

FILMFEST
MÜNCHEN

STUDY

DER DEUTSCHE FESTIVALMARKT

Die Entwicklung der deutschen Filmfestivallandschaft von der Berlinale bis heute.
Data on the German film festival market. Development of the German film festival landscape from the Berlinale to today

Seit der Gründung der Internationalen Filmfestspiele Berlin 1951 hat sich bis heute in Deutschland eine Filmfestivallandschaft mit knapp 400 Festivals unterschiedlicher Größe, inhaltlicher Ausrichtung und variierenden Zielgruppen herausgebildet. Diese Entstehung ist im Wesentlichen von vier Gründungswellen gekennzeichnet: [1950er bis 1970er Jahre] Bereits ein Jahr nach dem Beginn der deutschen Festivalgeschichte mit der Berlinale begründen die Kultur- und Dokumentarfilmwoche in Mannheim (heute Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg) und 1954 die Westdeutschen Kulturfilmtage (seit 1991 Internationale Kurzfilmtage Oberhausen) eine Erfolgsgeschichte, die bis heute ungebrochen ist. Während die Berlinale außenpo-

EN ▶ Since the founding of the Berlin International Film Festival in 1951, a film festival landscape with almost 400 festivals of various sizes, differing content orientation and varying target groups has developed to this day in Germany. This development is essentially characterized by four founding waves:

[1950s to 1970s] Just one year after the advent of German festival history with the Berlinale, the Cultural and Documentary Film Week in Mannheim (today International Film Festival Mannheim-Heidelberg) and in 1954 Westdeutsche Kulturfilmtage (since 1991 Internationale Kurzfilmtage Oberhausen) established a success story that is unbroken until today. While the Berlinale complying with foreign policy interests serves as a stage of the Cold War, its social and educational objectives are

Datenerhebung

Trotz der kontinuierlich wachsenden deutschen Filmfestivallandschaft und dem anhaltenden Zuspruch der Besucher werden bis heute seitens öffentlicher Institutionen wie der Filmförderanstalt Berlin (FFA), im Rahmen ihrer regelmäßigen und umfangreichen Untersuchungen des deutschen Kinomarkts Filmfestivals nur sehr begrenzt Beachtung geschenkt. Die Datenerhebung beschränkt sich bisher auf circa ein Dutzend Filmfestivals, »welche gegenüber der FFA als Kinobetreiber auftreten«, und deren Besucherzahlen in einer Kategorie namens Kino-Sonderformen neben »Autokinos, Open-Air-Veranstaltungen (Freilichtbühnen), kommunale/ kulturelle Kinos, Pornokinos, Saisonkinos, Filmveranstaltungen in Universitäten/ Schulen/Kliniken, Vereine und Wanderkinos« subsumiert werden. Aussagekräftige Daten finden sich derzeit allein in der hier auszugsweise vorgestellten Marktanalyse »Der Deutsche Filmfestival-Markt 2017«, die seit 2014 durchgeführt wird mit dem Ziel, die Größe, die Diversität sowie die Bedeutung der deutschen Filmfestivallandschaft vor allem für die deutsche Filmwirtschaft zu analysieren.

- 1 Hierbei ist zu beachten, dass über die Jahre gegründete aber wieder eingestellte Filmfestivals wegen dem insbesondere vor 2000 mangelnden Daten-Zugang keine Berücksichtigung in der Auswertung erfahren und folglich leichte Verzerrungen bei der Darstellung der Gründungen von Filmfestivals möglich sind.
- 2 Filmfestivals in Deutschland sind größtenteils an einem Ort lokalisiert. Seit wenigen Jahren finden sich jedoch zunehmend Festivals, die Veranstaltungsorte selbst über Bundeslandgrenzen hinaus einbeziehen. Filmfestivals, die im Rahmen einer Veranstaltung in zwei oder mehreren Bundesländern stattfinden, wurden entsprechend mehreren Bundesländern zugerechnet.
- 3 FFA (2017): Kino-Sonderformen: Ergebnisse der Jahre 2012 bis 2016. Online Zugang: <https://www.ffa.de/kino-sonderformen-ergebnisse-der-jahre-2012-bis-2016.html?highlight=Kino-Sonderformen>

litischen Interessen folgend als Bühne des kalten Kriegs dient, stehen gesellschafts- und bildungspolitischen Zielsetzungen bei den frühen Nachfolgern im Mittelpunkt. Weitere Festivalgründungen im Westen wie im Osten Deutschlands (u.a. 1955 Kultur- und Dokumentarfilmwoche Leipzig) stellen sich in den Dienst einer nationalen Filmschau für das In- wie das Ausland.

[1980er bis 1990er Jahre] Das wachsende Interesse an künstlerisch wie inhaltlich anspruchsvollen Filmwerken, wie das Aufkommen der Programmkinos führt schließlich zu einer flächendeckenden Ausbreitung der deutschen Filmfestivallandschaft. Zusätzlich befeuert wird der erste große Festivalboom durch ein neues kulturpolitisches Verständnis mit Breitenwirkung in Kommunen wie Bundesländern (u.a. 1980 Filmfestival Max Ophüls Preis, 1982 Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest, 1990 Internationales Filmfest Emden | Norderney). Weitere Impulse, nun insbesondere mit einer wirtschaftspolitischen Agenda, wie der Standortförderung, dem aufkommenden Kulturtourismus und nicht zuletzt der geziel-

Festivalgründungen in Deutschland

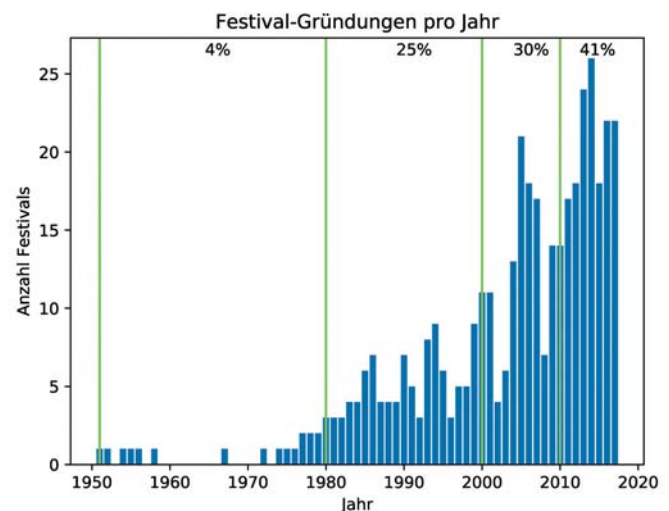
» Formation of film festivals in Germany per year

ten Profilierung einzelner Medienstandorte führen zu einem weiteren deutlichen Anstieg der Filmfestivals quer verteilt über Deutschland (u.a. 1991 Hamburg International Film Festival, 1994 Filmschau Baden-Württemberg)

[2000er Jahre] Ab der Jahrtausendwende stellen sich nicht nur Filmfestivals im Ausland (wie u.a. 2002 Tribeca Film Festival, 2004 Dubai International Film Festival, 2006 International Rome Film Festival) der anhaltenden Vormachtstellung der amerikanischen Majors entgegen, sondern ebenso zahlreiche Filmfestivals in Deutschland, darunter Nippon Connection - Japanisches Filmfestival (2000), FILMZ - Mainzer Filmfestival - Festival des deutschen Kinos (2001), achtung berlin - new berlin film award (2005). Begünstigt wird diese Phase der kinematographischen Entdeckungen durch die technischen Entwicklungen und damit deutlich vereinfachter Prozesse bei der Recherche wie dem Kuratieren von Filmwerken selbst aus filminfrastrukturell rückständigen Nationen.

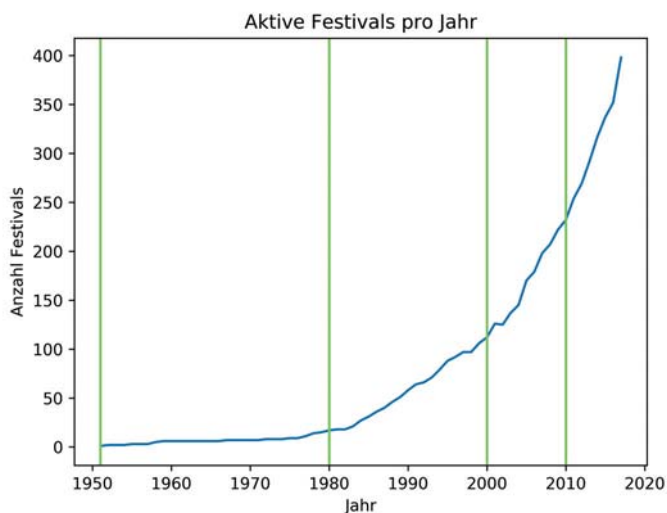
[2010er Jahre] Mit der Digitalisierung erfährt der deutsche Filmfestivalmarkt ein weiteres exponentielles Wachstum.

the focus of its early successors. Further festival formations in West and East Germany (including Kultur- und Dokumentarfilmwoche Leipzig in 1955) put themselves at service as a national Filmschau for Germany and abroad.

[1980s to 1990s] The growing interest in artistic and sophisticated content film works, including the emergence of arthouse cinemas, ultimately leads to a widespread proliferation of the German film festival landscape. In addition, a new cultural-political understanding fuels the first major festival boom with a widespread effect in municipalities such as federal states (including in 1980 the film festival Max Ophüls Prize, in 1982 the Kassel Documentary Film and Video Festival, and in 1990 the International Film Festival Emden/Norderney). Further impetus, now in particular with an economic policy agenda, such as location funding, the emerging cultural tourism and not least the targeted profiling of individual media locations lead to a further significant increase in film festivals across Germany (including Hamburg International Film Festival in 1991 and Filmschau Baden-Württemberg in 1994).

Entwicklung der Deutschen Filmfestivallandschaft

› Development of the German film festival landscape: active festivals per year

QUELLE / SOURCE
 DER DEUTSCHE
 FILMFESTIVAL-MARKT 2017
 Krainhöfer T., Petri T.,
 Schreiber K. (2018),
 »Die Deutsche Filmfesti-
 val-Landschaft 2017.
 Eine quantitative
 Untersuchung Deutscher
 Filmfestivals«,
 Unpublizierte Pilotstudie

Data collection

Despite the steadily growing German film festival landscape and the continuing popularity among visitors, public institutions such as the Filmförderungsanstalt Berlin (FFA) pay only very limited attention to film festivals within the scope of their regular and extensive research on the German cinema market. Data collection to date has been limited to about a dozen film festivals »which identify themselves to the FFA as cinema operators«. Moreover, their attendance numbers are subsumed in a category called special cinema forms featuring »drive-in movie theaters, open-air events (open-air stages), communal/cultural cinemas, porn cinemas, seasonal cinemas, film events at universities/schools / clinics, clubs, and traveling cinemas«.

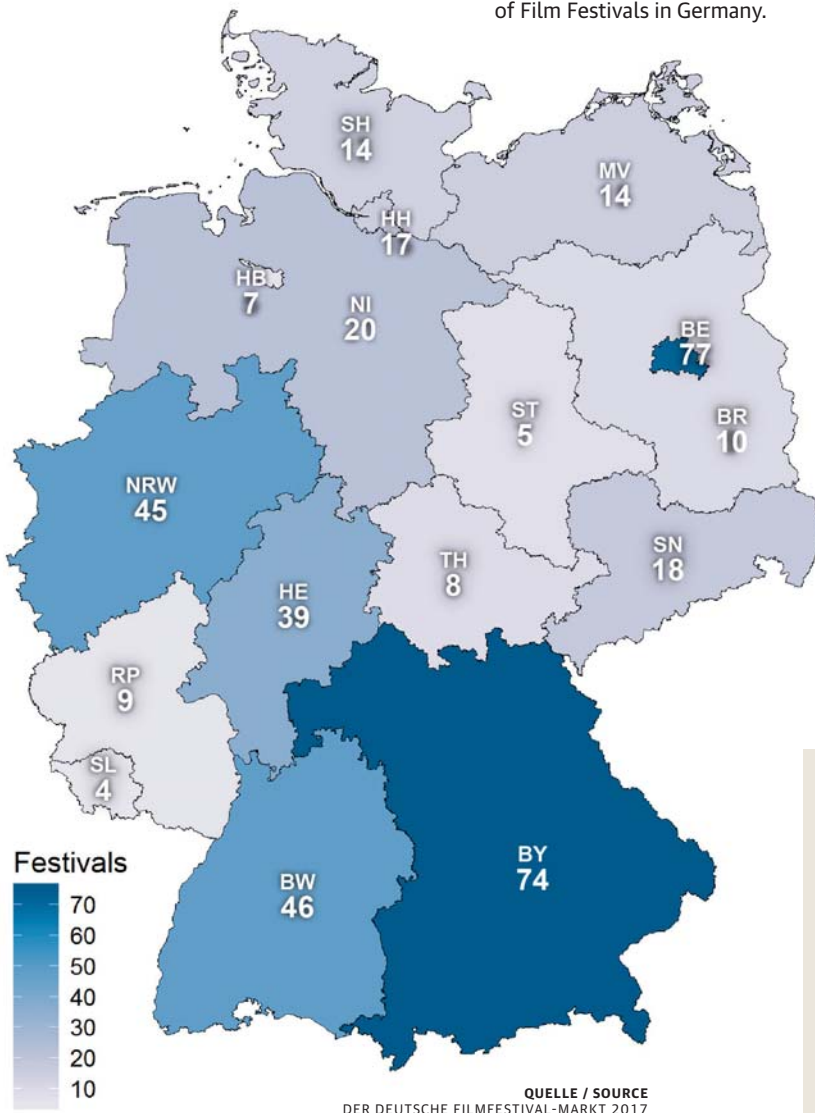
Meaningful data can currently only be found in the excerpted market analysis »The German Film Festival Market 2017«, which is presented here. It has been conducted since 2014 with the aim of analyzing the size, diversity and significance of the German film festival landscape, especially for the German film industry.

- 1 It should be noted that film festivals, which have been established over the years but have since ceased to exist, have not been considered in the evaluation. This is due to the lack of data access in particular before 2000, and thus slight distortions in the presentation of the founding of film festivals are possible.
- 2 Film festivals in Germany are mostly localized in one place. For a few years, however, there increasingly have been festivals that involved venues even beyond state borders. Film festivals that take place as part of an event in two or more federal states have accordingly been attributed to several federal states.
- 3 FFA (2017): Cinema special forms: Results of the years 2012 to 2016. Online access: <https://www.ffa.de/kino-sonderformen-ergebnisse-der-jahre-2012-bis-2016.html?highlight=Kino-Sonderformen>

[2000s] From the turn of the millennium, not only film festivals abroad (such as the Tribeca Film Festival in 2002, Dubai International Film Festival in 2004 and International Rome Film Festival in 2006) face off against continued supremacy of the US-American majors, but also numerous film festivals in Germany, including Nippon Connection - Japanese Film Festival (2000), FILMZ - Mainz Film Festival - Festival of German Cinema (2001), achtung berlin - new berlin film award (2005). This phase of cinematographic discoveries is favored by technical advancements and thus significantly simplified processes in research such as the in the curation of film works even from nations with underdeveloped film infrastructures.

[2010s] With digitalization, the German film festival market is experiencing further exponential growth. Not only is access to production sites worldwide simplified considerably, but numerous national and international cinematic works are specifically seeking access to an audience via film festivals as part of the continuing production boom.

Verteilung der Deutschen Filmfestivals nach Bundesländern
 › Geographical Distribution of Film Festivals in Germany.

Die Verteilung der Filmfestivals in den einzelnen Bundesländern

Die Karte zeigt, dass die Verteilung der Filmfestivals, deutlich von dem föderalen System in Deutschland und den ausgewiesenen Medienstandorten gekennzeichnet ist. Zudem weist die Filmfestival-Häufigkeit auf ein interessantes Phänomen hin: Wie man sieht, sind in Berlin einem Stadtstaat und in Bayern, dem größten deutschen Flächenstaat, die meisten Filmfestivals zu finden. Während im ersten Fall die Festivaldichte Ausdruck einer lebendigen, urbanen Medienkultur ist, reflektiert das hohe Aufkommen in Bayern die große Nachfrage an alternativen Kulturerlebnissen abseits der konventionellen Angebote in einem ländlichen Umfeld. Demnach besitzen Filmfestivals eine hohe Attraktivität für Kinobesuche unabhängig davon, ob sie in einer städtischen oder ländlichen Umgebung angesiedelt sind.

The Distribution of Film Festivals in the Individual Federal States

The map shows that the distribution of film festivals is clearly marked by the funding system in Germany and the designated media locations. In addition, the frequency of the film festival points to an interesting phenomenon: as you can see, most of the film festivals are in Berlin, a city-state and in Bavaria, the largest German territorial state. While in the first case, the festival density is an expression of a vibrant, urban media culture; the high volume in Bavaria reflects the great demand for alternative cultural experiences apart from conventional offers in a rural environment. Accordingly, film festivals have a high appeal for cinema attendance regardless of whether they are located in an urban or rural environment.

Nicht allein der Zugang zu Produktionsstandorten weltweit vereinfacht sich deutlich, sondern zahlreiche nationale wie internationale Filmwerke suchen im Zuge des anhaltenden Produktionsbooms gezielt den Zugang zu einem Publikum über Filmfestivals.

Der im Hinblick auf die exponentielle Ausbreitung der Filmfestivals oftmals prognostizierte Interessensrückgang der Besucher lässt sich bis heute nicht bestätigen. Vielmehr zeigt sich die deutsche Filmfestivallandschaft, ungeachtet ihrer Vielfalt von kleinen regionalen Special-Interest-Festivals bis zur Berlinale, als großes internationales A-Filmfestival, als enorm innovativ, flexibel und proaktiv bei der Beantwortung aktueller Herausforderungen des disruptiven Wandels der Medienlandschaft. Zahlreiche Festivals haben ihren Aktionsradius kontinuierlich weit über ihre originäre Funktion einer Plattform zur Präsentation von (neuen) Filmwerken und Talenten ausgebaut und fungieren dabei nicht allein untereinander als Impulsgeber und Trendsetter, sondern ebenso als veritable Musterbeispiele für die Kino- und Filmwirtschaft.

TANJA C. KRAINHÖFER

A decline in audience interest, which is often predicted in view of the exponential spread of film festivals, has not set in to this day. Rather, the German film festival landscape, irrespective of its variety from small regional special interest festivals to the Berlinale, as a major international A-list film festival, shows itself to be enormously innovative, flexible, and proactive in addressing the current challenges of disruptive change in the media landscape. Numerous festivals have consistently expanded their scope far beyond their original function as a platform for the presentation of (new) cinematic works and talents, thereby acting not only as an initiator and trendsetter among themselves, but also as veritable paradigms for the cinema and film industry.

TANJA C. KRAINHÖFER