

Fachgruppe Bild & Ton

Version 1.2, Juni 2024

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. Seit 2022 besteht eine zusätzliche Kooperation mit dem Gare du Nord.

Die Fachgruppe wurde von 2012–2024 von der Künstlerin und Kunstpädagogin Erika Wagner (K'Werk Bildschule) und dem Musiker/Audiodesigner Tomek Kolczynski (Musikschule) aufgebaut und geleitet. 2024 hat Simon Krebs, Künstler und langjähriger Kursleiter an der K'Werk Bildschule, die Co-Leitung anstelle von Erika Wagner übernommen. Die Fachgruppe initiiert, kuratiert und organisiert ein breites Angebot an hochstehenden aber dennoch niederschweligen Kursen und Workshops. Sie leitet diese selbst oder sucht die dafür geeigneten Lehrpersonen und Künstler:innen sowie Formen der Vermittlung. Es werden einerseits experimentelle Kurse und ungewohnte Zusammenarbeiten initiiert und andererseits etablierte Kurse wiederholt angeboten. Auch Kooperationen mit anderen Institutionen werden angestrebt, wie z.B. dem Museum Tinguely oder dem Museum der Kulturen Basel.

Für das innovative Kursangebot 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 2024 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, Löten usw.

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/bild-und-ton.html>

Vier durchgeführte Workshops werden im folgenden detaillierter beschrieben.

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 erstellen sie aus dem gesammelten Material gemeinsam eine Stadtplan-Collage mit Bildern und gebauten Objekten und produzieren den passenden Soundtrack dazu.

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

Kling-Klang-Kuscheltier

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

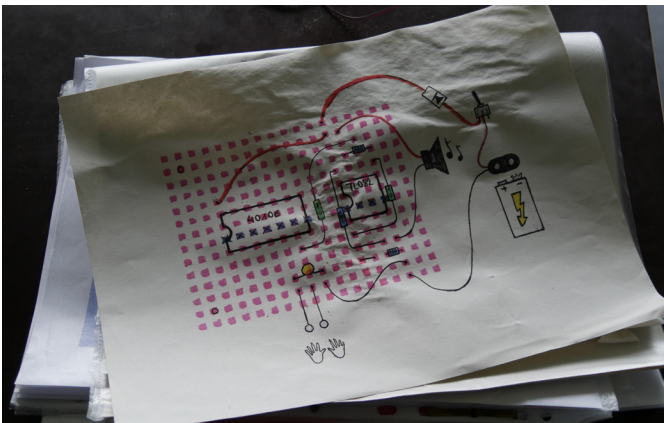
Kinder im Alter von 9–13 Jahren designen und nähen ein eigenes Kuscheltier. Sie lernen, ihre Skizze mit Stoff, Schere und Nähmaschine umzusetzen, sowie einen kleinen Synthesizer mit Lautsprecher zu löten. Das fertige Kuscheltier reagiert mittels Sensoren auf Berührung mit eigenwilligen Sounds.

Arbeiten an der Aussenhülle des Kuscheltiers

Zusammennähen mit der Nähmaschine

Lötschema des Synthesizers mit Lautsprecher

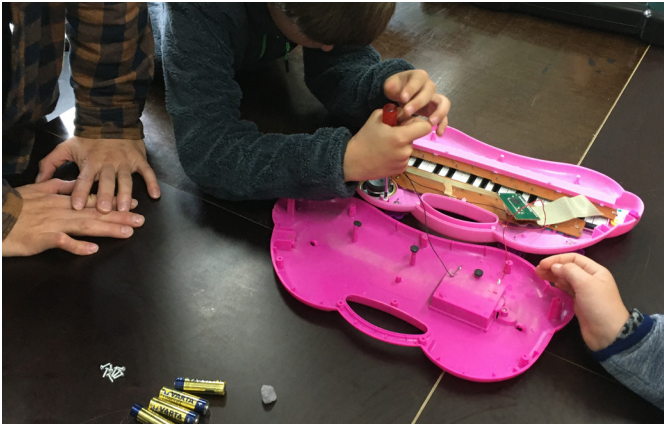
Gemeinsames Löten des Synthesizers

Hardware Software

28. Sept. – 2. Okt. 2020, K'Werk Basel, Leitung: Simon Krebs und Oliver Rossel

Kinder und Jugendliche im Alter von 12–14 Jahren experimentieren mit YouTube, Instafilter, Musik, Video, Beats, Internet und Pixel. Sie nehmen Keyboards und alte Radios auseinander, bauen aus den Einzelteilen neue Instrumente und manipulieren Bilder am Computer. Auf einem eigens für den Kurs gegründeten YouTube-Channel, werden die Erfindungen an der Schnittstelle von Bild und Ton präsentiert und dokumentiert.

Zerlegen von Keyboards

Bildmanipulation

Studio mit Greenscreen für die Präsentationen

Blow Bow Beat – Klangmøbil

17. – 21. Feb. 2022, K'Werk Basel und Gare du Nord

Leitung: Hans van Koolwijk, Klangkünstler, Bettina Berger und Anna D'Errico, Musikerinnen des Ensemble Interface

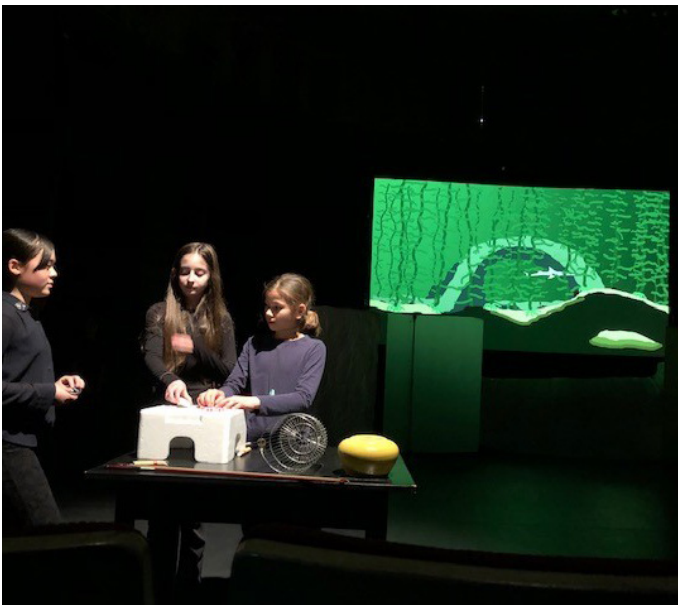
Kinder und Jugendliche im Alter von 12–16 Jahren bringen blasend, streichend und schlagend selbstgebaute Klangobjekte zum Klingen und komponieren als Ensemble die Tonspur für einen speziell für den Kurs produzierten Animationsfilm. Der Soundtrack wird live zum Film im Gare du Nord gespielt und einem kleine Publikum präsentiert.

Experimentieren für den Bau eigener Klangobjekte

Erproben von Materialien und ihren Möglichkeiten im Raum

Präsentation im Gare du Nord

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 Fachkompetenzen im bildnerischen bzw. akustischen Bereich, geleitet.

Die Workshops sind meistens wie folgt aufgebaut: Einführung in die Thematik und Kennenlernen der spezifischen Materie, kreativer Findungsprozess einer eigenen Idee, Umsetzung, 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. Die Fachgruppenleitung besucht Konzerte, Performances, Ausstellungen und vereinbart Treffen mit ausgewählten Künstler:innen und Lehrpersonen, um mögliche Inhalte für neue 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

Ohrzeichen und Bildklänge, 2012

Alter: 12–16 Jahre

Leitung: Céline Wälchli, Filmemacherin und Michael Pfeuti, Musiker

OhrenKino, 2013

Alter: 11–16 Jahre

Leitung: Céline Wälchli, Filmemacherin und Egidius Streiff, Sylwia Zytynska, Hansjürgen Wäldele, Musiker:in

Schattensound, 2013

Alter: 12–16 Jahre

Leitung: Erika Wagner, Künstlerin und Tomek Kolczynski, Musiker

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

Ohrzeichen und Bildklänge, 2014

Alter: 10–16 Jahre

Leitung: Anna Thommen, Filmemacherin und Michael Pfeuti, Musiker

Soundpainting, 2015

Alter: 6–10 Jahre

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

Rhythmen und Sphären, 2016

Alter: 10–16 Jahre

Leitung: Thomas Isler, Filmemacher und Michael Pfeuti, Musiker

Gamedesign, 2016

Alter: 12–16 Jahre

Leitung: Ralf Mauerhofer und Yasemin Günay, Gamedesigner:in und Tomek Kolczynski, Musiker

Chchch-wuffwuff sagt ein gelber Hund, 2017

Alter: 10–14 Jahre

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

Kling-Klang-Kuscheltier, 2018

Alter: 9–13 Jahre

Leitung: Irène Ammann, Modedesignerin und Niki Neecke, Klangkünstler

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, 2019

Alter: 9–13 Jahre

Leitung: Irène Ammann, Modedesignerin und Niki Neecke, Klangkünstler

Soundmaps, 2019

Alter: 10–14 Jahre

Leitung: Erika Wagner, Künstlerin und Tomek Kolczynski, Musiker

Hardware Software, 2020

Alter: 10–14 Jahre

Leitung: Simon Krebs, Künstler und Oliver Rossel, 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/>

Blow Bow Beat – Klangmøbil, 2021

Alter: 12–16 Jahre

Leitung: Hans van Koolwijk, Klangkünstler, Bettina Berger u. Anna D'Errico, Musikerinnen Ensemble Interface

Im Takt des Blitzlichts, 2022

Alter: 10–16 Jahre

Leitung: Axel Töpfer, Künstler und Dominik Dolega, Musiker

Raumklang – Klangraum, 2023

Alter: 10–16 Jahre

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

Kling-Klang-Kuscheltier, 2023

Alter: 9–13 Jahre

Leitung: Irène Ammann, Modedesignerin und Niki Neecke, Klangkünstler

Fahr – Rad – Klang, 2024

Alter: 9–13 Jahre

Leitung: Kornel Vogt, Feinmechaniker und Metallbauer und Miguel Garcia, Percussionist

Klangbild Bildklang, 2024

Alter: 11–14 Jahre

Leitung: Emme Biberstein, Grafikdesignerin und Tomek Kolczynski, Musiker

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