

DOK Neuland 2024 – Wandel als Kraft, mit der man rechnen muss

Pressemitteilung 1.10.2024

DOK Exchange XR: Ausweitung auf zwei Tage, Debüt der XR Prototyping Zone

DOK Leipzig 2024 | Glitchbodies (Creator: Rebecca Merlic)

Wandel als Chance und als Kraft – mit diesem optimistischen Blick auf Veränderung präsentiert das diesjährige Programm von DOK Neuland elf Arbeiten aus den Bereichen VR, AR, 360°-Film, Game, Installation und partizipatorischer Film.

"Wandel ist nicht nur unvermeidlich, er ist unverzichtbar. Der Wandel ist unsere Lebenskraft, und ohne ihn hören wir auf zu existieren. Der Schlüssel ist die Entscheidung, wohin wir gehen wollen", sagt die Künstlerin und Filmemacherin Dana Melaver, die seit diesem Jahr DOK Neuland kuratiert. Unter dem Titel "Fluxusopolis" präsentiert sie Arbeiten, die sich fortlaufend weiterentwickeln, die "Realitäten" generieren, die keine (mehr) sind, und unsere Vorstellung von Kunst herausfordern. Einige der Werke sind Vehikel, um sich in andere Körper und Lebenswelten zu versetzen ("Finally Me", "Glitchbodies"), die Welt auf eine nicht-menschliche Art zu erfahren ("Nut Universe") oder Teil von einem Leben zu werden, das uns durch die alltägliche Gewöhnung an Nachrichten sonst eher fern und ungreifbar bleibt ("Tales of a Normadic City", "Murmurnation").

Andere Arbeiten spielen mit unserem gängigen Verständnis von Kunst und Schöpfung: "Nothing Can Ever Be the Same" lädt dazu ein, sich auf die "Fantasie" einer Maschine einzulassen, die aus dem visuellen Archiv und der Musik von Brian Eno endlos neue Bilder- und Klangwelten generiert. "AR Character Run" wird erst durch die Mitarbeit der Besuchenden der Ausstellung zu einem Werk – ein Werk aller, im stetigen Wandel. "Minitourism" setzt sich anhand von einem Miniaturpark mit den Ideen der Erschaffung von (künstlerischen) Welten und der virtuellen Realität als Medium auseinander. Ein Werk wie "Reconstruction Home" erlaubt wiederum, in der realen Welt erlittene Realitäten im Virtuellen zu verändern: ein im Krieg zerstörtes Haus wird mittels Augmented Reality nach den Erinnerungen der einstigen Bewohner wieder zum Leben erweckt. Und bei "Oto's Planet" begegnen wir dem fragilen Dasein auf unserem Planeten mit dem Abstand von Heiterkeit und schwarzen Humor.

67. Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm

28.10. - 3.11.2024

Pressekontakt Nina Kühne Melanie Rohde Sevara Pan Tel. +49 (0)341 30864 1070 presse@dok-leipzig.de

Leipziger Dok- Filmwochen GmbH Katharinenstraße 17 04109 Leipzig

Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Skadi Jennicke

Intendant und Geschäftsführer Christoph Terhechte

Gerichtsstand Leipzig

Handelsregister Amtsgericht Leipzig, HRB 35 89

Umsatzsteuer-ID DE141498242

"In dieser Zeit der Gewalt, der Fremdenfeindlichkeit und der Entmenschlichung ist es notwendig, einen Weg des Wandels zu beschreiten, der auf Empathie beruht", fasst die Kuratorin der Ausstellung ihr Motiv zusammen. "Wir müssen lernen, selbst zu einer Kraft des Wandels zu werden, anstatt uns dem Wandel hilflos auszuliefern."

Pressemitteilung 1.10.2024

Seite 2 von 3

Mit **DOK Neuland: Interactive Cinema** ist 2024 auch ein partizipatorischer Film Teil der Ausstellung. "Traces of Responsibility" führt die Zuschauer nach Ruanda, 30 Jahre nach dem Völkermord. Mit Hilfe einer App stimmt das Publikum beim Screening darüber ab, welchen Erzählsträngen sie folgen wollen.

Die Ausstellung DOK Neuland ist kostenlos zugänglich. Für das Interactive Cinema ist ein Ticketkauf erforderlich. DOK Neuland wird verantwortet von Dana Melaver (Kuration), Johanna Gerlach (Produktion) und Ingmar Stange (technische Produktion). Die Szenografie der Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit Robin Metzer.

DOK Exchange XR wird auf zwei Tage ausgeweitet, XR Prototyping Zone feiert ihr Debüt

DOK Industry reagiert auf die steigende Relevanz immersiver Medienkunst und die rasanten Veränderungen in der Branche durch die Entwicklungen der digitalen Technologien mit dem Ausbau seines Formats **DOK Exchange XR**. Das Branchenprogramm zu interaktivem und immersivem Storytelling mit Fokus auf XR-Arbeiten wird nun zum ersten Mal auf zwei volle Tage erweitert und am 31. Oktober und 1. November in Leipzig stattfinden. Neben der etablierten XR Conference und dem XR Showcase wird es in diesem Jahr auch ein Debüt geben: die XR Prototyping Zone, ein Raum zum Testen von Projekten, in dem die Autor*innen mit Fachpublikum, XR-Expert*innen und Distributor*innen zusammenkommen und sich über die Arbeiten austauschen.

2024 nimmt das Veranstaltungsangebot von DOK Exchange XR das große Potenzial von immersiven und räumlichen Klängen in den Fokus. Es umfasst Themen wie die Kunst der Spatial-Audio-Erzählungen, verschiedene immersive Klangwelten, 3D-Soundscapes und sprachbasiertes Storytelling. Darüber hinaus bietet das Programm Einblick in die kreativen Prozesse, die hinter der Entwicklung von Spatial-Audio-Klangerlebnissen in Dokumentarfilmen und künstlerischen XR-Projekten liegen. Auch über XR hinaus sind die unterschiedlichen Formen des räumlich-auditiven Geschichtenerzählens Thema. Das breite Spektrum an Themen umfasst auch die ethischen Dilemmata beim Einsatz von KI in der Klang- und Stimmerzeugung.

Die zweitägige XR Conference (31. Oktober und 1. November) umfasst zehn Keynote-Präsentationen und zwei Podiumsdiskussionen. Die eingeladenen Expert*innen betrachten in ihren Beiträgen die verschiedene Facetten von Spatial Audio als Mittel für immersives Storytelling – von der Psychologie des Sounddesigns und Klang als Dramaturgie über de-territorialisiertes Zuhören in Spatial-Audio-Erzählungen bis hin zu immersiver Sound-Kuration. Die Podiumsdiskussion "Spatial Sound Across Art Forms: The Best Practices for Integrating Immersive Audio in Film, XR, Interactive Media, and Storytelling", moderiert von Dr. Markus Zaunschirm, bringt Anan Fries, Malu Peeters, Shervin Saremi und Oliver Kadel ins Gespräch. Im zweiten Panel "From Prototype to Perfection: Lessons from Audience Testing and the Importance of Feedback in the Prototyping Process" diskutieren Laurien

Michiels ("The Room of Resonance") sowie Anne Fehres und Luke Conroy ("Revival Roadshow") unter der Leitung von Dr. Weronika Lewandowska (DOK Exchange XR Coordinator).

Pressemitteilung 1.10.2024

Seite 3 von 3

Das XR Showcase (31. Oktober) präsentiert sechs innovative Projekte in der Entwicklungsphase vor dem Fachpublikum. Moderiert von Dr. Joanne Popińska folgt auf die Präsentation der Work-in-Progress XR-Projekte eine Feedback-Session mit 30 Expert*innen aus den Bereichen Forschung, Finanzierung, Vertrieb sowie Kunst und Technologie. Die ausgewählten Projekte des XR Showcase 2024 sind "BOUGHT/BROKEN" (USA), "Scratching the Surface" (Deutschland), "LID-SCAPE" (Kolumbien), "Snow, Tiger, Reunion" (Großbritannien, Niederlande, Schweiz), "YerbaBruja" (Mexiko) und "ENTROPY" (Montenegro).

Die neue XR Prototyping Zone, die vom 31. Oktober bis zum 1. November stattfindet, stellt zwei Prototypen aus – "Revival Roadshow" (Niederlande) und "The Room of Resonance" (Deutschland). Die direkte Einbindung von Fachbresucher*innen in der Testphase der Projekte ermöglicht die Reflektion über die interaktiven Elemente und narrativen Entscheidungen sowie der Onboarding- und Offboarding-Erfahrungen Realbedingungen.

67. Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm

28.10.-3.11.2024

DOK Neuland: Fluxusopolis

Minitourism

XR

Jan Grabowski Poland 2023 No Premiere

Die Sphinx, das alte Rom und der Eiffelturm an einem Tag? Der 360°-Film spielt mit unseren Maßstäben und setzt sich mit unseren Ideen der Welterschaffung und der virtuellen Realität auseinander. – See the Sphinx, Ancient Rome and the Eiffel Tower all in one day. This 360° film plays with scaling and engages with our ideas of worldbuilding and virtual reality as a medium.

Language Polish

Murmuration

XF

Patricia Bergeron Canada 2023 German premiere

Der animierte Film führt in eine poetische Unterwasserwelt, folgt einem Jungen auf seiner Reise nach Europa. Begleitet wird er dabei von den Geschichten derer, die ihre Reise nicht beenden konnten. – The animated film dives into a poetic underwater world as it follows a teenager on his journey to Europe. He is accompanied by the stories of those who could not finish their journey.

Language French, English, Italian Subtitles None

Nut Universe

XR

Yihan Mei, Jiahong Wu China 2024 World premiere

Eine abstrakte Welt, gezeichnet mit digitaler Tinte, inspiriert von der taoistischen Philosophie: Ein Spiel, das Erfahrungen vom Fliegen und Schweben ermöglicht, die Menschen sonst vorenthalten sind. – An abstract world, drawn in digital ink, inspired by Taoist philosophy. This interactive experience allowsthe visitor to fly, swim and soar as something other – and maybe more – than human.

Language Chinese Subtitles

Reconstruction Home

XF

Antonia Nestler Germany 2024 No Premiere

Ein im Krieg zerstörtes Zuhause in Syrien wird durch AR und die Erinnerungen der einstigen Bewohner wieder aufgebaut. Eine Reflexion über das Gefühl von Heimat und dessen Verlust. – A broken Syrian home, torn down by war, put back together through AR and the recollections of its former inhabitants. A reflection on the sense of home and the loss of it.

Language without dialogue Subtitles German, English

DOK Neuland: Fluxusopolis 1/3

67. Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm

28.10.-3.11.2024

DOK Neuland: Fluxusopolis

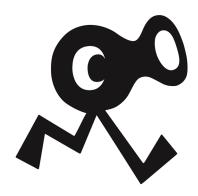
Glitchbodies

XR

Rebecca Merlic Austria 2023 No Premiere

59 Charaktere, quer aus aller Welt und dem Geschlechterspektrum, in verträumten und surrealen Landschaften. Eine inklusive Darstellung in einer virtuellen Welt, wie sie auch sein könnte. – What is inclusive representation in the virtual world? This game presents 59 protagonists from across the globe and gender spectrum in dreamy and surreal landscapes.

Language English, German, Thai Subtitles None

AR Character Run

XF

BARBAR Germany 2022 No Premiere

Bei diesem AR-Projekt liegt die Kunst in der Bewegung: Sie bringt die Figuren zusammen, die die Besuchenden der Ausstellung selber zeichnen. Ein Kunstwerk aller, im stetigen Wandel. – Motion is the art that binds the changing characters ofthis AR-project, which are drawn by exhibition visitors. An artwork created by all, always fluctuating.

Language without dialogue Subtitles

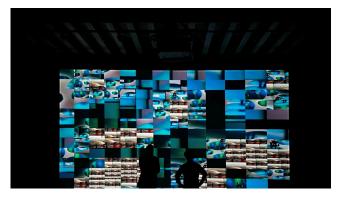
Finally Me

XR

Marcio Sal Brazil 2023 German premiere

Die animierte VR-Erfahrung dreht sich um Mr. Saul, einem alternden Mann, der in einem Bordell arbeitet und ein großes Geheimnis verbirgt. Eine mit Musik unterlegte Reise zu Selbstakzeptanz. – Animated in unique style, this VR-experience introduces Mr. Saul, an aging man who works in a brothel and is hiding a big secret. Follow his musically illustrated journey to self acceptance.

Language English Subtitles English

Nothing Can Ever Be the Same

XF

Brendan Dawes, Gary Hustwit USA, UK 2023 German premiere

Basierend auf dem visuellen Archiv und der Musik von Brian Eno sowie neuen Interviews wird diese meditative Erfahrung kontinuierlich durch die "Fantasie" einer Maschine erzeugt. – A collaboration between artists and machine, this continuously-running generative film is based onthe visual archive and music of Brian Eno, as well as new interviews.

Language English Subtitles None

DOK Neuland: Fluxusopolis 2/3

67. Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm

28.10.-3.11.2024

DOK Neuland: Fluxusopolis

Tales of a Nomadic City

XR

Med Lemine Rajel, Christian Vium Denmark, Mauritania 2024 World premiere

Nouakchott, Mauretanien: eine Stadt, die sich bewegt. Das Herzstück der Installation ist ein 360°-Film, der durch Archiv- und Privatmaterial aus der Region erlaubt, die Stadt zu erleben. – A multimedia dive into Nouakchott, Mauritania: an ever-changing city. This collaborative project is made of a 360° film as well as archival and vernacular media, bringing the city to life.

Language Arabic Subtitles English

Oto's Planet

XF

Gwenael François Luxembourg, Canada, France 2024 German premiere

Oto führt ein ruhiges Leben bis ein Raumschiff landet und dessen Kapitän den halben Planeten beansprucht. – Eine heitere Geschichte mit schwarzem Humor über unseren eigenen Planeten. – Oto's life in solitary peace is upended by the arrival of a territorial spaceman. A cheerful story about our own planet, laced with black humor.

Language English, French Subtitles English, French

DOK Neuland: Interactive Cinema

Traces of Responsibility

XR

Anja Reiß, Jann Anderegg Switzerland, Germany 2024 German premiere

Ruanda, 30 Jahre nach dem Völkermord. Das Publikum stimmt mittels App darüber ab, welchem Erzählstrang es folgt. Jede Stimme ist wichtig, sowohl im Kino als auch auf der Leinwand. – Rwanda, 30 years after the genocide. Using an app, viewers vote what happens next, democratically electing the following scene. Every voice matters, both in the cinema and on the screen.

Language English, French, German, Kinyarwanda **Subtitles** English

DOK Neuland: Fluxusopolis 3/3

Wir danken für die Unterstützung

Thank you for your support

Gefördert durch

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Gold

Silber

Bronze

Weitere DOK Fördernde und Freund*innen More DOK Supporters and Friends

- Barbara Hobbie und Richard Mancke
- culturtraeger GmbH
- Computer Leipzig
- DEFA-Stiftung
- Deutsches Institut für Animationsfilm e.V.
- D-Facto Motion

- Doc Alliance
- Doris Apell-Kölmel und Michael Kölmel
- Europäische Stiftung der Rahn Dittrich Group für Bildung und Kultur
- Leipziger Gesellschaft zur Förderung der Filmkunst e.V.
- Gangart Werbung GmbH
- Ils Medientechnik GmbH
- Petersbogen Leipzig
- Staatliche Porzellanmanufaktur Meißen
- Stiftung Friedliche Revolution
- ver.di Filmunion

Förderhinweise <u>Freistaat Sachsen:</u> Gefördert durch das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft Kultur und Tourismus. Diese Einrichtung wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. <u>Kreatives Europa:</u> Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors

bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) wider. Weder die Europäische Union noch die EACEA können dafür verantwortlich gemacht werden. Bundesstiftung Aufarbeitung: Gefördert mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.