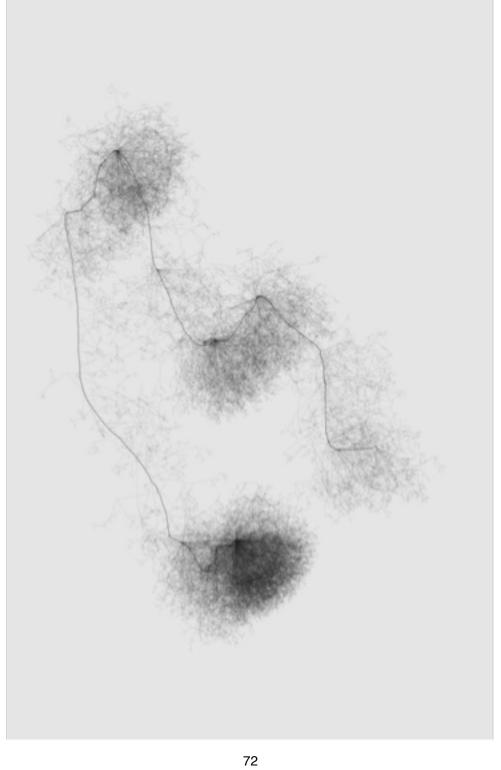

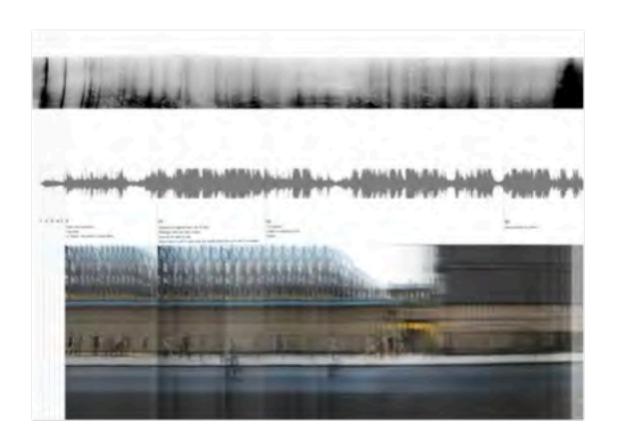

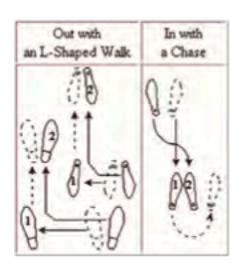

YELLOWISH JUMP PANTING SLITHER GRASS SHADOW DROPPINGS HOLLOW BANK STUB CAW RED POOL SKULL REEDS BROWNISH GURGLE MOSS **SWISH** LARK REFLECTION HAZE SKYLINE MOTH BELCH GURGLING SLOPE UNICHING CATA JSSOCKS HEATHER FLOODLIN BUBBLING QUELCH SIM SNIFF ONE HOUR

A SIXTY MINUTE CIRCLE WALK ON DARTMOOR 1984

ONE THING LEADS TO ANOTHER

EVERYTHING IS CONNECTED

A SEQUENCE OF THINGS ALONG AN EIGHT DAY WALK IN THE CAIRNGORM MOUNTAINS

MEMORY TO DESIRE MAP TO WALKING FULL MOON TO STONE CIRCLE FROGS TO MIDGES FOOTPATH TO PLATEAU PINK GRANITE TO WHITE MARBLE WINDLESS CAMP TO WINDY CAMP CAIRNS TO BEN MACDUI MIST TO HORIZON LOCH ETCHACHAN TO DERRY BURN STEPPING STONES TO STRATH NETHY BAD WEATHER TO SHELTER STONE TAILWIND TO FAST GOING PEAT MOSS TO SCREES RAINCLOUDS TO RAINBOW HAILSTORM TO WELLS OF DEE BEGINNING TO END

RANDOM INTERCHANGES

LOCH ETCHACHAN TO TAILWIND DESIRE TO MIDGES WHITE MARBLE TO BEN MACDUL END TO RAINCLOUDS FULL MOON TO HORIZON RAINBOW TO WALKING STEPPING STONES TO DERRY BURN WINDY CAMP TO MEMORY CAIRNS TO BAD WEATHER PLATEAU TO WINDLESS CAMP MAP TO STRATH NETHY HAILSTORM TO PEAT MOSS SCREES TO FROGS WELLS OF DEE TO SHELTER STONE PINK GRANITE TO BEGINNING FOOTPATH TO STONE CIRCLE FAST GOING TO MIST

SCOTLAND 2007

NATURE TAKES THE PATH OF LEAST ACTION

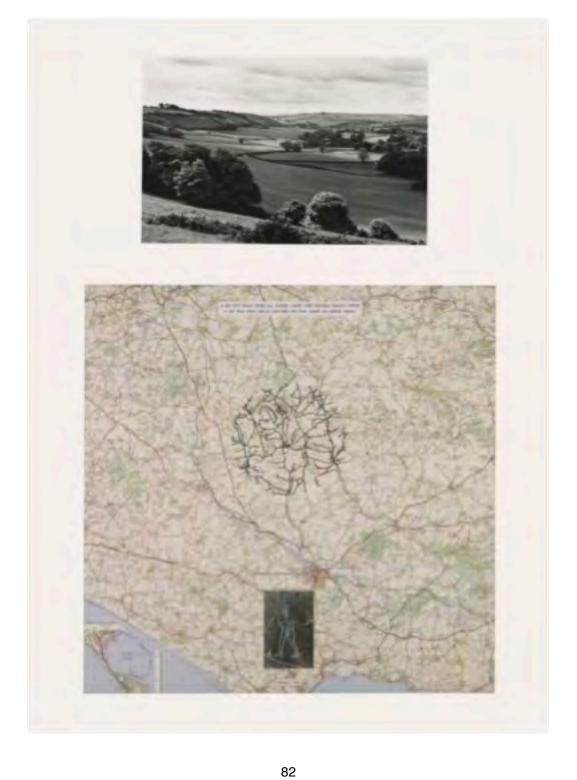
PLACES SPEEDS

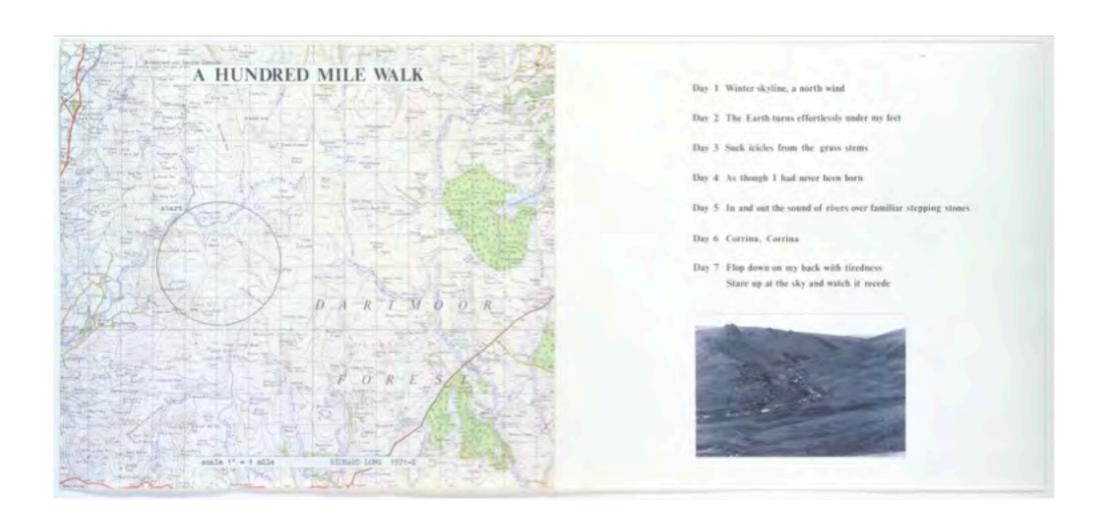
AN EIGHT DAY WALK IN SUTHERLAND

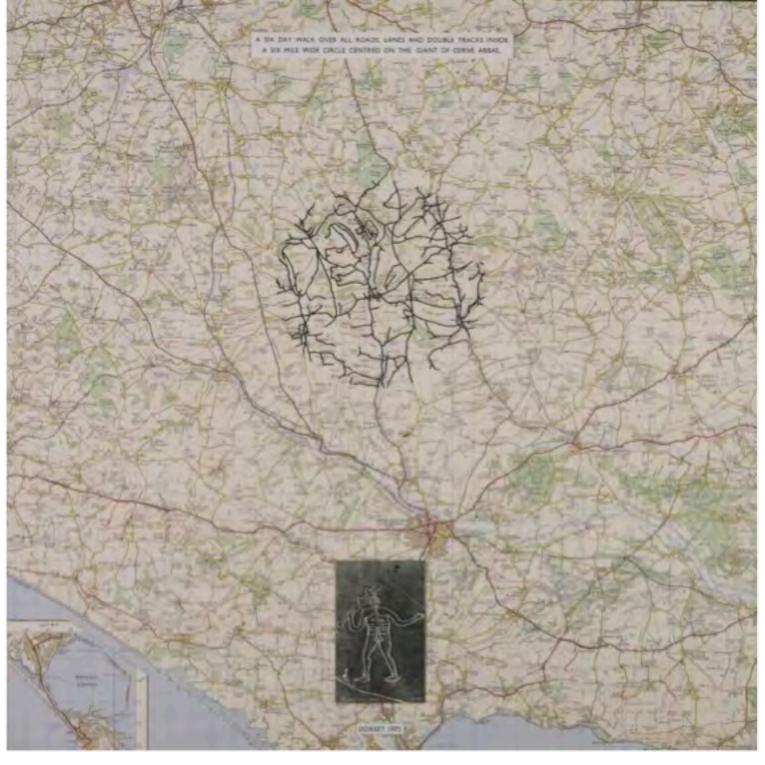
P S M R W I T B WM P B I R T S B T R S W M I P R S P I B T M Y E T O A I M I E I O E E M A I T E I A T I O M E A T E M E I O I O A P N D I O A P N D I O A P N D I O A P N D I O A P N D I O A P N D I O A P N D I O A P N D I O A P N D I O A P N D I O A P N D I O A P N D I O A P N D I O A P N D I O A P N D I O A P N D I O A P N D I O A P N D I O A P A D D I O A D I O

SCOTLAND SUMMER 2016

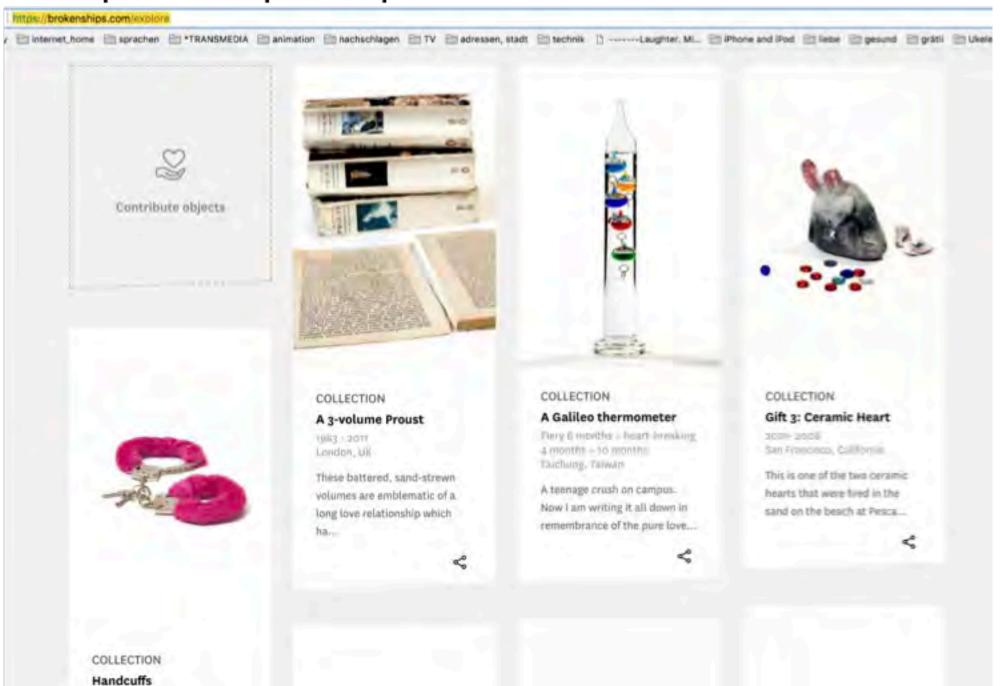

https://brokenships.com/explore

http://bigthink.com/strange-maps/anatomy-of-a-grave-hunt

