

Fachgruppe Bild & Ton

Version 1.1, Februar 2022

Einleitung

Die Fachgruppe Bild & Ton bietet seit 2012 ein audiovisuelles Kursangebot für Kinder und Jugendliche an. Diese Zusammenarbeit zwischen der Musikschule Basel, Musik-Akademie und der K'Werk Bildschule bis 16, Schule für Gestaltung Basel hat zum Ziel, Vermittlungsprojekte an der Schnittstelle von Bild und Ton zu fördern und eine langfristige Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen zu etablieren.

Die Fachgruppe besteht aus der Künstlerin und Kunstpädagogin Erika Wagner (K'Werk Bildschule) und dem Musiker/Audiodesigner Tomek Kolczynski (Musikschule). Sie initiieren, kuratieren und organisieren ein breites Angebot an hochstehenden aber dennoch niederschweligen Kursen und Workshops. Sie leiten diese selbst oder suchen die dafür geeigneten Lehrpersonen und Künstler*innen sowie Formen der Vermittlung und scheuen das Risiko nicht, gewagte und ungewohnte Zusammenarbeiten auf die Beine zu stellen. Dabei entstanden auch Kooperationen mit anderen Institutionen, u.a. dem Museum Tinguely, dem Museum der Kulturen Basel oder dem Gare du Nord Basel.

Für ihre innovativen Kursangebote wurde die Fachgruppe 2018 mit dem 1. Preis beim VMS-Wettbewerb 'Best Practice Modelle' ausgezeichnet.

Die Inhalte der Workshops und Kurse orientieren sich an den aktuellen Bedürfnissen und Interessen der Kinder und Jugendlichen, wollen aber auch deren Augen und Ohren für vermeintlich Offensichtliches öffnen, die Sinne für Unscheinbares schärfen und Gewohntes kritisch hinterfragen. Das kann der Klang und die Beschaffenheit der Stadt sein, in der wir leben oder die Games, die wir spielen.

Kurse & Workshops

Von 2012 bis 2022 hat die Fachgruppe 20 verschiedene Kurse und Workshops auf die Beine gestellt.

In den meist einwöchigen Workshops erhalten Kinder und Jugendliche die Gelegenheit, audiovisuelle «Produkte» von der Idee bis zur Umsetzung zu gestalten. Es kann sich dabei um ein Computergame, ein Schattentheater oder um singende Kuschtiere handeln. Sie lernen das dafür nötige Handwerk und Know-how. Konkret: Programmieren, Sounddesign, Skulpturen bauen, Nähen oder Lötten.

Eine Ausnahme bilden kooperative Projekte, die über längere oder kürzere Zeiträume stattfinden können. Speziell zu erwähnen ist *Wasserohr & Bildlabor*, eine mobile Ton- und Bild-Werkstatt aus dem Jahre 2017. An verschiedenen Mittelschulen im Raum Basel erzeugten Schulklassen aussergewöhnliche Klänge und Bilder zum Thema Wasser. Im Anhang sind alle durchgeführten Projekte aufgelistet.

Einblick in einige Kurse bietet der Videotrailer auf der Website der Musikschule:

<https://www.musikschule-basel.ch/de/fachgruppe-bild-und-ton.html>

Vier durchgeführte Workshops werden im folgenden detaillierter beschrieben.

Kling-Klang Kuscheltiere

30. Sept. – 4. Okt. 2019, K'Werk Basel, Leitung: Irène Ammann und Niki Neecke

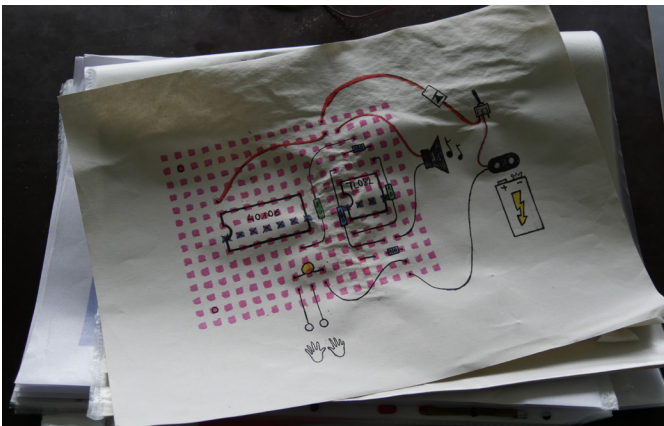
Kinder im Alter von 9–13 Jahren designen und nähen ein eigenes Kuscheltier. Sie lernen, ihre Skizze mit Stoff, Schere und Nähmaschine umzusetzen, sowie einen kleinen Synthesizer mit Lautsprecher zu löten. Das fertige Kuscheltier reagiert mittels Sensoren auf Berührung mit eigenwilligen Sounds.

Arbeiten an der Aussenhülle des Kuscheltiers

Zusammennähen mit der Nähmaschine

Lötschema des Synthesizers mit Lautsprecher

Gemeinsames Löten des Synthesizers

Gamedesign

8. – 12. Feb. 2016, K'Werk Basel, Leitung: Ralf Mauerhofer und Yasemin Günay

Kinder und Jugendliche im Alter von 12–16 Jahren erhalten die Gelegenheit, ein eigenes Computerspiel von A bis Z zu entwickeln. Sie lernen eine konkrete Spielidee zuerst auf einem Blatt Papier zu skizzieren, bevor sie diese am Computer umsetzen. Der Kurs Gamedesign, der ursprünglich als einwöchiges Workshop-Experiment startete, ist seit Jahren Teil des regulären Kursprogramms des K'Werks.

Skizzieren der Spielideen unter Einbezug verschiedener Kriterien wie Mikro- und Makromechanik

Erste Schritte bei der konkreten Umsetzung der Spielidee am Computer

Debugging des eigenen Spiels – hm, wo liegt das Problem?

Testspiel – Neuer Rekord!

Soundmaps – Wie klingt Basel?

23. – 27. April 2018, K'Werk Basel, Leitung: Erika Wagner und Tomek Kolczynski

Kinder und Jugendliche im Alter von 10–16 Jahren erkunden mit Kamera, Tonaufnahmegerät, Papier und Stift verschiedene Quartiere der Stadt Basel. Sie sammeln Eindrücke, Zeichnen, Fotografieren und machen Tonaufnahmen. Zurück im K'Werk lernen sie, gemeinsam aus dem gesammelten Material eine StadtplanCollage mit Bildern und gebauten Objekten zu erstellen und den passenden Soundtrack zu produzieren.

Unterwegs zum Hafenaerial im Klybeck Basel

Tonaufnahmen an der Tramhaltestelle

Zeichnen am und auf dem Brunnen

Tonaufnahmen collagieren mit Ableton Live

Arbeiten an einem gemeinsamen Plan

Präsentation der Collage mit Sound im Hintergrund

Schattensound

7. – 11. Okt. 2013, K'Werk Basel, Leitung: Erika Wagner und Tomek Kolczynski

Kinder und Jugendliche im Alter von 12–16 Jahren experimentieren mit Objekten, Lichtquellen und Soundcollagen, um gemeinsam ein Schattenspiel aufzuführen. Sie lernen die Wirkung eines dreidimensionalen Objektes als Schattenbild kennen, sowie das Spiel mit bewegtem und statischem Licht. Die digitale Bearbeitung der Tonaufnahmen unter Aspekten wie Tonhöhe und Klangfarbe lässt Geräusche zu Musik werden.

Gemeinsames Experimentieren mit selbstgebauten Objekten, Licht und Schattenspiel

Spielen und Transformieren von Tonaufnahmen – es entsteht Musik für die Schlusspräsentation

Ansicht des «Schattentheaters» an der Schlusspräsentation

Inhalte der Workshops

Bei den Workshopinhalten verfolgt die Fachgruppe zwei prinzipielle Gedanken:

1. Die Inhalte sind für die Kinder und Jugendlichen relevant und entsprechen ihren Bedürfnissen.
2. Es werden unkonventionelle Erfahrungen und Experimente an der Schnittstelle von Bild und Ton gefördert, wie beispielsweise in den Workshops *Soundmaps* oder *Klangraum – Raumklang*.

Struktur der Workshops

Die in der Regel 5-tägigen Workshops dauern täglich 6 Stunden. Dies schafft eine Intensität, die den Kindern und Jugendlichen hilft, sich voll auf das Thema zu konzentrieren. Der Workshop wird jeweils von zwei Lehrpersonen, mit Fachkompetenz im bildnerischen bzw. akustischen Bereich, geleitet.

Die Workshops sind meistens wie folgt aufgebaut: Einleitung in die spezifische Materie, kreativer Findungsprozess einer eigenen Idee, Umsetzung (nimmt die längste Zeit in Anspruch), öffentliche Präsentation.

Während des Workshops werden die Kursteilnehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt, um am Bild bzw. am Ton, zu arbeiten. Täglich werden die Gruppen getauscht und die Perspektive gewechselt. Das klare Ziel einer öffentlichen Präsentation am Ende des Workshops, schafft einen positiven «Druck».

Die Kinder und Jugendlichen lernen, dass ein kreativer Prozess sowohl Phasen des Suchens und Sammelns, als auch Phasen der Strukturierung und Planung braucht, damit eine Idee in einer begrenzten Zeit umgesetzt werden kann.

Kursleitung

Viele der Workshopleitenden sind Teil des grossen Beziehungsnetzes des K'Werks und der Musikschule Basel. Die Fachgruppe Bild & Ton sucht aktiv nach geeigneten Lehrpersonen und Künstler*innen im Umfeld der beiden Institutionen und darüber hinaus. Erika Wagner und Tomek Kolczynski besuchen Konzerte, Performances, Ausstellungen und treffen ausgewählte Künstler*innen und Lehrpersonen, um mögliche Themen und Kurse auszuloten. Sie wählen die Kursleitung anhand zweier Hauptkriterien aus: Innovativer künstlerischer Leistungsausweis und Erfahrung in der Vermittlung mit Kindern und Jugendlichen. In unregelmässigen Abständen entwickelt und leitet die Fachgruppe die Workshops auch selbst.

Durchgeführte Workshops

1. Wiederkehrende Workshops

Film und Musik

Ohrzeichen und Bildklänge, 2012

Alter: 12–16 Jahre

Leitung: Céline Wälchli, Filmemacherin und Michael Pfeuti, Musiker

OhrenKino, 2013

Alter: 11–16 Jahre

Leitung: Bild: Céline Wälchli / Ton: Egidius Streiff, Sylwia Zytynska, Hansjürgen Wäldele

Ohrzeichen und Bildklänge, 2014

Alter: 10–16 Jahre

Leitung: Anna Thommen, Filmemacherin und Michael Pfeuti, Musiker

Rhythmen und Sphären, 2016

Alter: 10–16 Jahre

Leitung: Thomas Isler, Filmemacher und Michael Pfeuti, Musiker

Gamedesign, 2016

Alter: 12–16 Jahre

Leitung: Gamedesign: Ralf Mauerhofer und Yasemin Günay / Sounddesign: Tomek Kolczynski

Animation und Ton

Chchchch-wuffwuff sagt ein gelber Hund, 2017

Alter: 10–14 Jahre

Leitung: Simon Krebs, Künstler und Abril Padilla, Komponistin und Geräuschemacherin

Uiiiii-pffffff-srrr rufen rosa Flughunde , 2018

Alter: 10–16 Jahre

Leitung: Simon Krebs, Künstler und Abril Padilla, Komponistin und Geräuschemacherin

Filme: <https://vimeo.com/295540276> // <https://vimeo.com/295542239>

<https://vimeo.com/295541190> // <https://vimeo.com/295543870>

Kling-Klang-Kuscheltier

Kling-Klang-Kuscheltier, 2018

Alter: 9–13 Jahre

Leitung: Irène Ammann, Modedesignerin und Niki Neecke, Klangkünstler

Kling-Klang-Kuscheltier, 2019

Alter: 9–13 Jahre

Leitung: Irène Ammann, Modedesignerin und Niki Neecke, Klangkünstler

2. Experimentelle Workshops

Schattensound, 2013

Alter: 12–16 Jahre

Leitung: Erika Wagner, Künstlerin und Tomek Kolczynski, Musiker

Film: <https://vimeo.com/81761168>

Soundpainting, 2015

Alter: 6–10 Jahre

Leitung: Susanne Müller Nelson, Tänzerin und Gil Selinger, Musiker

Soundmaps, 2019

Alter: 10–14 Jahre

Leitung: Erika Wagner, Künstlerin und Tomek Kolczynski, Musiker

Hardware Software, 2020

Alter: 10–14 Jahre

Leitung: Simon Krebs und Oliver Rossel, Bild/Ton Künstler

Raumklang – Klangraum, 2021

Alter: 10–15 Jahre

Leitung: Karin Vidensky, Künstlerin und Szenografin und Balthasar Streiff, Musiker

Music:Eyes, 2021

Alter: 9–14 Jahre

Leitung: Laura Endtner, Künstlerin und Lukas Langlotz, Komponist

in Zusammenarbeit mit Music:Eyes, <https://musiceyes.org/>

3. Kooperationen

Die magische Flüstermaschine, 2016

Alter: 8–13 Jahre

Leitung: Erika Wagner, Künstlerin und Abril Padilla, Komponistin

Dauer: Wochenend-Workshop am 5./6. November 2016

Kooperation: Museum Tinguely

WasserOhr und Bildlabor, 2017

Alter: Schüler_innen der Sekundarstufe II

Leitung: Bild: Claudia Waldner und Pino-Max Wegmüller / Ton: Abril Padilla und Thilo Hirsch

Kooperation: Festival Zeiträume Basel

Film: <https://vimeo.com/417494614>

Kleine Monster – grosse Töne, 2018

Alter: 8–12 Jahre

Leitung: Erika Wagner, Künstlerin und Tomek Kolczynski, Musiker

Kooperation: Museum der Kulturen

Blow Bow Beat – Klangmøbil, 2022

Alter: 12–16 Jahre

Leitung: Bettina Berger, Musikerin des Ensemble Interface und Hans van Koolwijk, Klangkünstler

Kooperation: Gare du Nord Basel