

Migration, Multilingualism, and Transcultural Identities in Contemporary German Literature

1. Course Overview and Goals:

This course focuses on works written by authors with a migrant background or written under the influence of multilingualism. These writings – immigrant literature, *Gastarbeiterliteratur*, or transnational literature, just to name a few labels used to describe the genre – transcribe the experience of everyday life in a globalized world and reflect on the challenges of existence in a multilingual context. In this course, we will focus on the language of migrant literature, and explore the relationship between the mother tongue and multilingualism. What is a mother tongue, and who is qualified to have a mother tongue? What makes one write in an adopted language about the “mother tongue,” in a mixture of different languages and codes, or two (or more) separate languages simultaneously? Could an author successfully construct a language hybrid, thereby creating a literary homeland of one’s own? What role does multilingualism play in the search of national, cultural, and linguistic identities? (-300 level special topics in German studies, taught in English. Can also be offered as -400 level class taught in German: see page 4.).

Upon completion of this course, students can expect to:

- expand their familiarity with German-language literature of migration in the postwar period
- understand the social-economical context of the contemporary political debate in Germany regarding migration and the refugee crisis
- develop critical glossaries of migration
- comprehend the basic principles of multilingualism and post-monolingualism
- be able to analyze a literary work with the methods, tools, and theories learned in class

2. Assignments

- a. Class participation: attendance and weekly post on canvas regarding the course materials. - 30%
- b. 1 midterm paper (5 pages) about the social, historical, economical, or political context about the refugee crisis or the debate regarding migration in the German context. - 25%
- c. Final presentation (15-20 minutes) - 25%
- d. Final paper (10-12 pages) - 30%

The final project includes a home-written paper on a topic of your choice (with prior consultation with the instructor) or a suggested topic and an oral presentation about your project. It should be relevant to social-economical problem that your midterm paper addressed. Students are encouraged to use a variety of materials including visual and audio media.

3. Evaluation

Grade A: Excellent work demonstrating a critical and creative approach to the subject, clear understanding of the explored critical concepts and an ability to express thoughts cogently and persuasively both in class and in written form.

Grade B: Very good work that demonstrates most, but not all of the criteria mentioned above.

Jan Cao
Northwestern University

Grade C: Good work that demonstrates only some of the criteria mentioned above.

Grade D: Passable work.

Grade F: Failure to achieve a passable standard

4. Weekly Schedule

Week 1 Introduction

1. "Introduction: A German Dream?" *Germany in Transit: Nation and Migration, 1955-2005*, ed. Deniz Göktürk, David Gramling, Anton Kaes (University of California Press, 2007), pp. 1-20.

Week 2-3 Post-holocaust Literature

1. Paul Celan. *Paul Celan: Selections*, ed. and intro. Pierre Joris (University of California Press, 2005).
2. Zafer Senoçak, "Paul Celan," in *Atlas of a Tropical Germany, Essays on Politics and Culture, 1990-1998*, trans. and ed. Leslie Adelson (University of Nebraska Press, 2000), pp. 69-71.

Week 4-7 Labor Migrants

1. Selections from Emine Sevgi Özdamar, *The bridge of the Golden Horn*, trans. Craig Thomas (Serpent's Tail, 2009).
2. Film: Rainer Werner Fassbinder, *Fear Eats the Soul* (1974).
3. "Kanak Attak Manifesto," (November 1998) https://www.kanak-attak.de/ka/about/manif_eng.html. (optional: selections from Feridun Zaimoglu, *Kanak Sprak* (1995).
4. Selected essays from Senoçak, *Atlas of a Tropical Germany*, "Germany—Home for Turks? A Plea for Overcoming the Crisis between Orient and Occident," pp. 1-9, "Germany is More a Language Than a Land," (49-52), "Beyond the Language of the Land" (66-71).
5. Optional further reading: "Working Guests: Gastarbeiter and Green Card Holders," *Germany in Transit*, pp. 21-64.

Week 8-10 Post-unification Migration

1. Selections Herta Müller, *Travelling on One Leg*, trans. Vlentina Glajar and Andre LeFevere (Northwestern UP, 2010). (149 pages).
2. May Ayim, "The Year 1990: Homeland and Unity from an Afro-German Perspective". In *Germany in Transit: Nation and Migration, 1955-2005*, pp.126-129.
3. Wladimir Kaminer, "Russians in Berlin," in *Russian Disco*, trans. Michael Hulse (Ebury Press, 2002), pp. 13-20.

Week 11-13 Postmigrational Futurism

1. Selected stories from Tawada Yoko, *Where Europe Begins*, trans. Susan Bernofsky and Yumi Selden (New Directions, 2002). "Canned Foreign" (91-96), "Tongue Dance" (115-120), "Where Europe Begins" (121-146).
2. Sharon Dodua Otoo, *Synchronicity* (96 pages).
3. Film: Fatih Akin, *The Edge of Heaven* (2007)

Migration, Multilingualism, and Transcultural Identities in Contemporary German Literature

1. Übersicht und Lernziele:

„Migrationsliteratur“, „Literatur der Fremde“, „interkulturelle Literatur“, „multikulturelle Literatur“, „Generationen von Schriftstellern“ – es gibt eine große Zahl von germanistischen Vorschlägen, Texte zu bezeichnen, in denen Fremdheitserfahrungen, das Überschreiten von Grenzen, Auswanderung und Flucht zum Gegenstand werden. Einzig der Begriff der „Gastarbeiterliteratur“ scheint überholt, auch wenn er in aller Deutlichkeit anzeigt, auf welche Texte sich der Blick der Forschung in diesem Zusammenhang in aller Regel beschränkt: Auf Literatur, die von Autor(innen) mit Migrationshintergrund in erster, zweiter oder dritter Generation geschrieben wurde, und in der von Auswanderungserfahrungen und vom Leben in verschiedenen Kulturen die Rede ist. (400 level class, offered in German)

Der Kurs ist eher thematisch aufgebaut als chronologisch:

Teil 1. Nach-Holocaust Literatur

Teil 2. Gastarbeiterliteratur

Teil 3. Migration nach der Wiedervereinigung

Teil 4. Literatur der Postmigration: Magische Realismus und Afrofuturismus

In diesem Kurs können Sie folgende Lernziele verfolgen:

1. Sie verstehen und interpretieren kritische Texte.
2. Sie lernen Texte sowohl komparatistisch zu interpretieren als auch Texte auf einer akademischen Ebene in Dialog mit der Sekundärliteratur zu schreiben.
3. Sie lernen, wie man ein Forschungsprojekt entwickelt und präsentiert.
4. Sie verstehen Begriffe wie Mehrsprachigkeit und Interkulturalität.
5. Bei der Lektüre der Texte und Filmen erhalten Sie einen kulturhistorischen Einblick vom 20. bis 21. Jahrhundert, und Sie lernen Begriffe wie Mehrsprachigkeit und Interkulturalität.

2. Kursnote:

Teilnahme/Anwesenheit:	20%
Schreibaufgaben (die großen Themen vom Semester durch Reaktionen der Lektüren auf ein Blog posten):	20%
Referat (zum Forschungsthema):	20%
Seminararbeit (10-12 Seiten):	40%

Teilnahme (und Anwesenheit): Eine effektive Teilnahme schließt eine umfassende Vorbereitung ein und zeigt Ihr Bemühen, sich in der Klasse mit dem Kursmaterial und Ihren Mitstudenten produktiv auseinander zu setzen, sich zu verbessern und über Ihre Lernstrategien zu reflektieren. Mehr als zwei Abwesenheiten wirken sich negativ auf Ihre Gesamtnote aus, falls nicht nachweislich ein Notfall vorliegt. Jegliche Abwesenheit (nach der zweiten) wirkt sich negativ auf die Teilnahme-Kategorie (15%) aus.

3. Hausaufgaben:

Damit wir produktive und effektive Klassendiskussionen führen können, erwarte ich, dass Sie den Text der Hausaufgabe genau lesen, wichtige Passagen markieren und

sich Fragen und Kommentare überlegen. Jede eingesammelte Hausarbeit wird nach den folgenden Kriterien bewertet:

- Check plus (100%): Hausaufgaben, die pünktlich eingereicht werden und mit Mühe, Kreativität und Genauigkeit ausgeführt wurden.
- Check (80%): Hausaufgaben, die pünktlich eingereicht werden und befriedigend ausgeführt wurden.
- Check minus (65%): Hausaufgaben, die pünktlich eingereicht werden aber viele Fehler oder Schlampigkeit aufweisen. Verspätete Hausaufgaben werden pro Klassentreffen heruntergesetzt. Nach zu viel Zeit bekommen verspätete Hausaufgaben keine Punkte mehr.

4. vorläufiger Stundenplan:

Week 1-2 Einführung

1. Zafer Senoçak, *Deutschsein: Eine Aufklärungsschrift* (Edition Körber, 2011), S. 9-22
2. "Introduction: A German Dream?" *Germany in Transit: Nation and Migration, 1955-2005*, ed. Deniz Göktürk, David Gramling, Anton Kaes (University of California Press, 2007), S. 1-20.

Week 3-4 Nach-Holocaust Literatur

1. Auswahl von Paul Celan. *Gesammelte Werke in Sieben Bänden* (Suhrkamp, 2000).
2. Theodor W. Adorno: *Kulturkritik und Gesellschaft*. In: *Gesammelte Schriften*, Band 10.1: Kulturkritik und Gesellschaft I, „Prismen. Ohne Leitbild“. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, S. 30.

Week 5-7 Gastarbeiterliteratur

1. Auswahl von Emine Sevgi Özdamar, *Mutterzunge* (Rotbuch Verlag, 2010).
2. Auswahl von Feridun Zaimoglu, *Kanak Sprak* (Rotbuch Verlag, 1995).
3. Auswahl von Zafer Senoçak, *Atlas des tropischen Deutschland: Essays* ("Deutschland: Heimat für Türken?" S. 9-19, "Dialog über die dritte Sprache", S. 85-90, "Die Angst von der Zweisprachigkeit", S. 91-93.)
4. Film: Rainer Werner Fassbinder, *Angst essen Seelen auf* (1974).
5. Optional further reading: "Working Guests: Gastarbeiter and Green Card Holders," *Germany in Transit*, pp. 21-64.

Week 8-10 Migration nach der Wiedervereinigung

1. Sinasi Dikmen, *Wer ist ein Türke*. In: *Hurra, ich lebe in Deutschland* (Piper 1995), S. 95-79.
2. Auswahl von Herta Müller, *Reisende auf einem Bein* (Fischer Taschenbuch, 2010).
3. Wladimir Kaminer, *Russen in Berlin*. In: *Russendisko* (Wilhelm Goldmann Verlag, 2000), S. 9-18.
4. Auswahl von May Ayim, *Farbe bekennen: Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte* (Orlanda Frauenverlag, 2007)
5. Kurzfilm: Pepe danquart, *Schwarzfahrer* (1992).

Week 11-13 Literatur der Postmigration: Magische Realismus und Afrofuturismus

1. Auswahl von Tawada Yoko, *Wo Europa anfängt* (Konkursbuchverlag, 1991).
2. Sharon Dodua Otoo, *Synchronicity* (Edition Assemblage, 2016).
3. Film: Fatih Akin, *Auf der anderen Seite* (2007)
4. Leslie A. Adelson, *Experiment Mars: Contemporary German Literature, Imaginative Ethnoscapes, and the New Futurism*. In: Mark W. Rectanus (Hrsg.): *Über*

Jan Cao
Northwestern University

Gegenwartsliteratur. Interpretationen und Interventionen. Festschrift für Paul Michael Lützeler zum 65. Geburtstag. (Bielefeld: Aisthesis, 2008), S. 23–50.

China in der deutschen Literatur

1. Übersicht und Lernziele:

Chinesische Themen und Motive gibt es in der deutschen Literatur seit dem 17. Jahrhundert. Vom ritterlichen Helden bis zum jämmerlichen Kuli, vom idealen Kaiser bis zum albernen Mandarin, mal die Bereitschaft zur Bekehrung, mal Zerrbild der „Gelben Gefahr.“ Wie konnten die deutschsprachigen Autoren auf so unterschiedliche Beschreibungen kommen? Dieser Kurs bietet eine intensive Untersuchung über den Wandel des Chinesenbildes in der deutschen Literatur vor dem historisch-politischen Hintergrund sowie die Rezeption- und Wirkungsgeschichte vor dem philosophischen Hintergrund. (-400 or level class, offered in German)

In diesem Kurs können Sie folgende Lernziele verfolgen:

- Sie können literarische und literaturwissenschaftliche Texte verstehen, zusammenfassen, und interpretieren.
- Sie lernen Texte sowohl komparatistisch zu interpretieren als auch Texte auf einer akademischen Ebene in Dialog mit der Sekundärliteratur zu schreiben.
- Sie können einen eigenen Standpunkt im Kontrast zu anderen Positionen oder Interpretationen argumentieren.
- Sie lernen, wie man ein Forschungsprojekt entwickelt und präsentiert.
- Sie verstehen, wie China und das Chinabild in der deutschen Literatur vom 17. bis zum 20. Jahrhundert dargestellt wird.
- Sie verstehen wichtige Begriffe wie Weltliteratur und Orientalismus.

2. Kursnote:

Teilnahme/Anwesenheit:	20%
Schreibaufgaben (die großen Themen vom Semester durch Reaktionen der Lektüren auf ein Blog posten):	20%
Referat (zum Forschungsthema):	20%
Seminararbeit (10-12 Seiten):	40%

Teilnahme (und Anwesenheit): Eine effektive Teilnahme schließt eine umfassende Vorbereitung ein und zeigt Ihr Bemühen, sich in der Klasse mit dem Kursmaterial und Ihren Mitstudenten produktiv auseinander zu setzen, sich zu verbessern und über Ihre Lernstrategien zu reflektieren. Mehr als zwei Abwesenheiten wirken sich negativ auf Ihre Gesamtnote aus, falls nicht nachweislich ein Notfall vorliegt. Jegliche Abwesenheit (nach der zweiten) wirkt sich negativ auf die Teilnahme-Kategorie (15%) aus.

3. Hausaufgaben:

Damit wir produktive und effektive Klassendiskussionen führen können, erwarte ich, dass Sie den Text der Hausaufgabe genau lesen, wichtige Passagen markieren und sich Fragen und Kommentare überlegen. Jede eingesammelte Hausarbeit wird nach den folgenden Kriterien bewertet:

- Check plus (100%): Hausaufgaben, die pünktlich eingereicht werden und mit Mühe, Kreativität und Genauigkeit ausgeführt wurden.
- Check (80%): Hausaufgaben, die pünktlich eingereicht werden und befriedigend ausgeführt wurden.

Jan Cao
Northwestern University

- Check minus (65%): Hausaufgaben, die pünktlich eingereicht werden aber viele Fehler oder Schlampigkeit aufweisen. Verspätete Hausaufgaben werden pro Klassentreffen heruntergesetzt. Nach zu viel Zeit bekommen verspätete Hausaufgaben keine Punkte mehr.

4. vorläufiger Stundenplan

Week 1. Einleitung

Week 2-4. Goethe, chinesische Geschichte, und der Begriff "Weltliteratur"

David Damrosch, "Goethe Coins a Phrase," in *What is World Literature?* (Princeton UP, 2003), S.1-36.

Johann Peter Eckermann, *Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens* (1835), S.198.

Wolfgang von Goethe, *Chinesisch-Deutsche Jahres und Tageszeiten* (1829)

Week 5-6. Hofmannsthal's Orientalismus und Kafkas Vorstellung von China

Hugo von Hofmannsthal, "Der Kaiser von China Spricht" (1897)

Kafka, "Beim Bau der Chinesischen Mauer" (1931)

Michel Foucault, *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences* (1970), S. xvi – xxvi.

Week 7-8: Rebellieren und Nicht-Widerstreben

Alfred Döblin, *Die drei Sprünge des Wang-lun* (1916) (Auswahl)

Kafka, *Die Zürauer Aphorismen* (1917-18) (Auswahl)

Week 9-11. Benjamin und Brecht über China: eine laufende Dialog

Bertolt Brecht, *Der gute Mensch in Szechwan* (1941)

Walter Benjamin, "das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit" (1935), "Chinese Paintings at the National Library" (1938)

Week 12-14, Buber und Zhuangzi: Jüdische Mystik und Chinesische Geister

Pu Songling, "Das Wandbild" und "der Traum," in: *Chinesische Geister- und Liebesgeschichten*, trans. Martin Buber (Frankfurt a. M.: Literarische Anstalt, Rütten & Loening), 1916, pp. 1-4, pp. 141-148.

Martin Buber, *Ich und Du* (Auswahl).

Suggested secondary readings:

in English:

Christopher Bush, *Ideographic Modernism: China, Writing, Media* (Oxford UP, 2010).

Ray Chow, "Translator, Traitor; Translator, Mourner (Or, Dreaming of Intercultural Equivalence)," *New Literary History* (39:3, 2008), pp.565-580.

Jacques Derrida, "What is a 'relevant' Translation?" Trans. Lawrence Venuti, *Critical Inquiry* (27:2, 2001), pp. 174-200.

Jan Cao
Northwestern University

Peter Fenves, "Benjamin, Studying, China: Toward a Universal 'Universism,'" *Positions* (26:1, 2018), 35-57.

Jonathan R. Herman, *I and Tao: Martin Buber's Encounter with Chuang Tzu* (SUNY Press, 1993).

Robert Lemon, "Eastern Empires and Middle Kingdoms: Austria and China in Hofmannsthal and Kafka's Orientalist Fictions," conference papers from The Contours of Legitimacy in Central Europe, held at St. Anthony's College, Oxford, 24-6 May 2002, http://users.ox.ac.uk/~oaces/conference/papers/Bob_Lemon.pdf

Suzanne L. Marchand, *German Orientalism in the Age of Empire: Religion, Race, and Scholarship* (Cambridge UP, 2010).

Daniel Purdy, "Goethe, Rémusat, and the Chinese Novel: Translation and the Circulation of World Literature," in Thomas Beebe (Ed.), *German Literature as World Literature* (New York: Bloomsbury), 2014, p. 43-62.

Chiann Karen Tsui, "Brecht's Guter Mensch in Sichuan: Recontextualizing China," *The German Quarterly* (88:3, 2015), pp. 355-377.

Chunjie Zhang, "Goethe's Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten: Vernacular Universality, Erotica Sinica and the Temporality of Nachträglichkeit," *Reading the Past Across Space and Time: Receptions and World Literature*, eds. Brenda Schildgen and Ralph Hexter (New York: Palgrave Macmillan, 2017, 245-264).

in German:

Ingrid Schuster, *Vorbilder und Zerrbilder: China und Japan im Spiegel der deutschen Literatur 1773 – 1890* (Bern 1988).

Zhenhuan Zhang, *China als Wunsch und Vorstellung: eine Untersuchung der China- und Chinesenbilder in der deutschen Unterhaltungsliteratur 1890-1945* (S. Roderer, 1993).

Mechthild Leutner / Dagmar Yü-Dembksi, „Kraftäußerung und Ausbreitung im Raum.“ Die „Öffnung“ Chinas im 19. Jahrhundert. In: Dies (Hg.): *Exotik und Wirklichkeit*. S. 27-40.

The Metaphors of Nature: Plant in German Literature and Culture

1. Course Overview and Goals:

Germans have always had a fascination and love of forests, trees, and the idyllic landscape. From Kant's philosophy of beauty in nature to Casper David Friedrich's landscape paintings, nature imagery and metaphors play an important role in German culture and identity as well as in the concept of the homeland [das Heimat]. But are the individual plants, animals, and stones merely silent bystanders, decorative backgrounds, or abstract symbols? Do they have agency, and how do they communicate? How are they portrayed beyond the traditionally passive role? Is nature really beautiful?

This course will focus on the conceptualization of nature, and above all, plants, along with their cultural, political, and environmental impact in German literature. We will mainly consider four aspects of plant life in literary works: iconic examples of Romantic imagery of plants such as Novalis's blue flower and Goethe's Urpflanze; the discovery, naming, and categorization of plants under the background of European Imperialism and colonization; gendering and eroticizing plants, such as equating women and virginity with flowers; and the role of plants in migrant literature, particularly its connection to displacement and the lost homeland. (200-level Special Topics in German Literature, offered in English.)

upon completion of this course, students will be able to:

- comprehend and use the basic concepts of literary analysis and interpretation
- understand the basic concepts of ecocriticism and its critique of an anthropocentric worldview
- understand the various roles and functions of plants as developed and represented in the selected works of literature, philosophy, and media
- sharpen their critical reading and writing skills

2. Assignments:

a. Class participation (attendance and one 5-minute reading response)	- 20%
b. 2 response papers (2-3 pages)	- 25%
c. Final presentation (15-20 minutes)	- 25%
d. Final paper (10-12 pages)	- 30%

The final project includes a home-written paper on a topic of your choice (with prior consultation with the instructor) or a suggested topic and an oral presentation about your project. Students are encouraged to use a variety of materials including visual and audio media.

3. Evaluation:

Grade A: Excellent work demonstrating a critical and creative approach to the subject, clear understanding of the explored critical concepts and an ability to express thoughts cogently and persuasively both in class and in written form.

Grade B: Very good work that demonstrates most, but not all of the criteria mentioned above.

Grade C: Good work that demonstrates only some of the criteria mentioned above.

Grade D: Passable work.

Grade F: Failure to achieve a passable standard.

Jan Cao
Northwestern University

4. Course Schedule:

Week 1 Introduction and Course Overview

Week 2-4 The Blue Flower: Plants in German Romanticism

1. Johann Wolfgang von Goethe, *The Metamorphosis of Plants*, trans Douglas Miller (MIT Press, 2009), pp. 1-4 (the poem). pp. 84-94 (XIV, "Formation of Composite Flowers and Fruits") pp. 97-103 (XVII, "Linnaeus's Theory of Anticipation").
2. G.W.F. Hegel, *Philosophy of Nature: Encyclopedia of the Philosophical Sciences, Part II*, translated by A.V. Miller (Oxford: Oxford University Press, 2004), sections 265-271 ("Vegetable Nature").
3. Selections from Novalis, *Henry of Ofterdingen: a Romance*, trans. John Owen (Project Gutenberg, 2010), <https://www.gutenberg.org/files/31873/31873-h/31873-h.htm>.
4. Michael Marder, "The Philosopher's Plant 9.0: Hegel's Grapes," Project Syndicate (July 29, 2013), online: <https://www.project-syndicate.org/blog/the-philosopher-s-plant-9-0--hegel-s-grapes-by-michael-marder>.

Week 5-7 Colonial Botany: Science, Taxonomies, and Economies

1. Alexander von Humboldt and Aimé Bonpland. *Essay on the Geography of Plants*, trans. Sylvie Romanowski (The University of Chicago Press, 2008), pp. 47-50 (Tableau and images), 157-198.
2. Michael Foucault, *The Order of Things* (Routledge, 1989), pp. 136-180.
3. (Optional) Jorge Cañizares-Esguerra, "How Derivative Was Humboldt? Microcosmic Nature Narratives in Early Modern Spanish America and the (Other) Origins of Humboldt's Ecological Sensibilities," *Colonial Botany: Science, Commerce, and Politics in the Early Modern World*, ed. Londa Schiebinger and Claudia Swan (University of Pennsylvania Press, 2005), pp. 148-65.

Week 8-10 From Feminized Flora to Floral Feminism

1. Johann Wolfgang von Goethe, *Elective Affinities*, trans. R. J. Hollingdale (Penguin: 1971). Selections from chapter 1-3, 13, 17-18.
2. Johann Wolfgang von Goethe, *Italian Journey*, trans. W. H. Auden and Elizabeth mayer (North Point, 1982), p. 15 (Entry dated 8. Sept. 1785), p. 212 (Entry about the Primal Plant), p. 400 (Entry about the old gardener in Dresden).
3. Teresa M. Kelley, *Clandestine Marriage: Botany and Romantic Culture* (Johns Hopkins UP, 2012), pp. 216-227.
4. (Optional) Lisbet Koerner, "Goethe's Botany: Lessons of a Feminine Science," *Isis* (84:3, 1993), pp. 470-495.

Week 11-13 Grafting, Transplanting, Uprooting: Migrants' Garden

1. Paul Celan, *Selection*, ed. and intro. Pierrer Joris (University of California Press, 2015), selections include: "Psalm," "Aspen Tree," "A Rogues' and Gonifs' Ditty Sung at Paris Emprès Pontoise," "Count the Almonds," and the short essay "Conversation in the Mountains."
2. Selections from Herta Müller, *The Land of Green Plum*, trans. Michael Hofmann (Picador: 2010).
3. (optional) Selection from Emine Sevgi Özdamar, *The Bridge of the Golden Horn*, trans. Martin Chalmers (Serpent's Tail: 2009).

Jan Cao
Northwestern University

Week 14 Final presentations and potential visit to a local community garden.

All texts are available online. Please bring the assigned texts (either printed or on your personal tablet/computer) to each class.

Open the Portal: Philosophy and Media Aesthetics

1. Course description and goals:

If you ever played video games, you know what a portal is: in science fiction and fantasy, it generally refers to a technological or magical opening that connects two distant locations separated by spacetime. It is such a prevalent trope that you must have seen it everywhere: from *Chronicles of Narnia* to *Alice in Wonderland*, *Star Trek* to *Rick and Morty*, from *Super Mario 64* to *World of Warcraft*...But why are we so inclined to imagine ourselves travelling through a portal? What is the philosophical and aesthetic significance behind this concept? Why is the trope of portals so essential in modern media? This class investigates the aesthetics and philosophy behind the portal, and invites students to use the theoretical tools offered in the class to analyze a book, a film, or a game of their own choice. Authors include Kant, Benjamin, Bloch, Kracauer, Derrida. (200 level Special Topics in German Literature, can be cross-listed with Philosophy)

In this course you will:

- gain a basic understanding of German aesthetic theories.
- become familiarized with film and media studies vocabulary.
- develop skills to rigorously think, write, and discuss about literature, films, and new media.

2. Classroom Standards:

Attendance is required. You may miss up to 2 classes without a penalty, and every further absence will lower your final grade by half a letter grade.

Active participation is required. To facilitate discussion, carefully read the assigned material before class and take notes while watching the films and television programs. You may use your laptop for class-related activities, but there should be no texting, no Instagram-scrolling, no online shopping.

3. Assignments

- a. attendance and active class participation. - 15%
- b. weekly post on canvas regarding the course materials. - 15%
- c. 1 midterm paper (5 pages). 25%
- d. Final presentation (20 minutes) - 20%
- e. Final paper (10-12 pages) - 20%

4. Writing & Formatting: Please type all written work, using Times New Roman 12pt. font and 1" margins. Pay attention to the organization and presentation of your essay, as well as its use of grammar, punctuation and sentence structure. Use the writing center when necessary.

5. Late Work & Extensions: Except in the case of documented emergencies, late work will receive a 10% penalty for each day past due. Extensions should be requested at least 24 hours before the due date.

6. Weekly Schedule

Week 1-2. Through the Looking Glass: What is a portal?

Short clips from *Alice in Wonderland* (2010), A-ha's "Take on Me" (music video, 1984), and *Mary Poppins* (1964)

Week 3-5. The Mysterious Chinese Painter

1. Walter Benjamin, *The Work of Art in the Age of Mechanical Reproducibility*, trans. Harry Zohn (Schocken/Random House, 2007), online: <https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm>.
2. Ernst Bloch, *Traces*, trans. Anthony Nassar (Stanford UP, 2006), pp. 113-122 ("The Twice-Disappearing Frame" and "The Motif of the Door").
3. Béla Balázs, "Felix the Cat and Oswald the Lucky Rabbit," in *Early Film Theory: Visible Man and The Spirit of Film*, trans. Rodney Livingstone (Berghahn Books, 2010) pp. 173-174.
4. Sigfried Kracauer, *Theory of Film: The Redemption of Physical Reality* (Princeton UP, 1997), pp. 171-174 (9, *The Spectator*: "Child-like omnipotence" and "Return from the dreamland").

Week 6-8. What is a frame?

1. Clips from the walkthrough of *Persona 5* (2016)
2. Jacques Derrida, *The Truth in Painting*, trans. (University of Chicago Press, 1987), pp. 21-26, 52-54.
3. Immanuel Kant, *Critique of the Power of Judgement*, Trans. Paul Guyer and Eric Matthews (Cambridge UP, 2000), pp. 108-111.
4. Walter Benjamin, *Berlin Childhood around 1900*, Trans. Howard Eiland (Harvard UP, 2006), pp. 97-99 ("The Mummerehlen").

Week 9-11 Immersion, Distraction, or both?

1. Clips from the walkthrough of *Detroit: Becoming Human* (2017)
2. Clips of Geralt playing Gwent in *The Witcher 3: Wild Hunt* (2015)
3. Richard Wagner, "Outlines of the Artwork of the Future," *Multimedia: From Wagner to Virtual Reality*, ed. Randall Packer and Ken Jordan (W.W. Norton, 2001), pp. 3-9.
4. Roland Barthes, "Upon Leaving the Movie Theater," *Apparatus*, ed. Theresa Hak Kyung (Tana Press, 1980), pp. 1-4.
5. optional: Morton Heilig, "The Cinema of the Future," *Multimedia*, pp. 219-231.

Week 12-13 Figure from the back: from Casper David Friedrich to *the Legend of Zelda*

1. Casper David Friedrich, *Wanderer above the Sea of Fog* (1818)
2. Poster of *The Legend of the Zelda: Breath of the Wild* (2017)
3. Alexander Galloway, "Gamic Action, Four Moments," *Gaming: Essays on Algorithmic Culture* (University of Minnesota Press, 2006) pp. 1-38.
4. optional: Joseph Leo Koerner, *Casper David Friedrich and the Subject of Landscape*. London: Reaktion Books, 1990.

Week 14 Conclusion

All readings will be available on Canvas.