

How do images convey meaning and how does this affect AD-research?

ARSAD 2019

Panel 1: New concepts and methodologies

Christian Simon, MA

Overview

- Some thoughts on images, language and AD
- Symbol and picture theory
- Studying the visual elements in films for AD-research
- pilot study – A scene from the TV-movie „Medcrimes“

Some thoughts on pictures, language and AD

- Pictures are very different from language
- transformation picture \rightarrow language is not the same process
translation language A \rightarrow language B
- AD is a form of picture-language-transformation
- In research about AD, there is few emphasis on this

Susanne K. Langer – basic symbolic forms

- “Visual forms – lines, colors, proportions, etc. – are just as capable of *articulation*, [...] as words. But the laws that govern this sort of articulation are altogether different from the laws of syntax that govern language. The most radical difference is that *visual forms are not discursive*.” (Langer 1951: 93)
- “[T]he symbolism furnished by our purely sensory appreciation of form is a *non-discursive symbolism* [...] Its primary function [is] that of conceptualizing the flux of sensations” (ibid.)

Discursive symbolism - Language

Language = discursive symbolism per se; “[H]as primarily a *general* reference. [...] A description may fit a place ever so closely, but it takes some known proper name to refer it without possible doubt to one and only one place.” (Langer: 96)

- **Vocabulary and syntax.** “Its elements are words with fixed meanings.”
- possibility “*to define the meanings of the ultimate single words, i.e. to construct a **dictionary***” (emphasis: C.S.)
- “[T]here may be alternative words for the same meaning.”
→ different languages → possibility of **translation!** (Langer: 94)

Presentational symbolism - Pictures

“In the non-discursive mode [...] there is no intrinsic generality. It is first and foremost a direct *presentation* of an individual object.” (Langer: 96)

On pictures as an example: Its “elements are not units with independent meanings. [...] [T]hey do not represent, item for item, those elements which have *names*” (95)

→ no vocabulary → no dictionary → no translation

Gottfried Boehm – Iconic difference

Description of pictures = more than verbalization of semantic content:

“It is confronted with a visual field, a multitude of signs, which want to be experienced **successively as much as simultaneously**. The parts of the picture form a totality that usually presents itself immediately and without any difficulty. [...] The logical structure of a picture is based on an **iconic difference** which is accessible only visually.” (Boehm 1995: 30; translation and emphasis: CS)

→ Description = not only WHAT, but HOW

Gottfried Boehm - Ekphrasis

- „Ekphrasis needs a differentiation between facts and affects [...] Making the listener a viewer means that ekphrasis activates the possibility of language to show something, to point to something“ (Boehm 1995: 34f)
- Through verbal pointing, pictures begin to talk
- The showing of contrasts leads to visuality (Boehm 1995: 36)

Film images

„The moving images of films seem to resemble the movement of the thought process. But the sequence, the temporality and configuration of the images is fixed as in static imagery and cannot be changed at free will.“ (Breckner, 2010, FN 54: 91f; translation: C.S.)

Pilar Orero (2012):

- include film language in production, but also analysis of AD
- Symbolism/Semiotics (C.S. Peirce) and Film (Metz, Monaco, Bordwell)

And now what?

- Take pictures, images and visuality serious in AD research
- Test picture analysis method based on “objective photographic description of static visual imagery” (Orero 2012) for AD-research

How to do it? A methodological suggestion

- Film analysis:
 - Synopsis and sequence protocol
 - Shot protocol
- Visual Studies:
 - Description of static film images
- Integration:
 - Analysis of the film images and sound separately and together
 - Analysis of AD (+ film sound)

Shot protocol – adapted

- Shot / fixed image number
- Start Timecode and duration
- Camera: size, angle, etc.
- **Visual description:** foreground/background; from top to bottom; from left to right; from difference to difference
- Dialogue, sound and music
- Dialogue, sound, music and **AD**

Structural-hermeneutic picture analysis

- Developed by Stefan Müller-Dohm (1997)
- to study advertisement (static and dynamic)
- Focus on questions of social sciences and cultural studies
- Three analytical steps in different methodologies, e.g. Erwin Panofsky, Max Imdahl, Roland Barthes

Panofsky's Iconology (Breckner: 267f, translation C.S.)

- The *pre-iconographic* layer of meaning consists of „colors, shapes, lines which are recognized as figures, objects, persons and constellations“. The adequate layer of analysis is a mere **description**.
- „The *iconographic* layer of meaning consists of an analysis of the visuals on the basis of knowledge about the meaning of the depicted objects, persons, etc. in specific contexts, and the second step is an **reconstructive analysis** of the elements and the whole.
- On the *iconological* layer of meaning the image “is observed as a form of expression for historically grounded mind sets or mentalities“. This needs an **interpretation** on the basis of broad historic-cultural knowledge.

Test study: „Medcrimes“ (Ladkani 2013)

- 39 main sequences, some with 2 – 4 subsequences
- Sequence 4 = 18 shots, 22 fixed images
 - Introduction of the hospital (establishing shot) and its milieu
 - Introduction of two main female characters
 - 2 shots introducing the characters described very comprehensively

Shot E2 – Introduction of first character

Shot E2 (307 words)

Zentral im Bild ist eine Frau Mitte dreißig zu sehen. Sie hat glattes, sehr dunkelbraunes Haar mit einem seitlich frisierten Pony. Das Gesicht ist schmal und auf die Kamera gerichtet, mit dunklen, starken Augenbrauen und Augen. Die Augen sind auf einen Punkt links hinter der Kamera gerichtet, sie blickt ernst. Sie hat eine gerade Nase, rot geschminkte Lippen und kaut Kaugummi. Ihr Hals ist lang, dahinter sind Haarsträhnen zu sehen, die auf einen Zopf hindeuten. Der Hals ist schmucklos. Der Oberkörper steckt in einem hellblauen Shirt, das einen V-Kragen aus überlappenden Revers hat. Darüber trägt sie einen weißen Kittel, an dessen linker Brusttasche ein weißes Schild in Scheckkartengröße befestigt ist, darauf stehen in zwei Reihen schwarze Zeichen, die nicht erkennbar sind. Sowohl das Shirt als auch der Kittel haben je zwei Taschen etwa in Hüfthöhe. In der linken Kitteltasche steckt etwas aus länglichen, dunklen Gliedern bestehendes. Der linke Arm ist leicht nach vorne gestreckt, die Hand hält eine Tasse am Henkel. Der rechte Arm ist leicht nach hinten gestreckt. Die Beine stecken in einer Hose, deren Farbe und Stoff dem Shirt gleicht. Sie stehen gegengleich zu den Armen.

Zum Hintergrund: links und rechts von der Person begrenzen von Metallbalken eingerahmte verspiegelte Scheiben einen Gang. Die Scheiben enden nach einigen Metern. Unten sind sie begrenzt von einer grauen, marmornen Stufe, ein dunkelgrauer, glänzender Boden verläuft dazwischen. Ganz hinten öffnet sich der Gang auf einen Quergang, der Fußboden bleibt aber durchgehend. Der Blick auf die Öffnung zeigt im linken Drittel eine blendende Lichtquelle, darunter den Kopf einer Frau mit langen Haaren, die das Gesicht einem Monitor zuwendet. Sie sitzt hinter einer Kunstholzabspernung, die etwa einen Meter hoch ist. Davor steht eine fahrbare graue Kommode mit orangefarbenen Schubläden. Die restlichen zwei Drittel des Hintergrundes bestehen aus einer hellgrauen Wand, deren Großteil von einer in Flügeln unterteilten, spiegelnden Oberfläche eingenommen wird.

Shot E3 – Introduction of second character

Shot E3 (508 words)

Ganz im Vordergrund sind am rechten Bildrand eine Schulter und ein Arm zu erkennen, die in einem weißen Gewand stecken. Der Blick fällt von hinten darauf. Am Ende der Einstellung ist die Gestalt im Vordergrund bis zum Po sichtbar, ein langer dunkler Pferdeschwanz baumelt über den Rücken.

Zentral im Bild, etwa in der Mitte der Bildtiefe sitzt eine Frau, die von zwei weiteren Frauen flankiert wird. Die Frau in der Mitte ist Mitte dreißig und hat rotes, lockiges Haar, ein glattes, weiches, Gesicht mit blassem Teint, das der Kamera zugewandt ist, schmale Augenbrauen und dunkle Augen, die nach recht gerichtet sind. Ihre Nase ist gerade, die Lippen rosa. Sie hat ein rundes Kinn. Ihr Haar ist nackenlang. Sie trägt die gleiche Kleidung wie die Schwarzhaarige, zusätzlich stecken drei Stifte in ihrer linken Brusttasche über dem Schild. Ihre Unterarme liegen auf einer hellen Kunstholz-Tischplatte auf, die Ärmel sind leicht nach oben gerutscht. Mit der Hand links im Bild hält sie einen Tablet-PC, dessen flache Abdeckung auf dem Tisch liegt. Rechts davon hält die andere Hand einen Zeigefinger über die Tastatur. Zwischen ihren Unterarmen steht eine Tasse mit bunten Querstreifen. Links von der Rothaarigen und leicht nach hinten versetzt ist eine weitere, etwa 25-jährige Frau zu sehen, die nach hinten frisiertes braunes Haar, ein schmales Gesicht, braune Augenbrauen und halb geschlossene Lider hat, wodurch die Augen nicht zu sehen sind. Sie scheint nach unten zu blicken. Sie trägt lediglich die blaue Kleidung, wobei das Shirt etwa ellbogenlang ist. Links hängen ihre Schulter und ihr Arm lose herunter, ihr Arm wird ab dem Ellbogen von der Tischplatte verdeckt, den Arm rechts hat sie locker auf die Tischplatte gelegt, sodass der Unterarm quer zur Kamera vor ihrem Körper liegt. Vor ihr steht ein Glas, das von dem Tablet größtenteils verdeckt wird. Rechts von der Rothaarigen sitzt eine Frau um die fünfzig mit dunkelbraunem Haar. Sie sitzt seitlich nach links gerichtet, ihr Gesicht ist genau im Profil zu sehen. Ihr glattes Haar ist nackenlang. Sie trägt ebenfalls lediglich das blaue Gewand, in der Brusttasche, die hier links im Bild ist, stecken mehrere Stifte, darunter hängt ein Schild wie bei den anderen Frauen. Der Körperbau der Frau ist etwas fester, ihr Unterarm schmal und die Haut daran leicht faltig. Sie sitzt schräg vor der kleinen Tischplatte, sitzt sehr gerade und ist bis zur Hüfte im Bild. Hinter der Rothaarigen und der mit hellbraunem Haar sind rote Plastikstühle erkennbar, auf denen sie sitzen.

Im Hintergrund führt schräg von der Mitte des rechten Bildrands nach links oben eine pfirsichfarbene Wand. Verschwommen ist folgendes sichtbar: ganz links steht eine Mikrowelle auf einer Arbeitsplatte, rechts daneben ein Schnurlostelefon in einer Ladestation, ein kleiner Blumenstrauß in rotem Papier und einer gläsernen Vase. Hinter dem Blumenstrauß hängen Fotos an der Wand. Nach einigen nicht erkennbaren, kleinen Gegenständen ist ein Mehrfachstecker in der Wand zu sehen, die Wand ist nun von einer künstlichen, von oben kommenden Lichtquelle heller erleuchtet. Rechts hinter der mit dunkelbraunem Haar steht eine metallene Filterkaffeemaschine, davor zwei Tassen, außerdem ein Wasserkocher, der von der Schulter verdeckt wird.

Main results

- AD introduces overall location, but fails to introduce specific location (kitchen) → missing link to main conflict(job VS private life)
- AD introduces main characters through a visual attribute (Hair color) and professional title (doctor), but fails to mediate many visual markers (standing/sitting; upshot/downshot; drinking glasses/cups; kitchen/vending machine; distance; haircuts; name plate)
- AD introduces medium in the center of attention (the tablet PC), but content (photograph of a little child) is only indirectly perceivable through dialogue

Some of many open points – please add 😊

- For which film images is the approach fruitful, for which less?
- How to grasp some visual aspects even better? E.g. field lines
- How to include a further division of visual modalities?
- What about the other modalities (sound, but also smell, haptic)
- How to include knowledge about blindness/visual impairment?

References

- Boehm, Gottfried (1995): Bildbeschreibung. Über die Grenzen von Sprache und Bild. In: Boehm, Gottfried und Helmut Pfotenhauer (Hg.): *Beschreibungskunst – Kunstbeschreibung. Ekhrasis von der Antike bis zur Gegenwart*. Reihe: Bild und Text. München: Wilhelm Fink Verlag
- Breckner, Roswitha (2010): *Sozialtheorie des Bildes: zur interpretativen Analyse von Bildern und Fotografien*. Bielefeld: Transcript
- Faulstich, Werner. 2008. *Grundkurs Filmanalyse*. 2. Aufl. 2008. Stuttgart: UTB, Stuttgart.
- Ladkani, Peter (2013): *Medcrimes – Nebenwirkung Mord*
- Langer, Susanne K. (1969/1942): *Philosophy in a New Key. A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
- Müller-Dohm, Stefan (1997): Bildinterpretation als struktural-hermeneutische Symbolanalyse. In: Hitzler, Ronald und Anne Hohner [Hg.]: *Sozialwissenschaftliche Hermeneutik*. München: UTB, S. 81-108
- Orero, Pilar (2012): Film reading for writing audio descriptions: A word is worth a thousand images? In: Perego, Elise [ed.]: *Emerging topics in translation: audio description*. Trieste: EUT
- Sacks, Oliver. 2011. *The Mind's Eye*. Reprints edition. London: Picador.
- Simon, Christian (2015): *Der Hörfilm als komplexes symbolisches Gebilde. Zur theoretischen und methodologischen Weiterentwicklung der Audiodeskriptionsforschung aus soziologischer und bildtheoretischer Perspektive*. Wien: Universität Wien