AUGUST 2018
www.blickpunktfilm.de

BLICKPUNKT:FILM

#2

FOKUS:FESTIVALS

NEWS, STORIES & PICTURES

Eva Sangiorgi über die neue Viennale
Eva Sangiorgi and her new Viennale

Research: Festivals als neue Markt-Player
Research: Festivals as new players in the film market

Filmfest Oldenburg feiert 25. Geburtstag
25th anniversary of Filmfest Oldenburg

CARLO CHATRIAN
Der künstlerische Direktor über seine letzte Runde in Locarno
› Last round for the artistic director of Locarno

32. AUSGABE

SCIFI
HORROR
THRILLER

FANTASY FILM FEST

05 — 30 SEP 2018

BERLIN FRANKFURT HAMBURG KÖLN MÜNCHEN NÜRNBERG STUTTGART

FANTASYFILMFEST.COM

© ROSEBUD ENTERTAINMENT VERANSTALTUNGS UND MEDIEN GMBH

SATURN

FILMSTARTS

Die beste Zeit des Jahres

THOMAS SCHULTZE Editor-in-Chief

Könnte es für cinephile Filmfans eine aufregendere Zeit im Jahr geben als genau JETZT? Der Sommer strebt seinem Höhepunkt entgegen, Hollywoods Blockbusterbrigade des Sommers liegt fast hinter uns, und die Aussicht auf die bevorstehende Oscar-Saison lässt einem das Wasser auf der Zunge zergehen. JETZT ist die Zeit, in der die ersten Titel der kommenden Festivalschwergewichte bekannt werden. Damien Chazelles *Aufbruch zum Mond* eröffnet Venedig, New York hat sich Alfonso Cuarons *Roma* gesichert, aber wo wird der Film davor schon spielen? Die Branchenmagazine veröffentlichen ihre Listen, welche der mit Spannung erwarteten Titel in welchem Festival zu erwarten sind. Wenn Sie diese Zeilen lesen, wird Toronto seinen ersten Schwung von Filmen bekannt gegeben haben, und bereits einen Tag später wird Venedig die Titel seines Wettbewerbsprogramms verkündet haben. Was vor einem Moment noch freie Fantasie war, verdichtet sich zu etwas Konkretem, Greifbarem. Aber gerade JETZT kann man sich als Filmfan noch fühlen wie ein Kind im Schlaraffenland. Alles ist möglich, jeder kommende Film könnte der beste des Jahres sein. Wenn am 1. August Locarno seine Pforten öffnet, erstmals als Locarno Festival, hat das Warten dann sein Ende. Dann gilt es. Aus Deutschland wird man ganz besonders genau zusehen, was der künstlerische Leiter Carlo Chatrian ausgewählt hat, denn im Anschluss wird er nach Berlin ziehen, um die künstlerischen Zügel der Berlinale zu übernehmen. Auch hier gilt: Genau JETZT ist alles noch möglich. Und das ist immer die beste aller möglichen Zeiten.

EN › The best time of the year. Could there be a more exciting time in the year for cinephiles than NOW, at the height of summer, with most of Hollywood's lightweight summer entertainment behind us and the prospect of awards season ahead of us. NOW is the time the first titles for the upcoming festival heavyweights are trickling down. Damien Chazelle's *First Man* opening Venice, New York is booking Alfonso Cuaron's *Roma*, but where will the movie play before that? The trades are offering their lists of which highly anticipated films might play which festival. By the time you read this, Toronto will have announced its first batch of titles and Venice will have followed up a day later with its competition lineup. All those fantasies of what can happen all of a sudden turning into something concrete, tangible. But right NOW film fans can still bask in the glory of feeling like kids in a candy store. Anything is possible, every upcoming film could be the best of the year. When Locarno opens its doors on August 1st, for the first time under the new moniker »Locarno Festival«, the wait will be over. Then it's on. Germany will watch the selection of artistic director Carlo Chatrian closer than ever, because it will be his last before he heads to Berlin to take over the artistic reigns of Berlinale. In this matter the same principle applies: NOW everything is still possible. And that's always the best possible time.

ZOOM

06 ZOOM
»Werk ohne Autor« feiert in Venedig seine Weltpremiere.
❯ »Work Without Author« will have its world premiere in Venice.

08 NEWS
Die Berlinale erhält eine Doppelspitze; »Aufbruch zum Mond« eröffnet Venedig.
❯ The Berlinale gets two new bosses; »First Moon« opens the Mostra in Venice.

FOCUS

10 LOCARNO FESTIVAL
Warum eines der ältesten Festivals der Welt ein Ort für Entdeckungen ist.
❯ Why one of the worldwide oldest festivals is a place for discoveries.

INTERVIEW

30 TORSTEN NEUMANN
Der Chef des Filmfest Oldenburg über die Entwicklungen in 25 Jahren.
❯ The director of Filmfest Oldenburg talks about the changes in 25 years.

MAGAZIN

38 FESTIVALMARKT / FESTIVAL MARKET
Untersuchung über den Stellenwert von Festivals als neue Markt-Player.
❯ Research about the significance of film festivals as new market players.

42 GASTKOMMENTAR / COMMENTARY
Lucia Recalde: Warum Filmfestivals Unterstützung brauchen
❯ Lucia Recalde: Why film festivals need to be supported.

44 EVA SANGIORGI
Die Italienierin freut sich auf ihre neue Aufgabe an der Spitze der Viennale.
❯ The Italian is looking forward to her job as the new director of the Viennale.

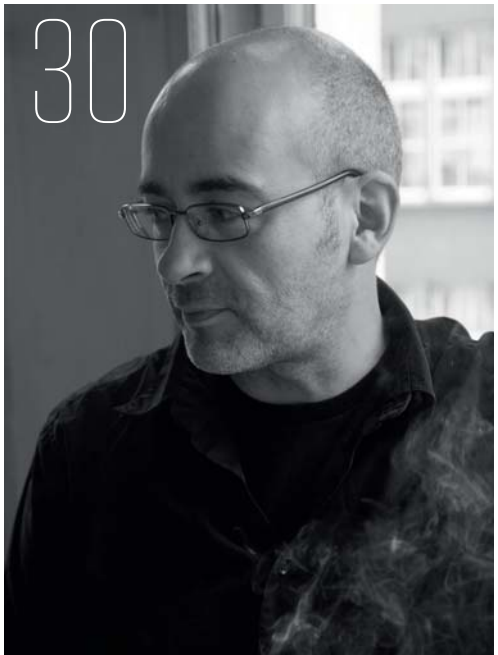
50 PORTRÄT / PORTRAIT
Das Fünf Seen Filmfestival feiert den Film in spektakulärem Ambiente.
❯ The Fünf Seen Filmfestival celebrates film in a spectacular ambience.

52 5 FAVES
Mirsad Purivatra über fünf Festivals, die für die Entwicklung von Sarajevo wichtig sind.
❯ Mirsad Purivatra presents 5 film festivals which are important for Sarajevo.

54 UMFRAGE / SURVEY
Filmemacher über ihre Erfahrungen mit Festivals.
❯ Directors talk about their experiences with film festivals.

64 AGENDA
Kommende Festival-Highlights: Venedig, Toronto, San Sebastián, Hamburg.
❯ Coming festival highlights: Venice, Toronto, San Sebastián, Hamburg.

66 6 FRAGEN / 6 QUESTIONS
Fragebogen für Kitzbühel-Chef Michi Reisch.
❯ Questionnaire for Kitzbühel director Michi Reisch.



IMPRESSUM

Herausgeber und Chefredakteur
Editorial Director
Ulrich Höcherl, verantwortlich, Anschrift s. Verlag)

Chefredakteur/Editor-in-chief Thomas Schultze

Wissenschaftliche Beratung/Editorial Consultant
Tanja C. Krainhöfer (fr.)

Chefin vom Dienst/Managing Editor
Barbara Schuster (-114)

Autoren/Contributing Writers
Michael Müller (fr.), Mirsad Purivatra (fr.), Lucia Recalde (fr.), Tanja Krainhöfer (fr.)

Art Director David Serjoscha Wolf (-210)

Head of Marketing & Sales Thomas Merz (-341)

Sales Manager Thomas Dreißig (-343)

Junior Sales Manager Labinot Zeneli (-342)

Verlagsrepräsentanz/Sales Representative
Peter von Schall-Riaucour (-319)

Abonnement/Leserservice
Subscription/Customer Service
Ulrike Zacher (Tel.: +49 89 45114-165, Fax: -100-165)

Produktionsmanagement/Printing Press
Impress media GmbH
Heinz-Nixdorf-Str.21, 41179 Mönchengladbach

Redaktion und Verlag/Address
Blickpunkt:Film GmbH
Bavariaring 28, 80336 München,
Tel.: +49 89 45114-0, Fax: -100-444,
redaktion@blickpunktfilm.de

Verleger/Publisher Timo Busch

FOTOS LOCARNO FESTIVAL / LUCA DIEGUEZ, JOACHIMGERN

Far out in the uncharted backwaters of the unfashionable end of the Western Spiral arm of the Galaxy lies a small unregarded Film Festival. Orbiting the festival circuit at a distance of roughly ninety-eight million miles, it is an utterly insignificant little event whose ape-descended life forms are so amazingly primitive that they still think placing this Festival in Lower Saxony is a pretty neat idea.

25 years of Pan Galactic Gargle Blasters.

From September 12 until September 16.

oldenburg FILMFESTIVAL

FOTO WALT DISNEY

ZÜNDENDE WELTPREMIERE
Florian Henckel von Donnersmarcks erste Arbeit nach sieben Jahren erblickt endlich das Licht der Welt: Die epische Geschichtsstunde »Werk ohne Autor« feiert Weltpremiere bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig.

› A LONG TIME COMING
Finally Florian Henckel von Donnersmarck's first film in seven years will see the light of day: The Oscar winner's epic history lesson »Work Without Author« will premiere in Venice.

NEWS

Berlinale-Doppelspitze

News aus der internationalen Festival-Welt der letzten Monate **Berlinale Duo** News from around the festival world of the past few months.

1 Besetzungs-Coup
Die Nachfolge von Dieter Kosslick bei der Berlinale ist geklärt: der derzeitige Leiter des Locarno Festival, Carlo Chatrian, wird ab 2020 künstlerischer Leiter des deutschen A-Festivals. Wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters zudem bekannt gab, wird German-Films-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek dann die Geschäftsführung der Berlinale übernehmen. Dies sei ein expliziter Wunsch von Chatrian gewesen.

› Casting Coup
After months of speculation it's clear now who will be the successors of Berlinale director Dieter Kosslick. Carlo Chatrian, still artistic director in Locarno, will take over as the artistic director of Germany's A-festival. Monika Grütters, Secretary for Cultural Affairs, also announced that Mariette Rissenbeek, general manager of German Films, will be working as the COO of the revamped Berlinale.

2 Mondlandung in Venedig
Damien Chazelle kehrt nach Venedig zurück: Sein neues Filmwerk *Aufbruch zum Mond* ist Eröffnungsfilm der 75. Mostra, die am 29. August startet. Vor zwei Jahren wurde hier sein *La La Land* an gleicher Stelle vom Stapel gelassen. Im Wettbewerb ist Florian Henckel von Donnersmarck mit *Werk ohne Autor* vertreten.

› Moonlanding on the Lido
Damien Chazelle will return to Venice: His new film *First Moon* will open the 75th Mostra on August 29th. Two years ago Chazelle provided the opening film as well. The competition features the new film from German Academy Award winner Florian Henckel von Donnersmarck, *Work Without Author*.

3 »Roma« in New York
Alfonso Cuaróns mit großer Spannung erwartetes neues Regiewerk, das für Netflix entstandene Familiendrama *Roma*, wird als Centerpiece auf dem 56. New York Film Festival am 5. Oktober seine New-York-Premiere feiern. Seine Weltpremiere feiert der Film allerdings in Venedig.

› »Roma« in New York
Alfonso Cuarón's highly anticipated new film, the Netflix production *Roma*, will play as the Centerpiece at the 56th New York Film Festival, giving its New York premiere on October 5th. It's world premiere will be in Venice: *Roma* is one of the 20 films in competition.

4 Toronto galore
Es werde das Festival mit dem »besten Line-up im Herbst« sein, verspricht Toronto-Chef Cameron Bailey selbstbewusst, der zudem die ersten 50 Toptitel des kommenden Jahrgangs bekannt gab. Darunter befinden sich als Weltpremieren Hochkaräter wie *Beautiful Boy*, *Life Itself* und *If Beale Street Could Talk*.

› Toronto galore
It will be the festival with the »best lineup of all fall festivals this year,« promises Cameron Bailey, the newly appointed co-head of Toronto International Film Festival for the 43rd edition and presented the first batch of 50 titles that will be shown from September 6th until 15th, among them *Beautiful Boy*, *Life Itself* and *If Beale Street Could Talk*.

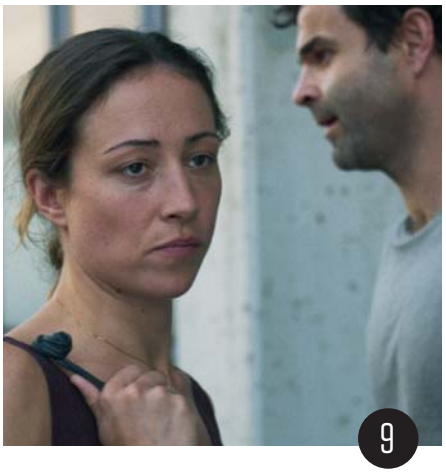
FOTOS LOCARNO FESTIVAL/MICHAELA DI SAVINO, GERMAN FILMS/KURT KRIEGER, UNIVERSAL, KARLOVY VARY FILM FESTIVAL, FILMFEST MÜNCHEN, CONTRAST FILM, ALAMODE, SAN SEBASTIAN FILM FESTIVAL, NETFLIX/CARLOS SOMONTE, WARNER

5

7

6

8



9

10

5 San Sebastián
Zwei deutsche Koproduktionen befinden sich unter den ersten Filmen, die das Filmfestival in San Sebastián für den Wettbewerb seiner 66. Ausgabe benannt hat: Simon Jaquemets *Der Unschuldige* und Claire Denis' *High Life* (Foto). Sie konkurrieren um die Goldene Muschel mit u.a. Markus Schlenzers *Angelo* und Naomi Kawases *Vision*.

› San Sebastián
Two German coproductions are among the first batch of films announced for the competition of the 66th edition of the Spanish A-festival: Simon Jaquemet's *The Innocent* and Claire Denis' *High Life.* Among the other titles are Michael Schleinzer's *Angelo* and Naomi Kawase's new film *Vision.*

6 Hof Goldpreis
Der in den vergangenen zwei Jahren bei den Hofer Filmtagen vergebene Heinz-Badewitz-Preis für die beste Nachwuchsregie wird umgewandelt in den hochdotierten Goldpreis. Nach einer Idee von Edgar Reitz wird die Auszeichnung, die durch die Bayerische Akademie der Schönen Künste vergeben wird, ein zertifizierter Goldbarren im Wert von 35.000 Euro sein.

› Gold in Hof
The acclaimed Heinz-Badewitz-Preis will be revamped as highly endowed gold award. Inspired by an idea of filmmaker Edgar Reitz the award will be a gold bar worth 35,000 Euros. The Bayerische Akademie der Schönen Künste will act as the sponsor of the prize.

7 Preisträger
Der mit 25.000 US-Dollar dotierte Grand Prix – Crystal Globe des 53. Karlovy Vary International Film Festival ging an Radu Judes *I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians*. Deutscher Koproduzent des Films ist Komplizen Film. Auch ZDF/Arte sind als Koproduzenten gelistet. Der Spezialpreis der Jury ging an *Sueño Florianópolis* von Ana Katz.

› Karlovy Vary
The Grand Prix – Crystal Globe of the 53rd Karlovy Vary International Film Festival went tu Radu Jude's *I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians*. German coproducer is Komplizen Film. ZDF/Arte are listed as coproducers as well. The Special Prize of the Jury went to *Sueño Florianópolis* by Ana Katz.

8 Erste Titel in HH
Das Filmfest Hamburg hat die ersten zehn Filme für seine vom 27. September bis 6. Oktober stattfindende Ausgabe benannt. So kehrt Radu Jude mit seinem Karlovy-Vary-Gewinner *I do not Care if we Go down in History as Barbarians* nach Hamburg zurück. In der Sektion Kaleidoskop laufen Matteo Garrones *Dogman (Foto)* und Tora Karaceliks *Butterflies*. Die deutsche Koproduktion *Another Day of Life* (Wüste Film) wird in Hamburg ebenso ihre Deutschlandpremiere feiern wie u.a. Nuri Bilge Ceylans *The Wild Pear Tree*.

› First Titles for Hamburg
Filmfest Hamburg has announced its first titles for the upcoming edition. Radu Jude will return with his Karlovy-Vary-winner *I do not Care if we Go down in History as Barbarians*. Other titles include Matteo Garrone's *Dogman* and Nuri Bilge Ceylan's *The Wild Pear Tree*.

9 Alles ist München
Eva Trobisch wurde für *Alles ist gut* als beste Nachwuchsregisseurin mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino im Rahmen des Filmfest München ausgezeichnet. Ihre Hauptdarstellerin Aenne Schwarz machte das Rennen als beste Nachwuchsschauspielerin.

› All Is Munich
Eva Trobisch's *All Is Good* was the big winner of the Förderpreis Neues Deutsches Kino at the Filmfest München. Trobisch won the director award, her protagonist Aenne Schwarz was beste actress.

10 Zurich News
Hannes Baumgartners Langspielfilmdebüt *Der Läufer* (Foto) ist der erste Titel, den das Zurich Film Festival (27. September bis 7. Oktober) für seine Wettbewerbsreihe Fokus benannt hat; er konkurriert dort mit elf weiteren Werken um das Goldene Auge. Wim Wenders wird mit dem A Tribute to...Award gefeiert.

› Zurich News
Hannes Baumgartner's feature debut *The Runner* is the first title announced for the competition sidebar Fokus of the upcoming Zurich Film Festival. Wim Wenders will be feted with the A Tribute to... Award.

EIN ORT DER ENTDECKUNGEN

Aus dem Locarno Film Festival ist das Locarno Festival geworden. Und mit seiner 71. Ausgabe will das Schweizer A-Festival neue Weichen stellen. **A place for discoveries**. The Locarno Film Festival has turned to the Locarno Festival. With its 71st edition Switzerland's A-festival is turning a new page.

BELLISSIMA
Die Piazza Grande ist das Herzstück des Locarno Festival

› BELLISSIMA
The Piazza Grande is the heart of Locarno Festival

FOTOS LOCARNO FESTIVAL

Die 71. Ausgabe des Locarno Festival befindet sich an einem Scheideweg.

Ein Jahr nach dem 70. Jubiläum befindet sich Locarno an einem Scheideweg. Die 71. Ausgabe, die vom 1. bis 11. August stattfinden und als nachgelagertes Sommerfestival schon einmal den großen Herbstfestivals, sprich: Venedig, Telluride und Toronto, die Tür aufstößt, ist geprägt von Abschluss und Anfang. Der Abschluss hat hohe Wellen geschlagen, international und besonders in den deutschen Medien: Locarnos künstlerischer Leiter, der 46-jährige Carlo Chatrian, wird das Festival mit Abschluss der kommenden Edition verlassen, nach 15 Jahren, sechs davon zuletzt als Verantwortlicher für die komplette Filmauswahl, und gemeinsam mit der bisherigen langjährigen German-Films-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek nach dem Abschied von Festivaldirektor Dieter Kosslick die Geschicke der Berlinale lenken. In einer Konstellation, die verblüffend der gleicht, mit der Präsident Marco Solari, Jahrgang 1944, Locarno in seiner nunmehr 18-jährigen Ägide zur verblüffenden Erfolgsgeschichte gemacht hat, von einer zutiefst verschuldeten, in der künstlerischen Krise steckenden Veranstaltung zum weithin geachteten Mega-Event. Womit wir beim erwähnten Anfang wären. Während Carlo Chatrian geht, sicherlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, markiert das 71. Locarno Festival die erste Ausgabe mit dem neuen COO Raphaël Brunschwig, der seit fünf Jahren für das Festival arbeitet und im September 2017 das operative Geschäft von Mario Timbal übernommen hat.

Der 34-Jährige und Marco Solari haben große Pläne für das Traditionsfestival, das seine erste Ausgabe im Jahr 1946 hatte, ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem endgültigen Fall des Faschismus und Nationalsozialismus, damals schon, um ein Zeichen zu setzen und mit Hilfe des Mediums Film von Hoffnung und freiheitlichem Denken und einer Zukunft zu erzählen. Das ist auch weiterhin der Kern des Festivals, das sich als Ort der Entdeckungen sieht, in dem Vergangenheit und Gegenwart friedlich zusammenkommen, wie das Publikum aus aller Welt. Fortan wird das Locarno Film Festival unter dem verkürzten neuen Namen Locarno Festival fungieren, das dem Bestreben, den angereisten Gästen eine ganz eigene 360-Grad-»Locarno Experience« zu geben, gerecht werden will.

Ganz klar wird die Filmauswahl weiter im Mittelpunkt stehen – sie ist es, die dem Festival seine Identität gibt. Der mit großem Sachverstand und ambitioniert kuratierte Wettbewerb und die Screenings auf der Piazza Grande, das mit 8000 Sitzen größte Freiluftkino der Welt auf einem der schönsten Plätze, die man sich vorstellen kann, sind das Alleinstellungsmerkmal, mit dem Locarno für sich werben kann. Mit Locarno Pro, geführt von Nadia Dresti, hat auch die Industrie ihr Zuhause, ein Treffpunkt und Markt. Und darum gruppiert sich die »Experience«, die Locarno zu einem der fortschrittlichsten Festivalmodelle werden lässt, das man in Europa finden kann. Die Rotonda und der Garten bieten den Menschen zahlreiche Möglichkeiten zu essen und zu trinken und Party zu feiern. Eine bessere Kulisse könnte man sich während der elf Tage von Locarno nicht wünschen.

Die deutsche Filmbranche hat sich stets wohl gefühlt in Locarno. Viele wichtige Filme haben hier bereits Premiere gefeiert. In diesem Jahr wird Jan Bonny seinen zweiten Spielfilm, *Wintermärchen*, eine brisante Innenansicht einer rechtsradikalen Terrorzelle, die dem NSU verblüffend ähnelt, im Wettbewerb vorstellen. Mit ihrer ersten Regiearbeit seit fünf Jahren, *Was uns nicht umbringt*, kehrt Sandra Nettelbeck auf die Piazza Grande zurück, wo sie bereits für *Bella Martha* und ihrem jüngsten Film, *Mr. Morgans letzte Liebe*, gefeiert worden war. Und es gibt keinen Grund, warum sich die gute Beziehung in der Zukunft verändern sollte, auch wenn Carlo Chatrian nicht mehr da ist und in Berlin unter Beweis stellt, warum er in der Branche einen so ausnehmend guten Ruf genießt.

THOMAS SCHULTZE

DREI MÄNNER UND EIN FESTIVAL
Carlo Chatrian, Raphael Brunschwig und Marco Solari führen Locarno

› THREE MEN AND A FESTIVAL
Carlo Chatrian, Raphaël Brunschwig and Marco Solari make Locarno happen

EN › The 71st edition, running from August 1st to 11th and opening the doors as a festival in the dead of summer for the upcoming major fall festivals like Venice, Telluride and Toronto, will be an end as well as a beginning. An end because artistic director Carlo Chatrian will vacate his post after 15 years, 6 of those as the man responsible for all the film content shown in the small fishing and trading village at the foot of the Lago Maggiore, to take over the Berlinale alongside longtime managing director of German Films, Mariette Rissenbeek, after Dieter Kosslick takes his hat in 2019. In a constellation that suspiciously looks like the one with which Locarno president Marco Solari has turned his festival into a resounding success story, from an artistically faltering affair in financial dire straits in 2000 to an internationally renowned mega-event in 2018. Which is where the afore mentioned beginnig comes in: While the 46 year old Carlo Chatrian steps down after his successful tenure, certainly with mixed emotions and a bittersweet taste in his mouth, the 71st edition of the Locarno Festival marks the first year of new COO, Raphaël Brunschwig, who is taking over from Mario Timbal.

The 34 year old and Marco Solari have big plans for the festival that had its start in 1946, one year after the end of World War II and the final defeat of Fascism and National Socialism, as a means of championing hope and liberal thought and a future with a little help from the medium film. This has remained at the core of the festival which sees itself as a place of discoveries in which past and present come together peacefully, just like the international audience from all over the world. Henceforth the Locarno Film Festival will be simply known as Locarno Festival which reflects the ambition to give its guests a thorough 360 degree »Locarno Experience«. Obviously the film selection is at the heart of the festival. You can't have a better USP than the expertly curated competition and the screenings on the Piazza Grande, the biggest outdoor cinema of the world with 8000 seats in a breathtaking locale. The industry can feel right at home at Locarno Pro, run by Nadia Dresti, that provides a place for professionals to meet, debate and do business. And then of course you have the »Experience« which makes Locarno one of the most advanced festivals you could wish for. The Rotonda and the Garden with its multitude of food, beverage and party options provide just the right nackdrop to make the eleven days of Locarno as happening as you could wish for.

The German film industry has always felt welcome in Locarno. This year Jan Bonny's new feature *Wintermächern* was selected for the competition, Sandra Nettelbeck's first film in five years, *Was uns nicht umbringt*, will have its world premiere on the Piazza Grande. And there's no reason to believe the good relationship will change in the future, even with Carlo Chatrian gone and doing his thing in Berlin from 2020 on.

THOMAS SCHULTZE

The 71st edition of the Locarno Festival finds itself at a crossroads.

»Eine Landkarte des Weltkinos«

Die Seele des Festivals habe sich in seiner Zeit als künstlerischer Leiter nicht verändert, sagt Carlo Chatrian. Und doch hat er Locarno zu seinem Festival geformt. **»A map of world cinema«**. The soul of the festival never changed during his tenure as artistic director, Carlo Chatrian insists. Still he shaped Locarno as his very own festival.

War die Arbeit am diesjährigen Programm besonders für Sie, wenn man den Wirbel um Ihre Person bedenkt?
Die Planung einer Festivalausgabe nimmt ein ganzes Jahr in Anspruch, wenngleich manche Titel selbstverständlich erst sehr spät dazukommen. Aber die Mehrzahl hatten wir bereits im Januar ins Visier genommen, manche sogar noch früher. Ich glaube also nicht, dass die Veränderungen rund um meine Person die Auswahl in irgendeiner Form beeinflusst hat. Nach der 70. Jubiläumsausgabe war es unsere Absicht, etwas Leichtes zu veranstalten, oder zumindest etwas Leichteres. Daher die Entscheidung, uns bei der Retrospektive auf Komödie zu konzentrieren. Außerdem haben wir das Glück, ein paar schöne Komödien auf der Piazza Grande zeigen zu können. Am Ende sind die einzelnen Jahrgänge aber auch einfach deshalb anders, weil die Filme, die gemacht wurden, anders sind. Das ist das Schöne an meinem Job!

Wenn Sie auf Ihre Anfänge als künstlerischer Leiter zurückblicken: Wie hat sich das Festival in den sechs Jahren unter Ihrer Führung geändert?
Es ist ein fortwährender Prozess. Als ich in Locarno anfing, habe ich gesagt, ich wollte den Bedürfnissen treu bleiben, die ich auch als Zuschauer habe. Ich hoffe, dass sich das bewahrheitet hat. Auf der anderen Seite: Nach sechs Jahren als künstlerischer Leiter, schon nach dem ersten Jahr, kann es nicht ausbleiben, dass die eigene Art zu Programmie-

Carlo Chatrian

war sechs Jahre künstlerischer Direktor des Locarno Festival, nachdem er dort bereits neun Jahre lang als Programmer tätig gewesen war. Der gebürtige Turiner studierte Literatur und Philosophie und war als Filmjournalist tätig. Nach Endedes 71. Locarno Festival wird er seinen neuen Posten als künstlerischer Leiter der Berlinale antreten.

EN › Journalist, author and programmer, Carlo Chatrian was born in Turin in 1971 and graduated in Literature and Philosophy from Turin University. Six years ago he took over the job as artistic director of Locarno Festival where he already worked for about nine years as a programmer. Following the 71st Locarno Festival he will take over the Berlinale as its new artistic director.

EN › Was it special for you to work on this year's edition with all the things happening?
Planning a festival edition is work that takes a year although some of the films are selected very late, of course. But most of them we had been tracking down since January or even before. So I can't say that the change concerning my person affects the selection in any way. After our 70th edition we planned to do something more light, or at least, lighter. We decided to do a retrospective on comedy. We are lucky to have a good number of comedies in the Piazza Grande. In the end each year is different because the films being made are different. That's the good part of the job!

If you are looking back, from your beginning as artistic director until now: How did the festival change?
It's a process. When I arrived in Locarno I said, I wanted to stay truthful to my desire of being a viewer. I still hope that this holds true. On the other hand: After six years, or even after the first year working as the artistic director, your personal way of programming always leaves fingerprints. That's only natural. I be-

FOTOS LOCARNO FESTIVAL / MICHELA DI SAVINO / MASSIMO PEDRAZZINI / SAILAS VANETTI

ren Fußabdrücke hinterlassen hat. Das ist selbstverständlich. Ich glaube dennoch, dass sich die Seele des Festivals nicht verändert hat. Trotz all der verschiedenen künstlerischen Leiter mit ihren unterschiedlichen Geschmäckern und Vorlieben ist Locarno weiterhin ein Festival der Entdeckungen. Das bedeutet mir viel. Ich möchte außerdem darauf hinweisen, dass Locarno immer auch für den Dialog zwischen Vergangenheit und der Gegenwart steht.

An welchem Zeitpunkt in Ihrer Ägide als Festivalleiter hatten Sie den Eindruck, dass das Festival so war, wie Sie es sich vorstellten?
Wie gesagt, ich hatte niemals vor, radikale Änderungen vorzunehmen. Meine Aufgabe als künstlerischer Leiter besteht darin zu fühlen und zu verstehen, was das Festival braucht. Man kann sich nicht hinstellen und befehlen, wie es sein soll. Man muss sich erst einmal in das Festival hineinfühlen und dann entscheiden, was das Festival unbedingt braucht. Auf zwei Dinge kann ich verweisen, die unter meiner Führung Fortschritte gemacht haben: Auf der einen Seite ist das Ausbildungsprogramm viel besser in vier Teilen organisiert. Ein besonders wichtiger Aspekt des Programms ist die Filmmakers/Industry/Critics Academy. In jedem Jahr versuchen wir, etwas Besonderes zu erschaffen. Auf der anderen Seite haben wir an den Aktivitäten für die Industrie gearbeitet, wo wir versuchen, ausgewählten Filmen zu helfen, ein Leben über das Festival hinaus zu geben. Zusammen mit Nadia Dresti organisieren wir verschiedene Angebote, um Verleiher, Sales-Firmen, Produzenten und Entscheider zusammenzubringen. Dazu kommen noch einzelne Elemente, die ich verändert habe, oder neue Sektionen wie »Signs of Life«. Diese Veränderungen sind aber nicht so einschneidend und relevant wie die beiden Erstgenannten.

Wer von Locarno spricht, meint zunächst den Wettbewerb sowie die Filme, die Sie auf der Piazza Grande zeigen. Der Wettbewerb ist der Bereich, der am deutlichsten unterstreicht, was Sie vom Kino erwarten. Wie sind Sie bei der Auswahl vorgegangen?
Den Wettbewerb betrachten wir als Herz des Festivals – neben der Auswahl für die Piazza Grande. Wir versuchen eine Balance zu finden aus etablierten Regisseuren und neuen Stimmen. Diese Kombination liegt mir besonders am Herzen. Ich will nicht einfach nur den Nachwuchs entdecken. Ich habe kein Problem damit, auch Filmemacher einzuladen, die schon einmal einen Preis in Locarno gewonnen haben. Die diesjährige Auswahl zeigt das ganz gut: Hong Sang-soo war schon zweimal in Locarno und hat den Pardo d'honore gewonnen. Jetzt ist er wieder da. Dann haben wir Regisseure wie Radu Muntean, der bei uns mit seinem zweiten Spielfilm gewesen war. Dann war er einige Jahre in Cannes. Und jetzt bin ich sehr froh, ihn wieder bei uns Willkommen heißen zu können. Wir haben aber auch neue Regisseure, die man allerdings aufgrund anderer Aktivitäten kennt. Kent Jones ist selbst ein Festivaldirektor, Richard Billingham ist ein namhafter Fotograf. Sie präsentieren jeweils ihren ersten Spielfilm. Ich suche nach Vielfalt – wie bestimmt jeder andere Festivalleiter auch. Mich interessieren Dokumentarfilme genauso, wie mich auch Filme in allen Budgetgrößen interessieren, von groß bis winzig. Die ausgewählten Filme sollten sich nicht allzu sehr ähneln. Das ist die Herausforderung. Ich hoffe aber auch, dass die Festivalbesucher und Branchenmitglieder sehen, dass es einen roten Faden gibt, der die verschiedenen Filme miteinander verbindet.

Fällt es Ihnen leicht, Filme auszuwählen? Sie befinden sich terminlich genau zwischen Cannes und Venedig.
Das lässt sich nur schwer beantworten. Locarno ist verankert in diesem Ort und dieser Jahreszeit. Es ist ein Sommerfestival durch und durch und, wie bereits gesagt, ein Festival der Entdeckungen. Das hat durchaus seine Vorteile. Dass die Piazza Grande so kurz vor Venedig und Toronto stattfindet, macht die Sache nicht unbedingt einfach. Aber man kann auf amerikanische Sommerblockbuster zugreifen, was ich wunderbar finde. Jedes Jahr zeigen wir einen davon, in diesem Jahr heißen wir *The Equlizer 2* willkommen. Das ist wichtig, weil auch diese Filme zum Weltkino gehören. Was den

»Den Wettbewerb betrachten wir als Herz des Festivals.«

STARS AUS DEN USA UND FRANKREICH
Todd Haynes und Mathieu Kassovitz zählten zu den letztjährigen Ehrengästen

› STARS FROM THE U.S. AND FRANCE
Todd Haynes and Mathieu Kassovitz were among the guests of honor in 2017

lieve that the soul of the festival itself didn't change that much. With all the different artistic directors and their different tastes: Locarno is still a festival of discoveries. That is relevant to me. Another thing I want to point out is that Locarno does stand for the dialogue between the past and the present.

During the six years you were the artistic director: At what point did you feel the festival had become the festival you wanted it to be?
As I said before, it's not that I wanted to radically change the festival. My task as the artistic director is to feel and understand what the festival needs. You cannot take over and order about how it has to be. First, you have to look at the festival and then decide what the festival really needs. But I can point out two aspects which did make progress under my guidance: On one hand the training programme which is way better organized now in four different parts. A very important part of the training programme is the Filmmakers/Industry/Critics Academy. Each year we try to create something. On the other hand the activities for the industry: helping films that are selected to find life afterwards. Along with Nadia Dresti we organize different offers bringing distributors, sales companies, producers and decision makers together. And of course there are certain elements in the programme I changed or sections we created like »Signs of Life« during my time as artistic director. But for me those changes are not as relevant as the two mentioned above.

What people look at first is the competition on one hand and the films you show at the Piazza Grande. Probably the competition puts the focus more on what you are looking for in cinema personally. How did you go about selecting this year's edition?
The competition is what we can call the heart of the festival – in addition to the Piazza Grande. We can put together established directors with new voices. This combination is very important for me. I do not only want to discover new voices. I don't have any problem with inviting a director who has already won an award in Locarno. Look at this year's selection. Hong Sang-soo came here already twice and also won the Pardo d'honore. Now he is back. Then we have directors like Radu Muntean who was here with his second feature, then he was in Cannes for some years – and I'm very happy to welcome him back. On the other hand we have new directors, some are known for other jobs they did, like Kent Jones who is a festival director himself or Richard Billingham who is a photographer. They are now presenting their first fiction films. I'm looking for diversity – as I'm sure any other festival director as well. I'm interested in documentaries as well as films which are made with big and small or even tiny budgets. The films I select should not resemble one another too much. That's the challenge. But I hope also that festival goers/professionals will see that there is a thread, that there is something that links them all together.

Is it easy for you to select films in reference to be sitting between Cannes and Venice?
It's hard to answer. Locarno belongs to the place and to the time of the year. It's very much a summer festival and, as I said, a festival of discoveries. You also have advantages. For the Piazza Grande being before Venice and Toronto is not the easiest moment of the year. At the same time you have blockbusters in the summer, which is a relief. And we show one each year, this year we welcome *The Equalizer 2*. This is important because these films also belong to the cinema. As far as the competition is concerned, Venice and Toronto also can create some kind of challenge. But there are different production circles all year long and films have to find the right place to be launched. Locarno has an identity, and filmmakers and producers know what they will get. I don't have to explain to anyone why Locarno can be good for their films. They know.

How would you descibe the situation for new filmmakers? Do they need festivals like Locarno to kickstart their career? How important are festivals in that regard in general?
The main problem is that the cinema system is completely scattered. It happens that films get lost if they don't find a

»The competition is the heart of the festival.«

Wettbewerb anbetrifft, ergeben sich aufgrund von Venedig und Toronto andere Herausforderungen. Aber es gibt über das Jahr hinweg unterschiedliche Produktionszyklen, und jeder Film muss für sich den richtigen Ort finden, an dem er sich der Welt präsentiert. Ich muss niemandem erklären, warum Locarno ein gutes Pflaster für seinen Film ist. Man weiß das.

Wie sehen Sie die Situation für den Nachwuchs? Brauchen junge Filmemacher Festivals wie Locarno, um ihre Karrieren in Gang zu bringen? Welche Rolle spielen Festivals in dieser Hinsicht generell?
Als Hauptproblem empfinde ich, dass das Kinosystem völlig fragmentiert ist. Es kann vorkommen, dass Filme verloren gehen, wenn sie keinen Platz auf Festivals finden. Und damit meine ich durchaus die Art von Film, die man bei uns im Wettbewerb finden kann. Locarno kann Filmemachern viel bieten, nicht nur eine Startplattform ihre Filme, sondern auch Anerkennung. Locarno ist häufig der Ort, an dem die Reisen für Filmemacher ihren Ausgang nehmen. Festivals können heute eine andere Art von Auswertungssystem bieten, selbst schwierige Filme können auf diese Weise ein nennenswertes Publikum finden. Der wirtschaftliche Aspekt ist eine andere Sache. Aber kulturell können Festivals für Regisseure ebenso wie für das Publikum relevant sein.

Kann der Festivalzirkus eine alternative Form der Auswertung bieten?
Das lässt sich bis in die Neunzigerjahre zurückverfolgen. Damals fingen Festivals an, sich immer weiter auszubreiten. Ich würde den Begriff »Zirkus« aber vermeiden. Ich sehe es mehr als ein Netz. Wichtig ist, und das möchte ich betonen, dass Festivals nicht unbedingt in Konkurrenz zueinander existieren, wir alle machen doch essenziell den gleichen Job. Wir helfen Filmen. Und wir unterstützen neue Stimmen. Festivals helfen bei der Kommunikation und geben Filmen eine Bühne, die nicht über Budgets verfügen, mit einer großen Kampagne an den Start zu gehen. Hier in Locarno hat die Hauptspielstätte 3000 Sitzplätze – und damit meine ich nicht die Piazza Grande (die über 8000 Plätze verfügt, Anm. d. Red.). Ein Festival ist ein guter Ort sich auszuprobieren. Wenn man sein Publikum dort begeistert, stehen die Chancen ganz gut, dass es einem später bei der Kinoauswertung auch wieder gelingt.

»Locarno kann Filmemachern viel bieten.«

Sie haben bereits gesagt, dass Locarno sich müht, Vergangenheit und Gegenwart zu verbinden. Ihre Hommagen und Retrospektiven sind immer etwas Besonderes. Wie ist Ihre Herangehensweise?
Für mich ist die Arbeit am Festival, als würde man eine Landkarte anlegen. Auf einer Landkarte gibt es große Länder und kleinere Länder. Man muss immer daran feilen, das richtige Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Elementen zu finden. Das erste Element, an dem wir arbeiten, ist die Retrospektive. Sie ist der Grundstein. Für mich ist die Retrospektive auch deshalb wichtig, weil ich will, dass junge Menschen die Gelegenheit erhalten, Filme aus der Vergangenheit auf einer großen Leinwand zu erleben. Dann kann man Verbindungen herstellen und Gemeinsamkeiten entdecken, einen roten Faden. Ein Beispiel: Der diesjährige Tribut an Wolf-Eckart Bühler findet Widerhall in unserer Retrospektive mit dem Werk von Leo McCarey, weil die zwei Filme von Bühler, die wir zeigen, meiner Meinung nach einen Kontrapunkt zu McCarey setzen. Ebenso wichtig wie die Retrospektiven sind die Dinge, die das Kino heute aussagt. Die beiden Schauspieler, die wir in den Fokus rücken, Meg Ryan und Ethan Hawke, sind ein gutes Beispiel. Meg Ryan ist für meine Generation die Königin der Komödie und hat viel mit Leo McCarey zu tun, weil sich ihr *Schlaflos in Seattle*, den wir auf der Piazza Grande zeigen, ganz unmittelbar auf dessen *Die große Liebe meines Lebens* bezieht. Ethan Hawke ist sich dagegen seiner Rolle viel bewusster, er ist nicht nur Schauspieler, sondern eben auch ein Drehbuchautor, ein Schriftsteller, ein Regisseur. Ich liebe seinen neuen Film! Zudem verneigen wir uns vor Ted Hope, der sich einen Namen als Produzent unabhängiger Filme gemacht hat, mittlerweile aber in aller Munde ist wegen seines Jobs bei Amazon. Wenn man sich das Programm in seiner Gänze ansieht, dann ist das eine runde Sache.

Hatten Sie bereits Zeit, ein Resümee Ihrer Zeit in Locarno zu ziehen? Worauf sind Sie besonders stolz?
So denke ich nicht. Es ist mehr ein fortschreitender Prozess. Ich bin stolz darauf, dass ich ein Festival sechs Jahre lang formen durfte. Offenbar habe ich meine Sache gut gemacht. Und natürlich bin ich stolz auf die Gruppe von Menschen, die mit mir arbeiten und mit mir gewachsen sind. Wir kennen einander sehr gut, wir ziehen gemeinsam an einem Strang! Das Festival ist ein Ausdruck der Vielfältigkeit der Menschen, mit denen ich arbeite. Der große Schatz von Locarno ist die Öffentlichkeit. Wenn ich einen Film für Locarno auswähle, dann mache ich das, weil ich Vertrauen in unser Publikum habe.

Ein letztes Wort zur Berlinale.
Das ist nicht einfach. Für mich ist die künstlerische Leitung eines Festivals ein Job. Aber genauso ist es meine Leidenschaft. Ich werde nach dem Festival in Locarno meine Zelte in Berlin aufschlagen und dann werden wir weitersehen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich unmöglich Antworten geben. Es ist noch viel zu früh dafür. Ich kann nur sagen: Ich liebe den Job, den ich mache – also habe ich keine Probleme damit, ihn zu machen! Die Berlinale ist ein riesiges Festival. Sie ist mit Locarno nicht zu vergleichen. Und doch gibt es Gemeinsamkeiten: Beide Festivals bringen die Filmbranche mit dem Publikum in Kontakt. Es ist eine riesige Herausforderung, aber auf diese Gemeinsamkeit kann ich zurückgreifen. Die Berlinale ist nicht so wie Cannes oder Venedig, die fast ausschließlich für die Branche sind. Ich muss jetzt erst einmal das Publikum in Berlin kennenlernen, die Spielstätten... alle diese Dinge. Ein paar Sachen kenne ich schon, aber ich muss noch viel lernen. Ich kann nur betonen, dass ich mich sehr auf diese Aufgabe freue. Alles andere wird ergeben, wenn es soweit ist.

BARBARA SCHUSTER, THOMAS SCHULTZE

place at film festivals. I'm referring to the kind of films we premiere especially in our competition. Locarno can give filmmakers a lot - not only a release of their films but also recognition, Locarno often is the starting point of a journey for the filmmakers. Festivals nowadays create some kind of different release systems and even difficult films find their audience in this way. Economically speaking it's a different matter. But culture wise festivals provide something relevant for directors but also for viewers.

Is the festival circuit a new form of distribution for films?
That's what started to happen in the nineties. That was when festivals started to spread out. But I think you cannot call it a »circuit«. I see it more like a net. What I want to point out is that festivals are not always in competition, they are all doing the same job: helping films, and in this sense of course also new voices. Festivals can communicate better and give exposure to films that don't have the budget to do big campaigns. Here in Locarno our main cinema does have 3000 seats - and I'm not talking about the Piazza Grande. So a festival is always a good test. If it works for so many people it can work afterwards for other theaters too.

You mentioned that Locarno brings together the future and the past. Your hommages and retrospectives are always very special.... What's your approach?
For me it's like trying to compose a map. In a map you have big countries and smaller ones. It's always about trying to find the right balance between the different elements. The first element we work with is the retrospective. It' s like a cornerstone. The idea of the retrospective is also to let the young generation watch films from the past on a proper screen. On the other hand you can put those films in relation to other less known films and find a common thread. Starting from that you can compose a map. For example: This year's tribute to Wolf-Eckart Bühler resonates a lot with our retrospective to Leo McCarey whereas Bühler's two films that we show in my eyes work as a counterpoint to McCarey. As important as the retrospectives are the things that cinema represents nowadays. The two actors we are paying tribute to, Meg Ryan and Ethan Hawke, are a good example. For my generation Meg Ryan is the queen of comedy and she resonates a lot with Leo McCarey, because *Sleepless in Seattle*, which we will show in Locarno, is a tribute to *An Affair to Remember*. Ethan Hawke on the other hand is much more conscious of his role, he is also a screenwriter, a writer, a director. I love his new film! Furthermore we will pay tribute to Ted Hope who is an independent producer but now »talk of the town« because of his job for Amazon. In the end I think all the elements fit together quite nicely.

Did you already have time to reflect on what you achieved in Locarno as it will be your last edition? What are you most proud of?
That's not how I think. It's more like a process. I'm proud of having been able to direct a festival for six years and apparently I did a good job. And of course I'm proud to manage a group of people who work with me and who grew along with me. We know each other very well, we are going in the same direction! The festival represents the diversity of the people I'm working with. The great treasure of Locarno is the public. If I select a film for Locarno it is because I have faith in the public.

One final word about the Berlinale.
Well, that's tricky. It's a job, and at the same time it's a passion. First of all I will move to Berlin and than we'll see. Right now I cannot give any answers because it's too early. I can only say: I like the job I'm doing - so I don't have any problems in doing it! The Berlinale is a huge festival, it is completely different from Locarno. At the same time it's also a festival that combines professionals with the public. It will be a challenge but there is something I can relate to already. The Berlinale is not like Cannes or Venice which are festivals only or mostly for professionals. I have to know the public, I have to know the theaters.... and all those things. But I have elements I'm familiar with. What I can say now is: I am looking forward to doing it. Everything else will fall in place when the time comes.

BARBARA SCHUSTER, THOMAS SCHULTZE

»Locarno can give filmmakers a lot.«

LOCARNO PRO

Eine Plattform für Profis

Für die Branche unerlässlich beim Besuch in Locarno: Nadia Dresti hat mit »Locarno Pro« eine wertvolle Spielwiese für Profis entwickelt. **A platform for professionals**. A must for every professional visiting Locarno: With »Locarno Pro« Nadia Dresti has developed a valuable platform for players from the industry

Industrieveranstaltungen sind nichts Neues in Locarno. Nadia Dresti hat sie als Leiterin des Locarno Industry Office seit 2000 sukzessive aufgebaut, während sie parallel noch für den Marché du Film in Cannes und dem European Film Market in Berlin arbeitete, wo sie jeweils für die Einkäufer zuständig war. Im Zuge des Rebrandings vom Locarno Film Festival zum Locarno Festival und den Bemühungen des neuen COO Raphaël Brunschwig, eine ebenso umfassende wie klar verständliche »Locarno Experience« zu erschaffen, wurden auch die Aktivitäten von Dresti noch einmal stärker gebündelt, die nun nicht mehr nur Leiterin von »Locarno Pro« ist, sondern seit vergangenem Jahr auch als Deputy Artistic Director fungiert, womit sich auch ihre Sichtbarkeit innerhalb der Organisation noch einmal verstärkt hat. Das trägt dazu bei, Locarno Pro einerseits noch fester in der DNA des Festivals zu verankern, sie gleichzeitig aber auch als eine Reihe verschiedener Initiativen eine eigenständige Einheit am Rand des Festivals sein zu lassen, in diesem Jahr vom 1. bis 7. August, nach Eigenbeschreibung eine »proaktive, auf 360 Grad angelegte Anstrengung, das Autorenkino zu unterstützen«.

Dresti betont, dass es sich bei Locarno Pro nicht um einen Markt handelt - in Europa seien Cannes und Berlin die einzigen Märkte. Sie spricht von »Industrieaktivitäten«, die sich um die »Industry Days« gruppieren, in denen Screenings der Festivalfilme exklusiv für die Branche stattfinden. Die erste dieser Industrieaktivitäten, die ins Leben gerufen wurde, war »First Look«, geleitet von Markus Duffner, bei denen bis zu sieben Produzenten aus verschiedenen Ländern die Gelegenheit erhalten, World-Sales-Agenturen und Programmierern von Festivals einen ersten Einblick in ihre gerade aktuellen Projekte zu geben. Die Projekte werden von einer dreiköpfigen Jury bewertet, die in diesem Jahr aus den Direktoren der Filmfestivals von San Sebastián, der Viennale und von SXSW besteht. Mit Duffner hat Nadia Dresti außerdem »Match Me!« ins Leben gerufen, eine Veranstaltung, die im Verlauf von drei Tagen drei ausgewählten Schweizer Nachwuchsproduzenten die Möglichkeit gibt, bei einem informellen Mittagessen ins Gespräch mit Branchenmitgliedern und Journalisten zu kommen. »Alliance for Development« wiederum fördert die Entwicklung von Filmprojekten aus Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz. Vier Projekte werden aus den jeweils aktuellen Empfängern der bilateralen Entwicklungsförderung von MiBACT, der FFA und dem CNC ausgewählt - nur dass der CNC in diesem Jahr aufgrund interner Veränderungen nicht mit an Bord sein kann. Projektmanager ist Thibaut Bracq, ein ausgewiesener Spezialist für Koproduktionsmärkte.

Und schließlich gibt es noch als vierte Aktivität die »Industry Academy«, ein ambitioniertes Projekt, von dem Dresti schwärmt: ein konzentrierter Workshop für junge Professionelle, die international in den Bereichen Sales, Marketing, Distribution (inklusive digitaler Plattformen),

Kinovorführung und Programmierung (Festivals, Filmclubs und Filmarchive) arbeiten. Für die Eingeladenen eröffnet sich eine ideale Gelegenheit, ihr Wissen über die Filmindustrie zu stärken und Kommunikation zu fördern.

THOMAS SCHULTZE

EN › Industry activities are nothing new in Locarno. Nadia Dresti has been working on developing them since 2000 as Head of Locarno Industry, while she was still working for the Marché du Film in Cannes and the European Film Market in Berlin, where she was responsible for the buyers. Now that the Locarno Film Festival has been rebranded as the Locarno Festival and the new COO Raphaël Brunschwig is going to great lengths to build an immersive and easy to communicate »Locarno Experience«, Dresti's activities have been concentrated even more. After serving as the head of »Locarno Pro« since 2013, she has been appointed as Deputy Artistic Director as well, thereby making her an even more visible personality in the festival's organisation. On the one hand Locarno Pro has been moored even deeper into the DNA of the festival, while at the same time the set of different initiatives serve as an autonomous unit outside of but attached to the festival, this year running from August 1st until 7th - identifying itself as » a proactive, 360-degree effort to support auteur cinema«.

Dresti points out that Locarno Pro is not a market: »Cannes and Berlin are the only markets in Europe,« she says. Instead she speaks of »industry activities« grouped around the »Industry Days« which provide separate industry screenings of the festival films exclusively for accredited professionals. The first of those activities that was established was »First Look«, run by project manager Markus Duffner, which gives up to 7 international producers the chance to offer world sales agencies and programmers a first glimpse at the projects they are currently working on. The projects are being judged by a small jury of 3, which this year consists of the festival directors of San Sebastián, Viennale and SXSW in Austin. Together with Duffner, Nadia Dresti also started »Match Me!«, an initiative which gives three upcoming Swiss producers the chance to get in touch with professionals and the press during informal lunches in the course of three days. »Alliance for Development« actively encourages the development of film projects in Germany, France, Italy and Switzerland. Four projects have been selected among the recipients of current bilateral development funding from MiBACT, the FFA and CNC. This year the CNC will have to take a break though because of internal changes. Thibaut Bracq is the project manager. And finally there's the »Industry Academy«, a favorite of Dresti. This platform offers an intensive workshop for young professionals working in international sales, marketing, distribution (including digital platforms), exhibition and programming (festivals, film clubs and film archives).

EINFLUSSREICH
Nadia Dresti organisiert die Aktivitäten von Locarno Pro

› INFLUENTIAL
Nadia Dresti is holding the reigns of the activities of Locarno Pro

FOTO LOCARNO FESTIVAL

MARCO SOLARI
geboren 1944, war viele Jahre Tourismusdirektor des Kantons Tessin, Delegierter der Schweizer Regierung , Verwaltungsdelegierter des Grossverteilers Migros und stellvertretender Vorstandschef der Ringier AG. Seit 2000 ist er operativer Präsident des Locarno Festival.

› Born in 1944, Marco Solari headed the Ticino Tourist Authority for many years and was a delegate of the Swiss Federal Council. Furthermore he acted as managing director of the Federation of Co-operatives Migros, resigning from this appointment in order to take over the role of vice-president in the general management of Ringier, one of the major Swiss editorial groups, also active on an international level. In 2000 he has been appointed President of the Locarno Festival.

MARCO SOLARI

»Ein Festival mit Identität«

In den letzten 18 Jahren hat Marco Solari als Präsident sicher gestellt, dass das Locarno Festival eine wahre Erfolgsgeschichte schreiben konnte. **»A festival with its own identity«**. For the last 18 years president Marco Solari made sure that the Locarno Festival was able to write a true success story.

FOTOS LOCARNO FESTIVAL / LUCA DIEGUEZ / MASSIMO PEDRAZZINI

»Künstlerische Direktoren haben alle eine Halbwertszeit.«

Warum ist das Modell Locarno das Ihrer Ansicht nach Richtige?
Ich bin der Überzeugung, dass man künstlerische Ambitionen und finanzielle Rigorosität nicht in einer Person vereinen kann. Das wäre eine »contradictio in terminis«. Die Ambitionen des künstlerischen Direktors sind gut, aber man muss ihnen gleichzeitig Zügel anlegen. Das Modell Locarno sieht vor, dass der künstlerische Direktor zu 99,5 Prozent volle Autonomie im Inhaltlichen genießt und der COO wiederum ebenfalls zu 99,5 Prozent operative und finanzielle Autonomie innehat. Der Artistic Director hat somit keine Befugnis, operativ zu werden, der operative Leiter hat kein Recht auf Inhalte. Die 0,5 Prozent auf der einen wie der anderen Seite sind dem Präsidenten reserviert... Nicht mehr. Und nicht weniger.

Ihr Modell hat wohl überzeugt...
Ich habe Berlin vor Monaten über unser Modell informiert. Da anscheinend nichts geschah, habe ich zunächst aufgeatmet, weil ich dachte, dass mir Carlo dann noch ein, zwei Jahre erhalten bleibt da unser »Projekt Locarno« in dieser Form, also zusammen mit Carlo, noch nicht zu Ende war. Doch wenige Wochen vor der Wahl habe ich erfahren, dass Berlin das Modell Locarno adaptiert. Da wusste ich: Wenn sie clever sind, nehmen sie mir Carlo weg. Und selbstverständlich war man in Berlin intelligent....

Was macht das nun mit Locarno?
Ich tröste mich mit dem chinesischen Sprichwort : jede Krise beinhaltet eine Chance. Es mag vielleicht erstaunen, aber ich sage es klar: Es ist eine enorme Chance für Carlo, für die Berlinale und vielleicht auch für Locarno. Wahrscheinlich ein dreimaliges Win-Win-Win.

Warum?
Weil künstlerische Direktoren alle eine Halbwertszeit haben, die abläuft. Einige vielleicht ein paar Jahre mehr als andere.

EN › What makes the »Model Locarno« the right one?
I am convinced that artistic ambition and financial rigorosity can not be combined in a single person. That would be a »contradictio in terminis«. The ambitions of an artistic director are a good thing, but at the same time they have to be reigned in. The model Locarno stipulates that the artistic director has 99,5 percent full autonomy in all things content, while the COO has 99,5 percent full autonomy in all things operational and financial. That means the artistic director has no authority in getting involved operationally, the operative director has no say in questions concerning content. 0,5 percent on both sides are reserved for the president. Not more. And no less.

You model seems to be making the rounds...
I informed Berlin a few months ago about our model. When nothing happened at first I breathed a sigh of relief because I thought I would be able to keep Carlo for one or two more years. I felt that our common »Project Locarno« with him at the helm artistically wasn't finished yet. A few weeks before the election I was informed that Berlin was adopting the Model Locarno. That's when I knew: If they are clever, they will take Carlo away from me. And of course they were clever in Berlin.

What will happen with Locarno?
I find consolation in a Chinese proverb: Every crisis is an opportunity. You may be surprised, but let me state as clearly as possible: It's a big chance for Carlo, a big chance for the Berlinale, and a big chance maybe for Locarno. It's probably a win win win situation.

Why?
Because all artistic directors have a half life, their clock is always ticking. Some can make it a few years longer than other. There are two kinds of artistic directors.

»The clock of every artistic director is ticking.«

There are the ones that have a lot of experience, they bring an excellent network with them. This kind of director uses his contacts to pull the strings which usually works well for maybe three or four years. Or you have a younger, less experienced artistic director who has energy to spare but maybe isn't connected all that well yet. He has to build his network. But even such a young artistic director, and I count Carlo among them who was working already nine years for Locarno, before he became the artistic director for six years, has a half life, and his time is running out eventually. For Carlo that could have been now, and that's how it came to be, or next year or maybe, at the very latest, in two years. A festival has to renew itself constantly.

Does the same thing apply to you?
The only one who has a right to get older - but not too old, mind you! - is the president...

Still you are confronted with a very special situation now.
Locarno is an internationally renowned festival, of course. We have our identity, our history. Festivals don't grow just because they have money to spare. If that was the case, all the world would only be talking about the festivals in the Arabian world. Festivals have to grow organically, they have to tell a story. It's an expansion made possible by crisis, setbacks, frustrations, restarts, crashes. A festival has to be able to surprise. If you don't surprise anymore, you're done. I think that also holds true for the world of media as well. The time of a festival director is over someday. The best of all situations sees the artistic director being promoted. Locarno is a festival full of tradition. The Berlinale is a world festival. If Locarno is providing the new director of the Berlinale, to put it a little cheeky, then we can be proud. Very proud, I'll say.

Can you go into the tradition of Locarno a little more?
Locarno was founded after World War II in the Italian part of Switzerland. The neighboring countries were defeated morally and materially after the disastrous

Man kann zwei Arten von künstlerischen Leitern ausmachen. Entweder ist es einer, der enorm viel Erfahrung und ein gutes Beziehungsnetz mitbringt. Diese Art von Direktor setzt dann seine Kontakte ein, womit er vielleicht drei oder vier Jahre gut fährt. Oder man hat einen jüngeren künstlerischen Direktor, der voller Tatendrang ist, der dieses Beziehungsnetz vielleicht noch nicht hat, sich dieses erst aufbauen muss. Auch bei einem jungen Direktor wie Carlo – er war neun Jahre als Mitarbeiter bei mir, dann sechs Jahre künstlerischer Leiter – geht die Zeit zu Ende. Es hätte jetzt sein können, wie es gekommen ist, nächstes Jahr, aber allerspätestens übernächstes Jahr. Ein Festival muss sich erneuern.

Das gilt auch für Ihre Person?
Der einzige, der ein Recht hat älter – aber nicht zu alt – zu werden, ist der Präsident…

Gleichwohl sind Sie mit einer besonderen Situation konfrontiert.
Locarno ist natürlich ein international bekanntes Festival. Wir haben unsere Identität, unsere Geschichte. Festivals werden nicht groß, nur weil sie Geld haben. Sonst hätten uns längst alle arabischen Festivals in die Ecke gestellt. Festivals wachsen organisch, sie haben eine Geschichte. Es ist ein Wachsen mit Krisen, mit Rückschlägen, mit Frustrationen, mit Neubeginn, mit Abstürzen. Ein Festival muss immer überraschen können. Wenn es nicht mehr überrascht, geht es nicht mehr. Das gilt im Übrigen auch für die Welt der Medien. Und die Zeit eines Festivaldirektors ist irgendwann vorbei. Die beste aller Situationen ist, wenn der künstlerische Leiter befördert wird. Locarno ist ein Festival mit Tradition. Die Berlinale ist Weltfestival. Und wenn jetzt Locarno den Berlinale-Direktor »stellt«, können wir, um es etwas flapsig zu formulieren, doch stolz, sehr stolz, sein!

Können Sie Locarnos Tradition näher erläutern?
Locarno entstand nach dem Krieg in der italienischen Schweiz. Die Nachbarländer lagen nach den unseligen Konsequenzen des Faschismus und des Nationalsozialismus moralisch und materiell am Boden.

»Festivals werden nicht groß, nur weil sie Geld haben.«

Man sehnte sich nach Ruhe und Unbeschwertheit, aber auch nach Demokratie und Meinungsaustausch. Das Festival von Locarno entstand in den Köpfen großartiger Persönlichkeiten, anti-faschistischer Intellektueller, die das Medium Film allerdings nicht nur als Divertissement ansahen, sondern auch als ein Instrument, um Gesellschaften zu verändern, als Instrument für politisches Engagement. Das ist der Ursprung unseres Festival. Der erste Film in Locarno war *O sole mio* von Giacomo Gentilomo, der filmisch gesehen kein Meisterwerk ist, aber voller Symbolkraft steckt. Er zelebriert den Aufstand von Neapels Einwohnern 1943 gegenüber der deutschen Okkupation und ist als Hymne an die Freiheit zu sehen! Das gilt auch als Symbol für das Locarno Festival.

Welches Verhältnis haben die Deutschen zu Locarno?
Das Interesse am Festival mag mit der Personalie um Carlo rasant gestiegen sein. Aber neben dem politischen Samen, der hier sehr gut aufgeht, als Leuchtturm der Freiheit, war Locarno auch so immer schon sehr stark im Kopf der Deutschen verankert. Das hat einen geschichtlichen Hintergrund: In Locarno fand 1925 die zweite Konferenz statt, bei der Deutschland nach der Demütigung der Versailler Verträge als gleicher Partner an den Tisch gebeten wurde (nach Rapallo 1922). Locarno ging so als Friedensstadt in die Geschichtsbücher ein. Zudem spielt auch der Monte Verità in Ascona, nur wenige Kilometer von Locarno, eine bedeutende Rolle: Dieser Ort war in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ein bekannter Treffpunkt von auch vielen deutschen Lebensreformern, Pazifisten, Künstlern, Schriftstellern sowie Anhängern unterschiedlicher alternativer Bewegungen. Hier wurde die Kultur Mitteleuropas wieder zum Erblühen gebracht, die das Festival in Locarno später aufgegriffen hat. Also hat Deutschland immer schon ein privilegiertes Verhältnis zu

consequences of Fascism and National Socialism. People longed for peace and quiet and lightheartedness, but also for democracy and pluralism. The festival of Locarno was the brainchild of a group of great minds, anti-fascist intellectuals, who didn't see the medium film as just a divertisement, but also as an instrument to change society, as an instrument of political action. That's the origin of our festival. The very first film shown in Locarno was *O sole mio* by Giacomo Gentilomo, not a masterpice but full of symbolism. It celebrates the uprising if the citizens of Napoli against the German occupation in 1943 and was meant as a hymn to freedom! This is also a symbol for the Locarno Festival.

Which relationship does Germany have with Locarno?
The interest for the festival may have spiked in recent days with the news about Carlo. But aside from the political seed,

»Festivals don't grow just because they have money to spare.«

which blossoms very well in Locarno, as a beacon of feeedom, Locarno has been on Germany's mind for quite a long time. That also comes from a historical background: Locarno was the location of the second conference in 1925, in which Germany was asked to take part of after the humiliation of Versailles (the first being Rapallo in 1922). Locarno is seen as a town of peace in the history books. And the Monte Verità in Ascona, just a few miles away from Locarno, also plays an important role. This place was a well known meeting point in the beginning of the 20th century for many German life reformers, pacifists, artists, writers and followers of different alternative movements. It marked the rebirth of the culture of Middle Europe, something the festival in Locarno picked up later. In that way Germany always has had a privileged relationship to Locarno and Ascona which still can be seen as the balcony of Middle Europe.

What made you want to be president of the festival?
That has a lot to do with my personal history. I was born a child of Ticino in Bern. I always had a nostalgia for the south. After my matura in Bern I studied social science at the University of Geneva, to soak up the French mentality of Switzerland in addition to the German and Italian mentalities I already knew. I worked

MIT VIEL STIL
Zum 70. Jubiläum erhielt das Festival den Palacinema

› LOT OF STYLE
For the 70th edition the Locarno Festival was able to move into the Palacinema

RAINER WERNER FASSBINDER WIM WENDERS
WERNER HERZOG TOM TYKWER CHRIS KRAUS
PETER JACKSON JOHN WATERS DORIS DÖRRIE
CAROLINE LINK DETLEV BUCK WES CRAVEN
AKI KAURISMÄKI MAREN ADE JIM JARMUSCH
ROBERTO BENIGNI JOHN CASSAVETES
SÖNKE WORTMANN SUSANNE BIER EMILY ATEF
PAUL SCHRADER BRIAN DE PALMA MIKE LEIGH
DOMINIK GRAF TONY GATLIF SAM FULLER
ALLISON ANDERS CATHERINE BREILLAT

52. internationale

52nd hof international film festival

hofer filmtage

23 - 28 October 2018

Since 1967 – that's where talent starts!

HOME OF FILMS

Submit your film here
www.hofer-filmtage.com

COSTA-GAVRAS CHRISTOPH SCHLINGENSIEF
JOHN CARPENTER CHRISTIAN PETZOLD
JOHN SAYLES AMOS GITAI AMOS KOLLEK
HANS-CHRISTIAN SCHMID ERAN RIKLIS
ALBERT MAYSLES ANNE ZOHRA BERRACHED
BURHAN QURBANI JAN ZABEIL CLARA LAW
THOMAS STUBER URSZULA ANTONIAK
ALEXANDER KLUGE DAVID CRONENBERG
ROGER CORMAN GEORGE A. ROMERO

»Hier liegt immer etwas Anarchisches in der Luft.«

Locarno und Ascona, das immer noch als Balkon von Mitteleuropa bezeichnet werden kann.

Was hat Sie das Präsidentenamt im Jahr 2000 annehmen lassen?
Da steckt sehr viel meine persönliche Geschichte dahinter. Ich wurde als Tessiner in Bern geboren und hatte immer großes Heimweh nach dem Süden. Nach meiner Matura in Bern habe ich in Genf studiert, damit ich neben der deutschen und der italienischen auch die französische Mentalität der Schweiz in mich aufnehmen konnte. Dann arbeitete ich 20 Jahre als Tourismusdirektor des Kantons Tessin. Das Tessin, Ticino, war eine sehr periphere Region, eine vergessene Region. Es steckte voller Minderwertigkeitskomplexe. Es war 300 Jahre lang ein Ort, der von der Deutsch-Schweiz kolonisiert war. Als Napoleon 1798 die Eidgenossenschaft eroberte, befreite er gleichzeitig das Tessin, so dass es ein eigenständiger Kanton werden konnte. Ich bin in die Entwicklung des Tessin immer sehr stark involviert gewesen. Ende der Achtzigerjahre hat mich die Schweizer Regierung mit der Vorbereitung und Durchführung der Jubiläumsfeier 700 Jahre Eidgenossenschaft im Jahr 1991 betraut, die wir im Tessin in Bellinzona beginnen ließen. Anschließend war ich fast zwölf Jahre in Zürich in der Wirtschaft tätig, u. a. als Delegierter der Verwaltung des Migros Grossverteilerkolosses und stellvertretender Konzernchef der Ringier AG, die heute in Deutschland »Cicero« editieren. Dann kam die Tessiner Regierung und bot mir das Filmfestival an. Ich hatte kurz die Illusion, dass ich diesen Posten neben meinem Job als stellvertretenden Konzernchef machen könnte. Das war unmöglich. Somit folgte ich wieder dem Ruf ins Tessin, wo auch meine Familie lebte, dieses Mal für fast Gottes Lohn. Ich nahm die Herausforderung an, denn das Festival stand zum damaligen Zeitpunkt nicht gut da.

Was fanden Sie denn vor?
Das Festival war nicht nur hoch verschuldet, es steckte auch in einer künstlerischen Krise, weil der damalige künstlerische Direktor Marco Müller entschieden hatte wegzugehen und sich von seinem Entscheid nicht abbringen ließ. Im Operativen war es für mich allerdings eine ideale Situation, weil ich gegenüber dem Kanton, aber auch gegenüber der Eidgenossenschaft klare Bedingungen stellen konnte. Ich sagte, dass ich das Festival gerne übernehme, meine langjährige Expertise einfließen lasse und alles dafür tue, um es zu einer erfolgreichen Veranstaltung zu machen - aber eben nur zu meinen Bedingungen. Diesbezüglich bin ich rigoros gewesen: Ich forderte totalen Schuldennachlass, operative Freiheit und finanzielle Zusicherung. Das hat man mir auch gewährt. Zusätzlich habe ich versprochen, neben den staatlichen Unterstützungen auch private Sponsoren zu finden. Das habe ich bereits bei der 700-Jahr-Feier erfolgreich getan. Heute liegt unser Budget bei 13 Mio. Schweizer Franken, von denen fünf Mio. Franken aus der Privatwirtschaft kommen. Dieser Betrag ist enorm und kann auch nur dann erfolgen, wenn man absolute künstlerische und operative Qualität bieten kann.

Gilt das Tessin nicht als konservativ?
Das Tessin ist ein katholischer Kanton. Er ist aber nicht konservativ. Natürlich müssen wir auch immer gegen die Versuchung kämpfen, sich geistig zu isolieren. Vergessen wir aber nicht , dass das Tessin ein Kanton ist, in welchem die Freiheit über allem steht. Wir hatten hier 1830 die erste liberale Verfassung in Europa. Das ist den Tessinern geblieben. Hier liegt immer etwas Aufmüpfiges, Anarchisches in der Luft. Das gibt mir die Möglichkeit, diese Freiheit auch zu leben. Natürlich haben katholische Kreise eine andere Auffassung von Kultur als Freisinnige oder Liberale. Die Definition von Thomas Mann ist faszinierend: »die Einbindung des nächtlich Ungeheuren in die Welt der Rationalität«. Ich bin selbstverständlich bescheidener in meiner Definition. Für mich ist Kultur die Freiheit, sich auszudrücken und sich zu entwickeln im Dialektischen, in der Konfrontation, im Dialog. Im katholischen Bewusstsein gehört zur Kultur unbedingt auch Erziehung, Wir glauben auch an Werte, an die fundamentalen Menschenrechte. Wir operieren aber im Geist der Freiheit. Das heißt nicht, dass wir auf Provokationen verzichten, sofern sie für die Konfrontation nützlich sein können. Da gibt es manchmal dann auch Funken, wenn der künstlerische Leiter wieder mal einen Film präsentiert, in dem alles Mögliche geschieht. Ein Festival darf die Provokation zwar nicht suchen, muss aber auch keine Angst davor haben.

Zurück zu Ihren Anfängen als Präsident: Wie haben Sie das Ruder herumgerissen?
Ich habe zunächst eine neue Equipe aufgestellt, die ausschließlich aus Frauen bestand. Ich weiß, was Frauen für eine Power haben, ich weiß, wenn Frauen sich etwas in den Kopf gesetzt haben, wie sie es durchsetzen, und ich weiß auch, dass Frauen diese gockelartigen Reflexe der Männer in einer Organisation nicht haben. Damit bin ich sehr gut gefahren und das Festival wurde größer und größer.

Was sind die Spielregeln den künstlerischen Direktor betreffend?
Die Kernfigur eines Festivals ist nicht der Präsident, sie ist und bleibt der künstlerische Direktor. Ich sage das auch immer wieder meinem COO: Du bist »nur« der Ein-Stern-General. Der künstlerische Leiter ist der Zwei-Sterne-General, wie De Gaulle es war, der den Krieg führt, »La logistique suivra!« - Die Logistik kommt hinterher - sagte er klar. Alle (sagen wir fast alle) bisherigen künstlerischen Direktoren von Locarno haben das Festival weitergeführt. Sie sahen das Locarno Festival auch immer als ein Spiegel der verschiedenen Gesellschaften in der Welt. Locarno hat aber nicht nur Spiegelfunktion sondern darf ruhig auch etwas ehrgeiziger sein und versuchen die Gesellschaft mitzugestalten - selbstverständlich immer auf freiheitlicher Basis .

Wo steht hier der Präsident?
Die Rolle des Präsidenten ist bedeutender als man oft denkt. Er hat nicht nur repräsentative Pflichten. Es ist gut, dass der Präsident meist eine berufliche Karriere hinter und nicht vor sich hat. Der Präsident muss finanziell unabhängig sein, darf weder geldgierig noch machthungrig sein. Er ist wirklich frei, wenn er niemandem mehr gefallen muss. Neben der fi-

for 20 years as the head of the Ticino Tourist Authority. At the time Ticino was a quite peripheral region, a forgotten region. It was full of minority complexes. For 300 years it had been a place that had been colonised by the German part of Switzerland. When Napoleon conquered the Swiss Confederation, he also freed Ticino so it could become a sovereign canton. The evolution of Ticino has always been close to my heart. In 1988 I was appointed by the Swiss Federal Council as responsible delegate of the official celebrations for the 700 years anniversary of Switzerland in 1991, which we started in Bellinzona in Ticino. Following that I worked as managing director of the Federation of Co-operatives Migros and as vice-president in the general management of Ringier. Then the Ticino council knocked on my door and offered me the film festival. For a little while I had illusory hopes I would be able to do that while still holding my other position. But that was impossible. So I returned to Ticino full time where also my family resided, this time almost for charity's sake. I took on the challenge because the festival was in bad shape at the time.

What did you find?
The festival wasn't only in debt up to the ears, it was also confronting an artistic crisis because Marco Müller, the artistic director at the time, had made up his mind to leave the festival and couldn't be persuaded to stay. From an operative standpoint it was an ideal situation for me, because I could play hardball with the canton as well as the confederation. I told them I would happily take over the festival, bring my longtime experience to the job and do everything to turn the festival into a success story - but only under my conditions. I was adament. I demanded total deletion of the debts, complete operative control and financial security. I was granted all of that. I also promised to find private sponsors to balance the federal financial support. I already had done that for the 700 years anniversary, it was a resounding success. Today we have a budget of 13 million Swiss francs; 5 million of those come from the private sector. That's quite a remarkable sum and only possible if you can offer absolute artistic and operative quality.

Isn't Ticino a rather conservative part of Switzerland?
Ticino is a catholic canton. But it's not conservative. Of course we have to fight the temptation of mental isolation. But let's not forget that Ticino is a canton in which freedom means more than anything else. In 1830 we had the first liberal constitution in Europe. That has stayed with the people of Ticino. There's always something insubordinate, anarchic in the air. Which gives me the opportunity to really live that freedom. Of course catholic circles have a different understanding of culture than free thinkers or liberals. Thomas Mann talked about the inclusion of the nightly tremendousness in the world of rationality. I'm a little more humble in my definition. To me art is the freedom to express yourself and evolve in the dialectical, in confrontation, in dialogue. For the catholic

»There's always something anarchic in the air.«

»Wenn wir stillstehen, kullern wir zurück.«

nanziellen Sicherung des Festivals hat der Präsident die nicht unwichtige Aufgabe, dem künstlerischen Direktor politische Firewalls zu bauen. Das habe ich auch Carlo mit auf den Weg gegeben. Als künstlerischer Direktor muss man unbedingt die Finger raushalten aus der Politik. Ein künstlerischer Leiter macht über sein Filmprogramm Politik genug. Aber er darf sich nicht in Ränkespiele, auf Wertungen einlassen. Politisch zu intervenieren, ist Aufgabe des Präsidenten.

Wo wollen Sie Locarno künftig hinführen?
Die Strategie lautet: Locarno soll «too big to fail« sein. Aber ich komme mir manchmal wie ein Vater vor, der seinen 17-jährigen Sohn in den Hosen sieht, die er als Zwölfjähriger trug. Locarno ist nicht Berlin. Berlin hat eine unermessliche Infrastruktur. Locarno ist ein ehemaliges Fischer- und Handelsdörfchen und hat Grenzen. Ich habe zusammen mit den verschiedenen Teams alles getan, um dieses Festival wachsen zu lassen. Wohin können wir es noch führen? Wir brauchen in Locarno mehr Hotelzimmer, mehr Kinos... Vielleicht wachsen 2021, durch den neuen Tunnel der entsteht, Locarno und Lugano auch mehr zusammen. Es soll dann auch eine U-Bahn geben, die nur 20 Minuten von einer Stadt in die andere braucht. Allerdings wird der Mentalitätsunterschied zwischen den Einwohnern der beiden Städten es nicht einfach machen.
Doch Festivals sind wie wirtschaftliche Unternehmen. Wir müssen weiter wachsen. Wir operieren allerdings auf der schiefen Ebene. Wenn wir stillstehen, kullern wir zurück. Das darf nicht sein, das wird nicht sein. Wie die Berlinale wollen wir auch in zehn Jahren unter den acht, neun größten Weltfestivals sein. Das ist unser Ehrgeiz, das ist unser Ziel.

BARBARA SCHUSTER, THOMAS SCHULTZE

consciousness culture always has something to do with education. We also believe in values, in fundamental human rights. But we operate in the spirit of freedom. That doesn't mean that we relinquish provocation as long as it is useful for confrontation. Sometimes there are sparks when an artistic director presents a film in which all kinds of things happen. A festival should not ask for provocation, but at the same time it does not need to shy away from it.

Back to the festival: How did you manage to change tack?
The first thing I did was elect an equipe that was composed of women exclusively. I know that women are extraordinary forceful. I know that when they set their minds to something they will not rest until they have asserted themselves. I also know that women don't suffer the same rooster like reflexes in organisations that men are prone to. It was the right decision, and the festival got bigger and bigger.

What are the rules of the game for the artistic director?
The most important person of the festival is not the president, it is and will always remain the artistic director. That's what I keep telling my COO. You are »only« the one star general. The artistic director is the two star general, in the sense of De Gaulle, the one who wages the war. »La logistique suivra« - the locistics come second. All the artistic directors, or let's say, almost all the artist directors of Locarno have taken the festival a step further. They saw the Locarno Festival as a mirror of the different societies in the world. But Locarno should not only be a mirror. It can be a little more ambitious and try to help shape society, of course always on a liberal basis.

How does the president come into play?
The role of the president is more prominent than you might think. He's not only

»If we stand still, we will roll back.«

there to represent. It's helpful that the president usually already has a professional career behind him. The president has to be financially independent. He must not be greedy for money or hungry for power. He is only really free if there is no one he has to please. The president is responsible for financial security, and he has the considerable task to build political firewalls for the artistic director. That's what I kept telling Carlo. As the artistic director you have to keep your fingers out of politics. An artistic director is political enough in the way he chooses his films. But he should not get involved in intrigue or judgments. Political intervention is part of the role of the president.

Where do you want to take Locarno in the future?
The strategy is simple: I want Locarno to be too big to fail. Sometime I feel like a father who sees his 17 year old son in the trousers he used to wear as a twelve year old. Locarno is not Berlin. Berlin has a boundless infrastructure. Locarno used to be a fishing and trading village. It has its limits. With all the different teams I have done everything to make the festival grow. Where can we take it from here? We need more hotel rooms in Locarno, more cinemas... Maybe Locarno and Lugano grow closer together once the new tunnel opens in 2021. Apparently there will be an underground train connecting both towns. The difference in mentality of the inhabitants of both towns will not make it easy, though. But festivals are commercial enterprises. We have to keep growing. We are operating on a crooked level, though. If we stand still, we will roll back. We can not allow that. And we will not allow that. Just like the Berlinale we want to be among the eight or nine biggest world festivals in ten years time. That's our ambition. And that's our goal.

BARBARA SCHUSTER, THOMAS SCHULTZE

The Locarno Festival in Numbers

TAGE/ DAYS
11

SPIELSTÄTTEN / SCREENING LOCATIONS
13

GEGRÜNDET /FOUNDED
1946

VON /BY
Giuseppe Padlina, Camillo Beretta, Riccardo Bolla and André Mondini

MARCO SOLARI
Präsident
President

CARLO CHATRIAN
Künstlerischer Leiter
Artistic director

RAPHAËL BRUNSCHWIG
Operativer Leiter
Chief Operating Officer

DATUM / DATE OF EVENT
1. – 11.08.18

BUDGET
13 Mio.
CHF

EINGEREICHTE LANGFILME / SUBMITTED FEATURE FILMS
1156

EINGEREICHTE KURZFILME / SUBMITTED SHORT FILMS
2568

93 Weltpremieren
world premieres

15 Internationale Premieren
international premieres

ANZAHL DER MITARBEITER / NUMBER OF EMPLOYEES

20
GANZJÄHRIG
THE WHOLE YEAR

800
ZUM FILMFEST
DURING THE FEST

SOCIAL MEDIA – #LOCARNO70

27.432.921
reach

98.474.184
impressions

WEBSITE
196.547
unique users
in 2017

PARDOLIVE TV
154.000
visits
in 2017

Hauptpreise und Wert / main prizes/prize money

PIAZZA GRANDE

Prix du Public UBS
30.000 CHF

Swatch First Feature Award
15.000 CHF

CONCORSO INTERNAZIONALE

Pardo d'onore (Golden Leopard)
90.000 CHF

Premio speciale della giuria (Special Jury Prize)
30.000 CHF

Pardo per la miglior regia (Best Direction)
20.000 CHF

CONCORSO CINEASTI DEL PRESENTE

Pardo d'oro Cineasti del presente
40.000 CHF

Premio speciale della giuria CINÉ+ Cineasti (Jury Prize)
25.000 CHF

Pardo per la miglior regia
20.000 CHF

Premio miglior regista emergente – Città e regione di Locarno
20.000 CHF

ANZAHL DER PREISE
NUMBER OF PRICES
20

»Das Publikum ernst nehmen«

In 25 Jahren hat Festivalleiter Torsten Neumann aus dem Filmfest Oldenburg ein »deutsches Sundance« gemacht. Gefälliges Programmieren hält er für fatal. **»You have to take your audience seriously«** In the past 25 years festival director Torsten Neumann has established the Oldenburg Filmfestival as the »German Sundance« by avoiding to be opportunistic or compliant in his choice of films.

Das deutsche Sundance wird Oldenburg genannt und zu den »Top 25 Coolest Filmfestivals in the World« gezählt: Wie hat sich das Internationale Filmfest Oldenburg diese Titel verdient?
Ich glaube, dass wir international einfach einen sehr guten Ruf haben. Die Art und Weise, wie wir unser Programm machen, ist sehr angesehen. Vielleicht ist das für ein relativ kleines, konzentriertes Festival leichter, wenn man nur 50 Featurefilme programmieren muss und nicht 400. Dabei gelingt es besser, ein Profil zu erstellen, Kontinuität zu zeigen und eine Programmauswahl zu treffen, die hoffentlich von wenig anderem als der Qualität der Filme geprägt ist.

Oldenburg feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum - wie hat sich das Festival in den Jahren seit 1994 verändert?
Es ist natürlich größer geworden, aber nicht was den Umfang betrifft: Wir laufen immer fünf Tage und haben in etwa dieselbe Anzahl an Filmen programmiert. Sehr viel mehr kann man an einem Ort wie Oldenburg auch nicht tun, wir sind ein Publikumsfestival und wollen, dass genug Zuschauer in den Kinos sitzen. Die Konzentration auf wenige Tage erzeugt dann die wahrnehmbare Festivalatmosphäre in der Stadt. Mit der gestiegenen Wertschätzung ist das Festival kolossal gewachsen im Bezug auf die ganzjährige Arbeit, wie wir über das Jahr agieren und auftreten. Da hat sich viel verändert.

Was zeichnet dieses Festival aus?
Wir haben uns den Ruf erarbeitet, eines der wenigen Festivals zu sein, die sich noch trauen, eigene Entdeckungen zu machen. Wir zählen nicht zu den vielen Filmfesten, die sich nur auf A-Festival-erprobte Filme konzentrieren, die dann auf etlichen kleineren Festivals weiter programmiert werden und damit die künstlerische Vielfalt des unabhängigen Kinos weiter eingrenzen. Da hat sich längst eine zweite Mainstream-Ebene entwickelt, die Arthouse heißt. Natürlich kann man sich fragen, ob wir als Festival groß genug sind, um diesem Kino den Schub geben zu können, den es braucht - aber das entwickelt sich. Wir haben ein ganz ordentliche internationale Berichterstattung. Dann kann man das machen.

TORSTEN NEUMANN
ist Mitbegründer und seit Anbeginn künstlerischer und kaufmännischer Leiter des Internationalen Filmfest Oldenburg, das vom 12. bis 16. September zum 25. Mal stattfindet.

› Torsten Neumann is co-founder and since its beginning artistic and financial director of the International Filmfestival Oldenburg which takes place for the 25th time from September, 12 to 16.

EN › Oldenburg is called the »German Sundance« and is ranked among the »Top 25 Coolest Filmfestivals in the World«. What did you do to deserve these honors?
I just think that we have a very good reputation internationally. People like the way we programme the festival. Maybe it's easier for a relatively small, concentrated festival when you only have to programme 50 movies and not 400. That helps to establish a profile, show continuity and make programming choices which hopefully are shaped by not much more than the quality of the films chosen.

This year marks the 25th anniversary of the festival. How has the festival changed since 1994?
It has gotten bigger, of course, but without really changing its extent. The festival always runs for five days and we have always screened roughly the same number of films. There's not much more that is possible in a place like Oldenburg. We are an audience film festival and we want the films to play in front of packed

FOTOS JOACHIM GERN / INTERNATIONALES FILMFEST OLDENBURG

REGIELEGENDE
Philippe de Broca, ein großer, von manchen unterschätzter Regisseur, in Oldenburg

› LEGENDARY DIRECTOR
Tribute to Philippe de Broca, a great and underrated film director

Gibt es Präsentationen in den letzten Jahren, auf die Sie besonders stolz sind?
Ich schaue immer gerne auf unsere Retrospektiven und Tributes. Ich finde, dass ist eine Visitenkarte für ein Festival. Leider gibt es nicht mehr so viele Festivals, die sich diese Mühe noch machen. In Oldenburg zeichnet sich immer wieder in diesen Sonderreihen unsere Vorliebe für filmische Außenseiter ab. Es gab Retrospektiven, von denen Branche und Medien überrascht waren, und bei denen es Filmemacher zu entdecken gab, die mit ihrem Gesamtwerk nicht so stark im Bewusstsein existierten, wie etwa Radley Metzger, Philippe Mora, oder Philippe de Broca, der viel zu sehr als Unterhaltungsregisseur gesehen wurde. Für das Festivalgefüge hat sich das immer als äußerst positiv erwiesen, denn für junge Filmemacher ist sehr spannend, mit Leuten zusammen zu kommen, die einen Teil Filmgeschichte verkörpern und mit viel Anekdoten und Erfahrungen eine Aura vom großem Kino ins Festival bringen.

Oldenburg steht für den Independent-Film. Können Sie da aus dem Vollen schöpfen oder steht auch das Independentkino unter dem Druck der digitalen Medien?
Es gibt Jahre, in denen man denkt, dass das Geschichtenerzählen stagniert, und dann gibt es wieder Überraschendes zu entdecken. In diesen Wellenbewegungen können wir uns am besten definieren. Wir haben unseren Schwerpunkt auf amerikanisches Independentkino gelegt. Deswegen bin ich auch oft in Los Angeles, weil wir hier ein tolles Netzwerk an Filmemachern haben. Das europäische Kino scheint stärker dem Konventionellen verhaftet und löst sich schwer aus Mustern, sowohl im Produktionsprozess wie in der Auswertung. Als kleines Underdog-Festival konnten wir in in USA ein besseres Netzwerk aufbauen. Trotzdem habe ich in diesem Jahr bisher das Gefühl, dass mehr spannendes Independentkino aus anderen Teilen der Welt kommt.

Wie steht es um den deutschen Independentfilm? Und welche Rolle spielt er in Oldenburg?
Das ist eine schwierige Frage in der Definition. Den deutschen unabhängigen Film gibt es ja so gesehen nicht, schließlich sind die meisten Förderungen mit Fernsehsendern verbunden. Ich glaube schon, dass das deutsche unabhängige Kino ein paar Schritte zulegen könnte. Viele Filme bleiben im deutschen Markt verhaftet, oder wollen vielleicht auch niemand woanders gefallen. Wenn wir die letzten Jahre so durchgehen, gibt es nicht viel, das international Furore gemacht hat.

Wie wichtig sind deutsche und internationale Premieren für Ihr Festival? Und wie einfach ist es, sie nach Oldenburg zu holen?
Einfach ist das nie. Es gibt immer große Konkurrenz. Wir haben uns auch einen Termin ausgesucht, der durchaus heiß umkämpft ist. Aber es funktioniert immer wieder. Bei den großen Festivals, ob Toronto, Venedig oder San Sebastian, überwiegen immer stärker filmpolitische Entscheidungen. Ein Film, den ein Weltvertrieb einbringt, ist immer im Vorteil gegenüber einem nicht in der Branche eingebundenen Film. Man kann also immer wieder etwas entdecken. Letztes Jahr haben wir *Familiye* als Eröffnungsfilm ausgewählt, den zwei junge kurdische Filmemacher aus Berlin komplett ohne Anbindung an die Filmbranche gedreht haben und der eine Energie hatte, wie ich sie im deutschen Kino lange nicht gesehen habe. Aber auch international gibt es Filme zu entdecken, deren Qualität vielen Filmen aus den Wettbewerben der großen A-Festivals in nichts nachsteht. Andererseits verschließen wir uns nicht dem Programm der großen Festivals – wir liegen terminlich kurz nach Venedig, und können Filme von dort oder aus Toronto auch noch in Oldenburg präsentieren. Premieren sind wichtig, ganz klar. Wir wollen ja wahrgenommen werden, und uns auch international positionieren. Trotzdem dürfen Premieren nicht alles sein, das wäre absurd.

Mit welchen Festivals steht Oldenburg in Konkurrenz?
Zürich versucht mehr und mehr die Premiere auf den deutschsprachigen Raum auszudehnen, was ein bisschen absurd ist. Es gibt nur eine Weltpremiere, eine internationale und eine territoriale Premiere, in dem Fall also eine Schweiz-Premiere. Alles andere ist Eitelkeit. Das gilt auch für Europapremieren, die im Festivalcircuit im Grunde wenig bedeuten. Natürlich gibt es Konkurrenz, und oft bestimmt der deutsche Verleih, dass Filme nach Zürich oder Hamburg gehen, weil man sich dort mehr direktes Feedback der Branche erhofft. Manchmal findet man als Festival aber auf den zweiten Blick den besseren Film, das bleibt in solchen Fällen unser Bonus.

Wie stark werden Sie überregional wahrgenommen?

»Wir trauen uns, eigene Entdeckungen zu machen.«

houses. The concentration on just a few days is a decisive factor to make the festival an event with a visceral atmosphere felt all over town. What has gotten considerably bigger is the workload. In order to maintain the growing appreciation of the festival we had to refocus how we act and present ourselves all through the year.

What makes the festival special?
We have a reputation of being one of the festivals that takes the risk of finding its own discoveries. We don't see ourselves as one of the festivals that just looks to films that have gotten the stamp of approval on prior A-festivals. You can find those in the programme of numerous festivals, thereby further limiting the artistic diversity of independent cinema. It's almost as if a second level of mainstream cinema has been established, only that it's called arthouse. Of course one is allowed to pose the question if the festival is big enough to give that kind of cinema the push it needs. Well, we are working on it! We have a very decent international media coverage, so we can go right ahead.

Are there presentations you are particularly proud of?
I always point to our retrospectives and tributes. I like to think of them as the calling card of the festival. Unfortunately there aren't many festivals left that go to the length of curating those. In Oldenburg we show our predilection for cinematic outsiders through these special sidebars. We did retrospectives which surprised the film community and the media. We championed filmmakers whose oeuvre wasn't really considered part of the filmhistoric consciousness, fimmakers like Radley Metzger, Philippe Mora or Philippe de Broca who was seen way too much as a mere director of light entertainment. It has been quite beneficial for the general structure of the festival because it's always fascinating for young filmmakers to get in touch with people who are part of film history. With their treasure troves of anecdotes and incredible experience they always bring an aura of big cinema to the festival.

Oldenburg is a steadfast champion of independent cinema. Is it as vital as it used to be or do you feel it's under fire in the age of digital media?
There are years when you get the impression that the art of storytelling is stagnating, but then you are surprised about the discoveries you can still make. We can define ourselves best in these wave motions. We have put our emphasis on American independent cinema. That's why I spend a lot of time in Los Angeles where we have an amazing network of filmmakers. European cinema seems to adhere more to the conventional and has a hard time disengaging itself from certain patterns, in terms of production as well as distribution. Being a small underdog festival we found it easier to build a network in the US. However, I have a sense that this year the really intriguing things in independent cinema are happening in other parts of the world.

»We have a reputation of taking risks finding our own discoveries.«

How do you rate independent cinema from Germany? Does it play a role in Oldenburg?
That's a difficult question because that really depends on your definition of independent cinema. German independent movies in that sense doesn't really exist, most fundings are dependent on the involvement of tv stations. I do believe that independent cinema in Germany could ratchet things up a few notches. A lot of those films are stuck to the German market or maybe are not interested to garner interest elsewhere. If you look at what was on offer in the last couple of years there wasn't much that made an impact internationally.

How important are German or international premieres in Oldenburg? Is it easy to bring them to your festival?
It's never easy. There's always competition, especially at the date we have picked for the festival. But sometimes it works. At the big festivals, say Toronto, Venice or San Sebastian, the selection is always shaped by filmpolitical decisions. If a film has world sales attached to it you always have advantage over a film that hasn't those kind of ties into the market. Which means there's still room for discoveries. Last year we picked *Familiye* as our opening night film, made by two young Kurdish filmmakers from Berlin completely without any attachment to the film industry. That movie had an energy I haven't seen in a long time in a German film. But even on the international stage it's always possible to make discoveries. You can still find gems that can match the quality of any movie from the competition of the A-festivals. At the same time we are not opposed to showing films that have had their premieres elsewhere. We start the festival right af-

UNTERSTÜTZER
Mit Schauspielerin Deborah Kara Unger und Christine Nickel (Audizentrum Oldenburg)

› SUPPORTERS
Actress Deborah Kara Unger and Christine Nickel (Audizentrum Oldenburg)

Wir haben eine gut funktionierende, informelle Kooperation mit dem Hollywood Reporter. Dort erscheinen Besprechungen zu Filmen, die wir in Oldenburg zeigen. Das ist mehr wert als jeder Geldpreis und strahlt auf viele andere Medien ab. Beim deutschen Film wollen wir nicht mit Saarbrücken, München oder Hof in Konkurrenz treten. Wir wollen uns nur das Beste herauspicken und hatten dafür auch immer eine internationale Jury ohne deutsche Beteiligung. Das hat einiges bewegt, denn ausgewählt wurden nur Filme, die auch den Schritt woandershin machen können. Da ist es nicht leicht, eine Reihe mit fünfzehn Filmen aus neuer Produktion zusammen zu stellen.

Was zeichnet aus Ihrer Sicht ein modernes Filmfestival aus?
Oldenburg ist da hoffentlich ein schönes Beispiel. Früher haben alle gesagt, wir würden ein Großstadtprogramm in einer Kleinstadt machen. Tatsächlich haben wir über die Jahre das Gegenteil bewiesen: Man muss das Publikum ernst nehmen und ihm Gelegenheit geben, auch den anderen Blick auszuprobieren. Das gefällige, opportunistische Programmieren ist fatal. Da stellt man schnell fest, dass es einem Festival um sich selbst geht und nicht um die Kinokunst. Das machen andere, das macht das Fernsehen, und dieses Bedürfnis kann auch das Mainstreamkino bedienen. Wenn wir ein Festival in seiner ursprünglichen Definition sein wollen, dann muss man dem Publikum zutrauen, dass es sich auch mit anderen, neuen und vielleicht auch schwierigeren Formen, Filme zu erzählen, auseinandersetzen kann. Das klingt zunächst mal eher traditionell als modern - aber ich glaube nur auf dieser Grundlage kann man der Kunstform Film Impulse geben.

Muss sich auch Oldenburg immer wieder neu erfinden?
Das glaube ich nicht. Auf gar keinen Fall sogar. Unser Anspruch ist es, Kino eine Plattform zu geben, die man schwer woanders finden kann. Natürlich müssen auch wir auf uns aufmerksam machen, auch unsere Plattform muss wahrgenommen werden. Das kann im besten Fall aus eigener Kraft geschehen. Wir hatten vor zwei Jahren Nicholas Cage zu Gast und damit eine Reaktion hervorgerufen, die mich selbst überrascht hat. Da wurde ich schon gefragt, ob wir damit nicht das kleine Independentkino überstrahlen, dass wir eigentlich promoten wollen. Das Gegenteil ist passiert. Wir hatten mehr Zuschauer in allen Vorführungen und mehr Berichterstattung auch über andere Filme. Wenn Nicholas Cage dann noch sagt, er wolle sich diesen oder jenen Film ansehen, dann ist das das Beste, das einem Filmemacher passieren kann, weil es alle möglichen Türen öffnen kann. Wir müssen nur immer neue Anreize schaffen, um dem Kino, das es sonst nicht so leicht hat, einen weiteren Stups zu geben.

STARGAST
Nicholas Cage: »Eine Reaktion hervorgerufen, die mich selbst überrascht hat.«

› GUEST STAR
»Nicholas Cage caused a reaction which surprised myself.«

Wann ist Ihr Festival ein Erfolg? Richtet sich das auch nach Zahlen?
Wir müssen als unabhängiges Festival überleben. Wenn wir Minus machen, gibt es niemanden, der das auffängt. Logischerweise müssen wir den Erfolg auch so messen. Ich glaube daran, dass die gute Energie, die so ein Festival zwischen Filmemachern, Medien und Branche entfachen kann, sich auch auf ein Publikum überträgt. Als kleine Stadt haben wir den Vorteil, dass alles sehr konzentriert passiert und die Zugangsschranken niedrig sind. Das Publikum trifft wirklich auf die Filmemacher und unsere Gäste. Darin würde ich unseren Erfolg definieren. Wir zehren davon, dass die Leute erfüllt von einem außergewöhnlichen Erlebnis nach Hause gehen. Wir haben nicht den Branchenstatus wie ihn Toronto oder die Berlinale ausspielen können. Wir müssen die Liebe zum Kino in alle Richtungen entfachen. Das ist unser Erfolg.

Wie steht es um die Finanzierung? Wie filmverrückt ist Niedersachsen?
Nordmedia ist logischerweise unser größter Förderer. Aber Niedersachsen ist kein filmverrücktes Bundesland, da müssen wir uns nichts vormachen. Was wir machen, muss auch immer verstanden werden, und das ist eher an Orten der Fall, die mit der Welt des Kinos mehr zu tun haben. In der Förderung funktioniert Niedersachsen sehr nach dem Gießkannenprinzip. Das darf ich, glaube ich, sagen. Aber vielleicht ist es eine menschliche Regung, bei drei oder vier bestehenden Publikumsfestivals zu versuchen, sie alle schön gleichförmig zu bedienen. Da zählt der Blick auf die inhaltliche Qualität weniger.

Sie finanzieren sich auch über Tickets. Sind 15.000 Zuschauer die Marke, die Sie erreichen müssen?
Das ist eine Marke, bei der ich denke, dass es dann auch gut ist. Wir programmieren viele Filme, bei denen wir nicht erwarten können, dass wir einen Saal mit 300 Plätzen gefüllt bekommen, bei denen man aber auch in München oder Berlin nicht von 500 Zuschauern ausgehen würde. Diese Filme sind wichtig für uns, sie sind so etwas wie unser Herzstück. Im »Nicholas-Cage-Jahr« waren wir bei weit

»Die Liebe zum Kino in alle Richtungen entfachen.«

ter Venice and can show films from there or even Toronto. Sure, premieres are important. They help you get recognition, and it's important for us to have an international standing. But premieres are not the be all and end all of things, that would be absurd.

Which are the festivals Oldenburg has to compete with the most?
Zurich is working hard to adding German premieres to its line up which quite frankly I find a bit absurd. There is only one world premiere, one international premiere and one territorial premiere, in this case a Swiss premiere. Everything else is vanity. The same goes for European premieres which generally don't mean anything in the festival circuit. Of course there is competition, many times the German distributor decides that their films go to Zurich or Hamburg because they are hoping for more direct feedback from the film community. But sometimes you as a festival find the better film on the second glance. That remains our bonus.

Are you content with the recognition outside your own region?
We have an informal cooperation with The Hollywood Reporter which works just fine. They review the films we are showing. That is more valuable than any money prize and has a nice effect on other media. Regarding German film we don't see ourselves as competition to Saarbrücken, Munich or Hof. We simply want to pick the cream of the crop. There's a reason why we have an international jury without German participation. That really made a change, because we also only pick films that have a chance to take the next step to other places. It's not easy to select a bar with 15 films that are all brand new.

What does a modern film festival need to have?
Hopefully Oldenburg is a good example. In the past we always heard we were curating a programme for a metropolis in a small town. The opposite is true: You have to take your audience seriously and give them a chance to try out a different perspective. It would be fatal to be opportunistic and compliant in your choice of films. You'd find out fast that you are making a festival that's simply in love with itself but not with the art of cinema. Others do that. The television does it. And mainstream cinema can cater to that same impulse. If you want to run a festival in its original definition then you have to trust your audience that it can appreciate different, new and maybe even difficult forms of cinema. At first glance that might sound traditional rather than modern - but I'm a firm believer that this stance is the only way to give new impulses the the artform of film.

»We have to ignite the love of cinema in all directions.«

Does Oldenburg need to reinvent itself time and again?
I don't think so. By no means, actually. It's our claim to give cinema a platform you can hardly find anywhere else. But of course we need to draw attention to ourselves, our platform needs to be acknowledged as well. Two years ago we had Nicolas Cage as our special guest. That caused a reaction which surprised even myself. I was even asked if his presence might overshadow the small independent cinema we claim to promote. The opposite was true. We had more admissions at every single screening and received more press for all films. When on top of all that you have Nicolas Cage saying that he wants to see this or that movie, then that's the best thing that can happen to a filmmaker because that can open all kinds of doors. You just have to keep finding new incentives to push a kind of cinema that usually doesn't have it all that easy.

How do you define success in Oldenburg?
We have to survive as an indenpendent festival. If we lose money then there's no one who would help us to make up for it. So of course the financial situation is one for us to gauge success. I'm a firm believer that the good energy that a festival can generate between filmmakers, the media and the industry translates directly to the audience. Being located in a small town we have the advantage that everything happens in a concentrated manner and it's easy to gain access. The audience really meets the filmmakers and our other guests. That's another way for me to measure success. We feed on people having had an extraordinary experience. We don't have a status like Toronto or Berlin. We have to ignite the love of cinema in all directions. That's our success.

How do you finance the festival?
Apparently Nordmedia is our biggest patron. But Lower Saxony is not a film crazy state, we don't have to kid ourselves. What we do has to be understood, and that usually happens in places that have more to do with the cinema. Lower Saxony uses more of a shotgun approach when it comes to sponsorship. I think you could say that. But maybe it's only human that you try to give the same amount to all three or four audience festivals in the region, no matter what the quality.

You refinance through ticket sales as well. Are 15,000 admissions a benchmark you have to achieve?
It's the best we can hope to achieve. We program many films where you just can't expect to sell out an auditorium with 300 seats. You also wouldn't expect those same films to play in front of 500 people in Munich or Berlin. But those are films that are important to us, they are the heart and soul of the festival. In our »year of Nicolas Cage« we had much more than 16,000 admissions. That was astonishing. Last year it was a few hundred less. This is what we aim for. More would be illusory.

Do you feel that festivals compete with regular arthouse cinemas?
In the United States that already is an established reality. After the premiere independent filmmakers take their films on tour from festival to festival, in places, where you would never expect this kinds of cinema. I'm not convinced that could become a viable alternative business model in a generally congested area like Europe. We all know how festivals define themselves though their competition for premieres.

über 16.000 Besuchen. Das war erstaunlich. Im letzten Jahr waren es ein paar hundert weniger. Aber das ist die Zahl, die wir bei der Anzahl von Filmen und Tagen erreichen können und wollen.

Treten Festivals immer stärker in Konkurrenz zu den Programmkinos?
In den USA hat sich das schon lange etabliert. Independent-Filmemacher fahren nach ihrer Premiere von Festival zu Festival an Orten, wo man Kino dieser Art gar nicht vermutet. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das auch in einem Ballungsraum wie Europa ein Alternativmodell sein kann. Zumal wir wissen, wie sehr sich Festivals in ihrer Konkurrenz untereinander über Premieren definieren.

Sind Screenings Fees auch eine Frage in Oldenburg?
Lange Jahre haben wir uns nicht dafür hergegeben. Wir wollen Filmemacher einladen, Pressearbeit leisten und den Filmen damit auf andere Weise etwas zukommen lassen. Inzwischen kann man einpacken, wenn man sich hier verweigert. Das kann sich wohl nur noch eine Berlinale erlauben. Es gibt ein paar Weltvertriebe, deren Haltung ich ganz charmant finde, wenn sie für »Hardcore-Arthouse« die Chancen weniger in Verkäufen in die Welt sondern auf dem Festival-Circuit sehen. Da gibt es durchaus faire Modelle. Dann gibt es auch andere, die sich einfach nur nicht so viel Arbeit machen wollen und uns mit Erwartungen konfrontieren, bei denen wir lieber abwinken.

Ist das eine gute Entwicklung für die Produzenten, oder eine schlechte für die Festivals?
Es ist für beide Seiten schlecht. Es wird niemals einer vernünftigen Auswertung gleichkommen und Produzenten keine nennenswerten Erträge bringen. Für Festivals ist es irgendwann absurd, wohin man sich damit begibt. Man müsste dann ja auch Zuschauerzahlen gegenrechnen dürfen, um einen realistischen Wert anzusetzen. Dann würden Festivals auch anfangen, opportunistischer zu programmieren. Damit gerät das Gefüge aus der Balance.

ULRICH HÖCHERL

25. Intern. Filmfest Oldenburg

25th International Filmfestival Oldenburg

Künstlerischer Direktor, Kaufmännischer Direktor, Präsident
Torsten Neumann

Gegründet / *Founded*	1994
von / *by*	Torsten Neumann & Thorsten Ritter
Veranstaltungsdatum / *Date of event*	12.–16.09.2018
Tage/ *Days*	5
Budget / *Budget*	€ 400.000
Anzahl der Mitarbeiter ***Employees***	3
Mitarbeiter zum Filmfest ***Employees during film festival***	60 Aushilfen *60 temporary personnel*
Anzahl Filme ***Number of films***	55 Filme aus 24 Ländern *55 films from 24 countries*
Premieren / Premieres	12 world premieres 7 international premieres 2 European premieree 17 german premieres
Einreichungen / *Number of submissions*	1500
Spielstätte / *Screening locations*	7
Säle / *Screens*	9

Wettbewerbe / *Competitions*
German Independence Award
Best Film & Best Short Film
Seymour Cassel Award
Best Actress & Best Actor

Hauptpreis und Wert / *Main prizes / prize money*
German Indepence Award – Best Film 2500 €

Preise / *Number of prizes*	6
Summe der Preisgelder / *Sum prize money*	3000 €

und weitere Sachleistungen (Untertitelungen durch Alias Film Subtitling through Alias FIlm)

Besucherzahl / *Number of festival visitors*	16.000

Spezialaktivitäten & Sektionen / Special activities & sections
Retrospektive zur Ehrung eines Filmemachers / *Restrospective in order to honor a filmmakers*
Tribute zur Ehrung eines Schauspielers oder Schauspielerin / *Tribute in order to honor an actor/an actress*
Midnite Xpress Sektion: außergewöhnliches Genre Kino / *Midnite Xpress Section: extraordinary genre cinema*
International Sektion / *International Section*
Independent Sektion / *Independent Section*
Shorts Sektion / *Shorts Section*

Submission Fee: Ja – Kurzfilme 15 EUR/ Langfilme 35 EUR (EarlyBird: 5 EUR Rabatt) / yes – short films € 15, feature length € 35 (Earlybird € 5 discount)

Akkreditierung Industry	25 €
Akkreditierung Press	free

TED KOTCHEFF
Retrospektiven und Tributes als Visitenkarte eines Festivals

› TED KOTCHEFF
Retrospectives and tributes as a calling card

Are screening fees a topic you have to deal with in Oldenburg?
For many years we didn't play ball. We want to invite filmmakers, give them exposure and press and try to something good for their films. But these days we would have to pack it in if we still tried to refuse. Probably only the Berlinale can get away with that. There are a few world sales agencies whose approach I find charming. Who understand that some of their hardcore arthouse titles stand a better chance at playing the festival circuit thant through actual sales. There are some models I would call agreeable. But there's just as many other who don't want to put in so much work and who confront us with expectations we just can't fulfill – and also wouldn't want to.

Is that a good evolution for producers or a bad one for festivals?
It's equally bad for both sides. It will never be the same as proper distribution, and producers will never have a noteworthy income. For festivals comes a point where it becomes an absurd practice. You would have to be able to countercalculate admissions to come up with a fair price. Then festivals would start to programm more opportunistic. And that would upend the whole structure.

ULRICH HÖCHERL

Festivals sind eine besondere Erfahrung für Zuschauer und Filmemacher. Für die einen ist ihre Begegnung ein Erlebnis, für die anderen Belohnung und Inspiration. Immer mehr Filme finden ihr Publikum auf Festivals, das zeigen die Besucherrekorde in den Filmfestbilanzen. Sollten sich die vielen Zuschauer nicht auch den Filmen zuordnen lassen? Geförderte Produktionen sollten belegen können, welche Reichweite sie wirklich erzielen. Die Erfassung dieser Zahlen wäre eine lohnende Aufgabe.

› Festivals are a very special experience for the audience and the filmmakers. More and more films find their audience at film festivals, admission records make that perfectly clear. Shouldn’t those record numbers be available for every single one of the films shown at festivals? Funded film projects should be able to account for by how many people they really have been seen. The recording of these numbers is an effort that should be made for transparency’s sake.

ULRICH HÖCHERL

hofft auf mehr Transparenz und Erkenntnisse im Filmmarkt, der sich so rasch wandelt und diversifiziert.

› hopes for more transparency and awareness in a film market that keeps changing and diversifying.

RESEARCH

Filmfestivals als neue Player auf dem Markt

Festivals sind wirtschaftlich betrachtet längst über ihre Funktion als Starttrampe von Filmproduktionen hinausgewachsen. **Film festivals as new player in the market.** From an economic aspect, film festivals are way more than a launching pad for films.

Mit dem Einzug der Digitalisierung in die Medienlandschaft hat ein bis heute längst nicht abgeschlossener und noch nicht einmal absehbarer Wandel stattgefunden. Weitreichende Umbrüche lassen sich nicht nur beim Konsum von Medieninhalten und damit auch Filmwerken, sondern insbesondere auch bei der Produktion und Distribution konstatieren. Befeuert wurde durch die Digitalisierung auch das weltweit anhaltende Wachstum des internationalen Filmfestival-Netzwerks. Geschätzt rund 10.000 miteinander verbundener Festivals umfasst der heutige weltweite Kreislauf, davon ca. 3000 bis 4000 in Europa, und aktuell allein um die 400 in Deutschland. Entwicklungen, wie die seitens des Kinos nicht mehr beherrschbare Flut von beispielsweise in Deutschland jährlich ca. 800 Produktionen, die Eventisierung als Strategie im Kampf um Aufmerksamkeit und die steigende Nachfrage an Nischen- und Special-Interest-Programmen haben dazu geführt, dass Filmfestivals wirtschaftlich betrachtet über ihre Funktion einer öffentlichkeitswirksamen Startrampe weit hinausgewachsen sind. Gleichzeitig machen der anhaltende Boom unter Filmfestivals sowie ihre fortschreitenden Besucherrekorde deutlich, dass es vielen unter ihnen auch in beachtlichem Maß gelingt,

EN › The digital revolution has brought drastic change to the media landscape and continues doing so. Extensive disruption can be found in the way media content is consumed as well as on the production and distribution side. At the same time digitisation plays a significant role in the continuing growth of the international filmfestival network. There are estimates that the network encompasses more than 10,000 festivals worldwide, 3000 to 4000 in Europe and currently roundabout 400 festivals in Germany. Certain developments have made film festivals, economically speaking, outgrow their original function as launch pads that help give films a public visibility. Develop-

FOTOS BERLINALE TALENTS

LET'S TALK!
Programme für die Branche sind längst ein wichtiger Baustein von Filmfestivals

› Industry programmes are a key part for film festivals

ein Publikum anzusprechen und an sich zu binden. Damit hat sich der globale Filmfestivalmarkt in seiner Gesamtheit – ungeachtet der vielfältigen Ausprägungen, unterschiedlichen Größen und Bedeutungen der einzelnen Filmfestivals – für Filmwerke abseits des Mainstreams längst als eine alternative Auswertungsstufe neben dem Kino etabliert.

Unterstützt wird diese disruptive Bewegung zudem dadurch, dass heute die Mehrzahl der Filmproduktionen ihre Herausbringungskosten nicht mehr im Kino einspielen können. Im Gegensatz dazu erweisen sich hingegen strategische Festivalauswertungen im Arthouse-Sektor auf Basis von Screening Fees und zahlreicher wie oftmals respektabler Preise als veritable Einnahmequellen. Doch nicht allein ihre Bedeutung als ernstzunehmende Auswertungsform lässt Filmfestivals als neue attraktive Player auf den Märkten auftreten. Viele der Festivals steigern nicht zuletzt im Wettbewerb um herausragende Filme und Talente ihre Branchenattraktivität, indem sie ihren Aktionsradius insbesondere mit Industry-Programmen zur Beförderung von Produktionen vom Development bis zur Distribution sukzessive erweitern. Zumeist mit passgenauen und aufeinander abgestimmten Formaten bauen zahlreiche der Filmfestivals entsprechend einer horizontalen oder vertikalen Diversifikation Strukturen auf, die nicht selten hoch diversifizierten Medienunternehmen ähneln.

Mittels vielfältiger Aktivitäten im Sinne einer horizontalen Diversifikation wird es Filmfestivals darüber hinaus möglich, ihrer originären Aufgabe, der Präsentation von Filmwerken, in einem größeren Rahmen nachzukommen. Dies erfolgt entweder über eine punktuelle räumliche Ausdehnung der Vorführungen (z.B. Kiezkino der Berlinale) oder der gezielten Einbindung von weiteren Standorten (z.B. Sary Vary, das offizielle Festival-Nachspiel in Prag des Karlovy Vary International Film Festival) sowie auf Basis von Filmtouren parallel oder im Anschluss an das Festival (z.B. The Best of IDFA on Tour). Die gleichzeitige Vorführung eines Festivalbeitrags an vielen Orten, selbst über die eigenen Landesgrenzen hinweg, realisiert das Internationale Filmfestival Rotterdam nun bereits im fünften Jahr mit seinem Projekt IFFR LIVE, das eine Filmvorführung mit live Q&A's in über 45 europäischen Städten ermöglicht.

Weitere räumliche Ausdehnungen zielen nicht allein auf die Vergrößerung des Kinopublikums ab, sondern verhelfen Filmfestivals mittels Joint Venture gekoppelt an eigene Formate weltweit Präsenz zu zeigen; so z.B. die Berlinale Talents, die zwischenzeitlich auch in Beirut, Buenos Aires, Durban, Guadalajara, Sarajevo, Tokyo und Rio vertreten sind. Darüber hinaus streben zunehmend Filmfestivals wie Sundance, Tribeca, Toronto oder auch Zürich danach, sich mit Offshoots zumeist an strategischen Standorten wie London, Hong Kong oder Doha zusätzlich zu positionieren.

Neben den Trends neue Angebote auf der gleichen Wirtschaftsstufe einzuführen (horizontale Diversifikation), betreiben Filmfestivals in noch größerem Umfang Anstrengungen, um einen aktiven Beitrag bei der Entwicklung, Produktion, Auswertung sowie Distribution und damit entlang der Wertschöpfungskette zu leisten. Mehr und mehr Festivals bieten zwischenzeitlich abgestimmt auf ihr jeweiliges Profil Pitching-Angebote (z.B. Filmfest Max Ophüls Preis gezielt für den Nachwuchs den Filmdebüt-im-Ersten-Pitch), Koproduktions-Foren (z.B. auf dem Filmfestival Cottbus den Ost-West-Koproduktionsmarkt connecting cottbus) oder auch Tutoren-Programme (u.a. Nordisk Panorama den dok.incubator, einen internationalen rough-cut-Workshop für Dokumentarfilmproduktionen) an. Festi-

»Festivals als alternative Auswertungsform.«

»Festivals as an alternative form of distribution.«

ments like a stampede of film productions – for example close to 800 in Germany this year – which proves to be more than cinemas can handle. Or spectacularisation as a strategy in the struggle for attention. Or the growing demand for niche or special interest programmes. At the same time the continued boom of festivals and new admission records underscore that many of them manage to find and bind an audience. This way the global filmfestival market is on the verge of establishing itself as an alternative form of distribution and exhibition next to regular commercial cinema.

A major factor for this disruptive movement lies in the precarious development that feature film productions struggle more and more to make their money back in regular exhibition. At the same time strategic festival placements of arthouse films prove to be a welcomed source of income through screening fees and endowed awards. Commercial prospects are not the only reason why festivals are gaining a foothold as an attrative new force in the market. In competition for attractive films numerous festivals boost their caché in the industry by successively expanding their operating range with industry programmes for the advancement of productions from development to distribution. Through horizontal or vertical diversification numerous film festivals are able to build structures that resemble highly diversified media companies.

Multifaceted activities in the sense of a horizontal diversification help festivals furthermore to accomodate their original task, the presentation of films, in a much broader way. This can be achieved by a selective spatial spread of screenings (f.e. the Kiezkino at the Berlinale) or a specific integration of further locations (f.e. Sary Vary, the official follow up festival of the Karlovy Vary International Film Festival in Prague) as well as taking the festival programme on the road either while or af-

vals wie beispielsweise das Internationale Dokumentarfilmfestival Visions du Réel in Nyon haben ein Industry-Programm aufgelegt, das ausgewählte Projekte mit Match-Making-Angeboten bis hin zu Trainings und Consultings über alle Stadien vom Development bis zur Distribution hinweg professionell begleitet.

Eine ähnlich aufgebaute Struktur, wenn auch mit anderen Schwerpunkten, findet sich bei einer Reihe internationaler Filmfestivals wie auch bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin: Mit der Initiative Berlinale Talents engagiert sich die Berlinale in großem Umfang bei der Nachwuchsförderung. Parallel dazu werden etablierte Filmemacher mit dem Residency-Programm bei der Realisierung ihres aktuellen Projekts unterstützt. Neben diversen Trainingsmaßnahmen und weiteren Industry-Angeboten wirkt insbesondere der Koproduktionsmarkt sowie der World Cinema Fund als wichtiger Motor bei der Realisation von Produktionen unterschiedlichster Herstellungsländer. Nach der Premiere, gerne auch im Programm der Berlinale, dient der European Film Markt oftmals als wesentliches Toll für eine breite Distribution.

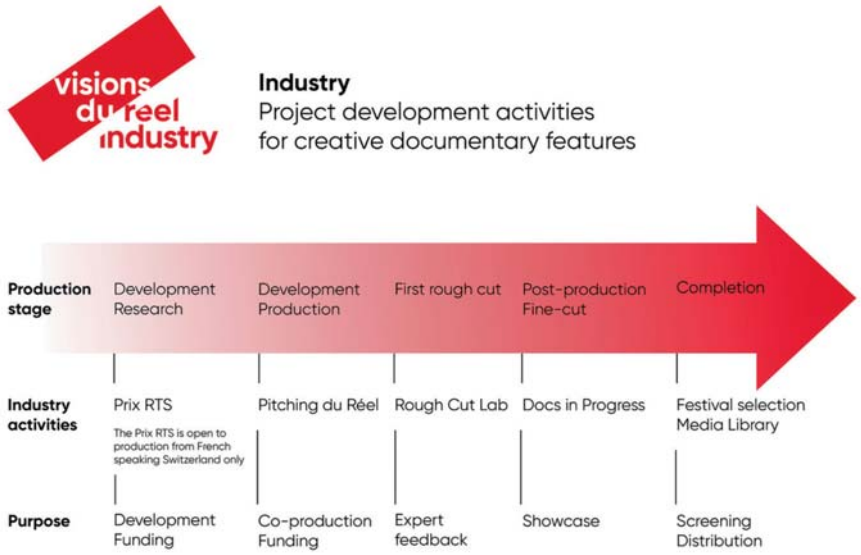
Manche Festivals sprechen bereits von einem geschlossenen Ökosystem, das mit dem Scouting von vielversprechenden Talents und deren außergewöhnlichen Projekten beginnt, welche mithilfe von Funds sowie Koproduktions- und Kofinanzierungsmärkten befördert werden, schließlich mittels work-in-progress-Programmen weiter optimiert, um schließlich (im Optimalfall) als Wettbewerbsbeitrag auf dem entsprechenden Filmfestival präsentiert und eventuell sogar ausgezeichnet zu werden. In ihrer bald 100-jährigen Geschichte finden sich zahlreiche Filmfestivals, die auf das Engagement von Kinobetreibern zurückgehen. Im Zuge des fortschreitenden Kinosterbens folgen seit einigen Jahren ebenfalls vermehrt Festivalmacher ihrem Wunsch, dem Publikum über die Festivalzeit hinaus den Zugang zu einem anspruchsvollem Arthouse-Programmen zu ermöglichen (diagonale Diversifikation). Entsprechend prägen Wiedereröffnungen stillgelegter Kinospielstätten bis hin zu Neugründungen von Kinobetrieben seitens Festivalmachern das Bild der heutigen Kinolandschaft (z.B. das Universum Filmtheater hervorgegangen aus dem Braunschweig Int. Filmfestival).

Neu hingegen ist der Trend, dass sich aufgrund der sich stetig verschlechternden Marktzugangschancen selbst für hochprämierte Arthousetitel immer mehr Filmfestivals veranlasst sehen, auch den Verleih von Filmwerken auf dem nationalen Kinomarkt zu übernehmen. So wird das Internationale Filmfestival Rotterdam in diesem Jahr mit *Nina* (Olga Chajdas), dem Gewinnerfilm des VPRO Big Screen Award 2018, erstmals als Verleih auf dem niederländischen Kinomarkt auftreten, während das Karlovy Vary International Film Festival bereits 2015 in Kooperation mit dem Tschechischen Fernsehen und Aerofilms eine eigene Verleihfirma gründete. Die Bedeutung dieser Marktverschiebungen wird insbesondere vor dem Hintergrund der längst bestehenden Kooperationen zwischen Filmfestivals und VoD-Anbietern deutlich. Denn nicht nur dass Player wie Amazon mit Initiativen wie »Film Festival Stars« gezielt beim Ankauf von Rechten und Aufbau ihres Katalogs auf die Expertise von internationalen Filmfestivals setzen, vielmehr werden Filmfestivals von nationalen (z.B. Nuremberg International Human Rights Film Festival auf realeyz) wie internationalen VoD-Anbietern (z.B. Sundance auf Amazon) immer öfter eingeladen, eigene Channels zu programmieren

Doch selbst bei der VoD-Auswertung von hochwertigen Arthousefilmen scheinen einige Filmfestivals nun eigenständigen Angeboten den Vorzug zu geben, wie u.a. die kürzlich vom Internationalen Filmfestival Rotterdam gelaunchte Streamingplattform IFFR Unleashed demonstriert.

Aufgrund der hohen Komplexität der Produktions- und Vertriebsstruktur nebst den damit verbundenen hohen wirtschaftlichen Risiken haben sich neben den US-Majors in Europa nur sehr vereinzelt vertikal integrierte und multinational arbeitende Medienfirmen, wie z.B. die Constantin Film in Deutschland oder die Filmkonzerne Pathé und Gaumont in Frankreich, am Markt etabliert. Filmfestivals erlangen nicht nur eine wachsende Bedeutung als Refinanzierungsquelle auf der Grundlage eines vielschichtigen Screening-Fees-Systems, sondern ebenso als strategische Partner bei der Entdeckung von Talenten, Begleitung von Karrieren sowie der Unterstützung von Filmprojekten von deren Entwicklung bis zur Auswertung. Damit übernehmen sie zunehmend klassische Aufgaben in der Filmwirtschaft.

TANJA KRAINHÖFER

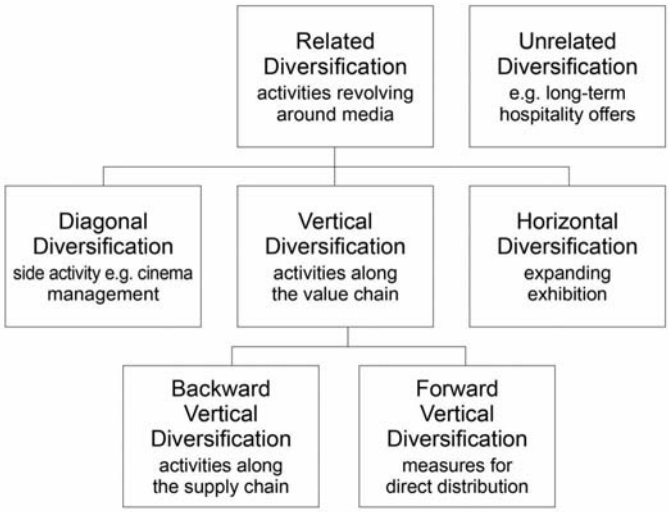


QUELLE / SOURCE VISIONS DU RÉEL

Industry-Programm von Visions du Réel in Nyon zur Unterstützung ausgewählter Dokumentarfilmproduktionen auf ihrem Weg von der Entwicklung bis zur Distribution

❯ Industry programme of Visions du Réel in order to support selected documentaries from developement to distribution

»Festivals als geschlossenes Ökosystem.«



QUELLE / SOURCE EIGENE ABBILDUNG / OWN ILLUSTRATION

Formen der Diversifikation

› Forms of Diversification

ter the initial festival (f.e. The Best of IDFA on Tour). Or take the International Filmfestival Rotterdam which has been running its project IFFR Live for the past five years now, which makes one screening plus a following q&a possible in 45 different European cities at the same time. Other spatial expansions don't just aim at finding a bigger audience, but help film festivals via joint ventures to spread out and have a worldwide presence. The Berlinale Talents for example can by now be found in Beirut, Buenos Aires, Durban, Guadalajara, Sarajevo, Tokyo and Rio. Other film festivals like Sundance, Tribeca, Toronto or Zurich use offshoots to jockey for position in other locations like London, Hong Kong or Doha.

Besides the trend to introduce new offerings on the same economic level (horizontal diversification) festivals are making even more of an effort to actively partake in development, production, exhibition and distribution along the value creation chain. More festivals than ever by now offer pitching proposals (f.e. Filmfest Max Ophüls Preis with its new voices programme »Filmdebüt-im-Ersten-Pitch«), coproduction forums (f.e. »connecting cottbus« at the FilmFestival Cottbus) or tutorial programmes (f.e. the »dok.inubator«, an international rough-cut-workshop for documentary productions at Nordisk Panorama). Festivals like the international documentary film festival Visions du Réel in Nyon have started an industry programme that professionally chaperons choice projects in all stations from development to distribution with match-making-offers. A similar structure with different features can be found at a number of international film festivals. Berlinale Talents for example is a huge initiative with which the Berlinale engages in the promotion of young talents in a big way. Established filmmakers are being supported by the Residency programme. Besides other training measures and industry offerings the coproduction market as well as the World Cinema Fund have proven to be an imortant engine for jumpstarting feature production from a diverse array from countries. After the premiere, many times in the programme of the Berlinale, the European Film Market is an effective tool for a wide distribution.

There are already festivals that talk of a closed eco system which starts with the scouting of promising young talents and their respective projects which then can be promoted with funds as well as coproduction or cofinancing markets and optimized by additional work-in-progress programmes and then finally shown at film festivals where they have the chance to win awards.In its by now almost 100-year-history of film festivals you can find many festivals that were started by theatre operators. Now that a lot of more less commercially oriented theatres are in dire straits more and more festivals step in to give their audiences access to a more challenging arthouse programme beyond the actual festival dates (diagonal diversification). Reopenings of closed down theatres as well as new theatres run by festivals have become commonplace occurences (f.e. the Universum Filmtheater, started by Braunschweig Int. Filmfest). What's new is the trend that more and more film festivals see a need for stepping in as national distributors for acclaimed arthouse fare. The International Filmfestival Rotterdam will release *Nina*, the winner of this year's VPRO Big Screen Award, themselves, which is a first. The Karlovy Vary International Film Festival started its own distribution already in 2015 with the help of Czech tv and Aerofilms. The significance of this development becomes even more clear when you look at the already existing cooperations between film festivals and VoD services. Not only use players like Amazon initiatives like »Film Festival Stars« to use the expertise of international film festivals in securing rights for films and bolstering their catalogues, film festivals are even being invited by national and international VoD services (Nuremberg International Human Rights Film Festival and realeyz, Sundance and Amazon) to curate their own channels. But even in that field some festivals seem to prefer their own services, like the streaming platform IFFR Unleashed that was recently launched by the Filmfestival Rotterdam.

Because of the high complexity of the production and distribution structure and the big economical risks involved only a handful of vertically integrated and multinationally working media companie have gained a foothold in the European market alongside the Hollywood studios, like Constantin Film in Germany or Pathé and Gaumont in France. Film festivals don't only gain growing relevance as source of refinancing on basis of a diverse screening fee system, but are also strategic partners for discovering talent and accompanying careers as well as supporting film projects from development to distribution. Thereby they are adopting more and more traditional tasks in the film industry.

TANJA KRAINHÖFER

»There's talk of festivals as a closed ecosystem.«

COMMENTARY

Warum wir Filmfestivals unterstützen müssen

BY LUCIA RECALDE

Festivals sind eine wichtige Plattform für das unabhängige Kino. **Why we need to support festivals** Festivals are an important platform for european cinema.

Festivals üben auf Filmemacher, Regisseure, Schauspieler und Produzenten einen Zauber aus. Sie sind die Kulmination monate-, wenn nicht gar jahrelanger Arbeit. Sie sind ein vitaler Treffpunkt für Filmemacher, die ihre Arbeit vorstellen, und für das Publikum, das neue Talente und Filme entdecken kann, die es sonst nicht hätte sehen können. Festivals bieten ein pulsierendes und zugängliches Umfeld, neue Stimmen, Talente, Geschichten und Emotionen zu entdecken – oder kurz gesagt: all das, was das europäische Kino ausmacht. Filmfestivals zelebrieren das Kino und binden ein Publikum in diese Feier mit ein. Umgekehrt müssen Filmfestivals aber auch durch das Programm Creative Europe – MEDIA gemeinsam mit den nationalen und regionalen Filmförderungen gefeiert und unterstützt werden.

Unser erklärtes Ziel mit dem MEDIA-Programm der Europäischen Kommission ist es, die audiovisuelle Industrie in Europa zu unterstützen und die Vielfalt des europäischen Kinos einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Jedes Jahr beteiligen wir uns an der Finanzierung von 60 Festivals in ganz Europa. Wir sind stolz darauf, Festivals zu stärken, die mit ihrem üppigen und vielfältigen europäischen Programm Ausrufezeichen setzen, den Nachwuchs unterstützen und sich mit großem Einsatz dafür einsetzen, dass das Publikum an das Medium Film herangeführt wird. Im Jahr 2017 kamen die von Creative Europe – MEDIA unterstützten Festivals auf mehr als 20.000 Filmvorführungen und erreichten damit fast drei Millionen Filmfreunde.

Das Investieren in Filmfestivals ist ein exzellentes Mittel, um das Publikum für das europäische Kino wachsen zu lassen und die Vielfalt des europäischen Kinos zum Publikum kommen zu lassen. Content ist allgegenwärtig auf allen möglichen Leinwänden. Bei wachsendem Wettbewerb um eine zunehmend schrumpfende Anzahl von Kinoleinwänden ist anzunehmen, dass die Bedeutung von Filmfestival in der Zukunft nur wachsen wird. Sie sind eine wichtige Plattform und ein wichtiger Markt für das unabhängige Kino. Alternative Verwertungsmodelle sind essenziell, um die Möglichkeiten für Filme zu maximieren, ihr Publikum zu finden.

Die wachsende Bedeutung von Festivals sieht man nicht nur im Film, sondern auch in der Musik. Während es niemals einfacher war, Musik online zu kaufen, zu verkaufen und anzuhören, ist im Verlauf der letzten zehn Jahren ein massives Wachstum von Musikfestivals zu verzeichnen gewesen. Musik live zu hören oder eine Filmvorführung während eines Filmfestivals zu besuchen oder in eine Auseinandersetzung mit dem Erlebten einzusteigen, ermöglichen ein Gemeinschaftserlebnis für das Publikum, das es anders nicht geben kann. Festivals fördern Debatten und eine Vielfalt der Perspektiven. Menschen versammeln sich, um neue Kulturen zu entdecken und die Kreativität talentierter Filmemacher zu zelebrieren. Der »Buzz« um Filme löst eine Auseinandersetzung aus, die Filme bis zu ihrer Auswertung im Kino oder Netz begleitet. Ein Festival ist deshalb die optimale Startrampe für einen Film.

Schließlich sollten wir nicht vergessen, dass Filmfestivals eine wichtige Rolle bei der Filmerziehung spielen. Das kann die ganz jungen Zuschauerschichten betreffen, denen mittlerweile viele Festivals ganze Sektionen oder andere Aktivitäten anbieten. Das betrifft nicht nur Festivals für Spielfilme und Animationsfilme, längst findet man auch bei Dokumentarfilmfestivals Angebote, die auf die Bedürfnisse von Kindern zugeschnitten sind. Filmerziehung betrifft aber nicht nur junge Zuschauer. Festivals wenden sich auch an unterschiedlichste Zuschauerschichten aller Altersgruppen und geben ihnen die Gelegenheit, einzigartigen und qualitativ hochstehenden Content zu finden. Kein Festival ist eine Insel. Sie operieren zusammen in komplexen Anordnungen mit allen Beteiligten der Filmindustrie und etablieren Partnerschaften mit anderen Festivals. In

»Das Publikum ist der Kitt, der alles zusammenhält.«

»Audiences are what binds everything together.«

der Zukunft muss das Unterstützungsschema für Festivals von MEDIA nach 2020 kreative Lösungen finden, um das meiste aus dem bestehenden Budget herauszuholen und die Zusammenarbeit von Festivals zu fördern. Die Schauspielerin Tilda Swinton sagte: »Ich glaube, dass es bei Filmfestivals um das Filmpublikum geht. Es geht darum, dem Publikum den Mut zu geben, es selbst in die Hand zu nehmen, wie es seinen Geschmack immer weiter vergrößert.« Ich finde, dass sie recht hat. Das MEDIA-Programm der Zukunft wird das Publikum verstärkt in den Fokus rücken. Denn das Publikum ist der Kitt, der alles zusammenhält. Festivals werden in dieser Hinsicht eine zentrale Rolle spielen.

EN ❯ Festivals have a certain allure for filmmakers, directors, actors and producers. They are the culmination of months if not years of work. They provide a vital meeting point for filmmakers who reveal their work and for audiences who can discover new talents and films they may not have been able to watch otherwise. Festivals provide a vibrant and accessible environment for finding new voices, talents, stories and emotions - in short European Film. Film festivals celebrate films and create engaged audiences. It is where in turn, the Creative Europe MEDIA programme along with the national and regional film funds need to celebrate and nurture film festivals.

Our goal in the European Commission's MEDIA programme is to support the European audio-visual industry and to bring the diversity of European cinema to wider audiences. Each year, we are co-financing about 60 festivals across Europe. We are proud to support festivals that stand out with their rich and diverse European programming, their support to young talents, their commitment to audience development and film literacy. In 2017, the festivals supported by Creative Europe - MEDIA proposed more than 20.000 screenings of European works to nearly 3 million cinema-lovers.

Investing in festivals is the excellent match between building audiences for European films and bringing the diversity of European films to audiences. Content has become ubiquitous on any screen. And with increased competition for a shrinking number of cinema screens, the importance of film festivals is likely to grow in future. They are an important platform and market for independent cinema. Alternative distribution models are essential to maximize the opportunities for films to find their audiences.

The growing popularity of festivals is visible not just in film, but also in music. While it has never been easier to buy, sell or listen to music online, there has been a massive growth of music festivals over the last decade. Listening to live music or attending a screening during a film festival and joining a debate on a film create a common experience for the audience that cannot be matched. Festivals encourage debate and the multiplicity of views. People gather to explore new cultures and celebrate the rich creativity of talented filmmakers. The »buzz« surrounding films generate debate and this accompanies films for their cinema and online release. A festival is therefore the best starting point for a film.

Finally, we should not forget the important role film festivals have in film education. This could refer to young audiences, as many festivals have sections and activities for children. This trend goes beyond the animation and global film festivals, as even documentary film festivals have tailor-made content for children. However, film education and film literacy go beyond the young audiences. Festivals reach out to diverse audiences of all ages giving them an opportunity to discover unique quality content.

No festival is an island. They operate in complex settings together with all the actors in the film industry and establish partnerships with other festivals. For the future, after 2020 the MEDIA support scheme for festivals needs to bring creative solutions to make the most out of the available budget and promote collaboration between festivals.

Actress Tilda Swinton said »I believe that film festivals are about film audiences, and about giving an audience the encouragement to feel really empowered and to stretch the elastic of their taste«. I think she is right. The future MEDIA programme will have a stronger focus on audiences because audiences are what binds everything together. Festivals therefore will have a central role to play in this regard.

LUCIA RECALDE ist bei der Europäischen Kommission als Head of Unit »Audiovisual Industry and Media Support Programmes«, DG CONNECT tätig. Die Spanierin folgte im September 2014 auf Xavier Troussard als Chefin des MEDIA-Programms.

❯is Head of Unit »Audiovisual Industry and Media Support Programmes«, DG CONNECT, European Commission. The spanish born Recalde replaced Xavier Troussard as Head of the MEDIA unit in September 2014.

INTERVIEW

»The Viennale really curates!«

As the new director of the Viennale, Eva Sangiorgi wants to respect the heritage of Hans Hurch. **»Die Viennale ist ein Festival, das wirklich kuratiert!«** Als neue künstlerische Leiterin der Viennale will Eva Sangiorgi zunächst in erster Linie das Erbe von Hans Hurch respektieren.

The Viennale was personified through Hans Hurch who shaped it for 20 years. How does one follow in his footsteps?
I knew Hans very well for a long time. I was a passionate follower of his Viennale. It was complicated for me to even taking the decision to apply for this job - specifically because I was close to him and the festival looked so big, it has been such an important reference for my own work. But then I was motivated from some people close to the festival to apply. As an Italian living in Mexico for the last 16 years it was an opportunity for me to come back to Europe one day, something I had contemplated for quite a while. I just couldn't say no. I wanted to try more to train myself and feel close to this process of following the future of the Viennale. And then I was selected among the participants. From the start it was important to me to respect the heritage of this festival, because I like the way it was.

In all the years you have come to the Viennale as a guest: What's the DNA of it?
The Viennale is beautiful because it is at the end of the year. It's a festival that doesn't get into this conflict of competition, main competition, second competition.... it's a showcase of the great crop of films made in a year. That is mainly what I like and what I want to follow through. On the other hand, as the Viennale is a huge festival, it has a very cinephile and exploring programme also picking up forgotten things in the form of a well curated retrospective. These historical programmes plus big films from the world of arthouse cinema, the mix of very unknown directors or directors who are just emerging and films from the frontier of cinematographical production is fascinating. As a programmer it gives you the possibility to explore the cinematographical language in a widespread portrait.

What do you like best?
The Viennale is a festival that really selects! In Austria sometimes it was also critizised by the local scene. But that is normal, that is part of the value of a festival. You have the responsibility of chosing because you have certain criteria that have to do with the cinematic language. It can be very complex sometimes. It is not a matter of taste, not a matter of friendship. But you have to follow and to support the filmmakers also after the event. Not just for two weeks. The work you do has to be bigger. And when you select a film you select it because you are really supporting it.

DE › Die Viennale war gleichbedeutend mit Hans Hurch. Er leitete sie 20 Jahre lang. Wie tritt man ein solches Erbe an?
Ich kannte Hans seit vielen Jahren sehr gut. Ich war eine leidenschaftliche Anhängerin seiner Viennale. Für mich war es sehr kompliziert, überhaupt die Entscheidung zu fällen, mich für diesen Posten zu bewerben - gerade weil ich ihm so nahe stand und das Festival sehr groß ist. Die Viennale war immer eine wichtige Referenz für meine eigene Arbeit. Ein paar Leute, die dem Festival ebenfalls nahe stehen, motivierten mich, mich doch zu bewerben. Als Italienerin, die seit 16 Jahren in Mexiko lebte, war es eine gute Gelegenheit, nach Europa zurückzukehren. Mit diesem Gedanken hatte ich mich bereits eine Weile herumgeschlagen. Deshalb konnte ich einfach nicht Nein sagen. Ich hatte auch das Bedürfnis, weiterzukommen, mich zu fordern und den zukünftigen Weg der Viennale zu begleiten. Dann wurde ich unter allen Bewerbern ausgewählt. Für mich war von Anfang an klar, dass ich das Erbe des Festivals respektieren möchte, weil ich das Festival liebe, so wie es ist.

Sie haben die Viennale viele Jahre lang als Gast erlebt. Wie würden Sie die DNA des Festivals beschreiben?

EVA SANGIORGI
was born 1978 in Faenza, Italy. She studied Communication Sciences at the University of Bologna and History of Art at the National Autonomous University of Mexico. In April 2010, she founded the FICUNAM international film festival in Mexico City. Since 2003 she also worked as a curator and programmer of international festivals in Mexico and Europe. In January 2018 she was appointed as the new Viennale director.

› Eva Sangiorgi wurde 1978 im italienischen Faenza geboren. Sie studierte an der Universität Bolgona Kommunikationswissenschaft und an der National Autonomous University of Mexico Kunstgeschichte. Im April 2010 gründete sie das FICUNAM International Film Festival in Mexico City. Seit 2003 arbeitete sie auch als Kuratorin und Programmerin bei verschiedenen internationalen Festivals in Mexiko und Europa. Im Januar 2018 wurde sie zur neuen Viennale-Direktorin ernannt.

FOTOS ROLAND FERRIGATO, ROBERT NEWALD, ALEXANDER TUMA

What is the importance of the Viennale for Austria? How does it stack up compared to other festivals in Europe?
The Viennale is a rather relaxed affair: You don't have a competition which steals all of the limelight, it is nicely positioned at the end of the year, we are not asking for premieres - although those are always a possibility. There are many festivals happening in autumn, and things can get a little frantic because everyone wants to have the best possible programme. But we have the luxury to be able to wait and see how things are coming together. The Viennale has a strong tradition, and Hans has had many great relationships with filmmakers. And through my work I have also developed close friendships with directors und producers. So it can always happen that we get offered premieres - if it's a strong film we will not say no. But being a premiere is not among the criteria that plays a role for our selection. I'm not asking for world premieres; we are not pretending to have world premieres here in Vienna. I really can go for the films I love. This is a main difference. And it is also why the Viennale is so highly regarded among the big festivals. It is also an opportunity for other programmers to come to Vienna and see films they have missed in a comfortable situation and informal mood.

What will be new, what are you intending to keep?
It is very difficult to define the films I love. We have such a wide range of possibility here at the Viennale. I love established film directors as much as new voices, I like narrative features as well as experimental things. But that's not really different from the way Hans Hurch put together his Viennale through the years. In my case, little by little there will be more evidence of my vision of the festival through the titles I select. Obviously there will be a difference because I am a different person, although I have a lot of things in common with Hans. He always asked me or friends and colleagues what we think.

You were announced as the new director of the festival in January. Just a mere ten months later you will be heading your first Viennale - the 56th edition. How big is the pressure?
The first two months were complicated, I have to admit. I was still living in Mexico and was working on the last edition of my festival FICUNAM in Mexico City, while I had to organize leaving behind 16 years of life there. I sold everything but my books. I started working in Vienna with a certain distance at first. I wanted to learn because I needed to adapt very fast, I had to soak up all the necessary information about the festival as quick as possible. That was very demanding. I had less than one month to get up to speed. I started working in Vienna at the end of March. That's not a long time to prepare... and also to change things. But we realized immediately that this would not be necessary. I want to celebrate the heritage of Hans Hurch - people familiar with the Viennale will see that. What I am changing immediately is the catalogue that didn't play as important a role in the past editions of the festival. Many people are participating, writing texts for the catalogue in English and German. I would like to see the catalogue as something that you really want to keep as an alamnach, a book to remember what happened that year.

Where do you look for the films for your Viennale?
I had to change my personal calender a bit. I missed out on Rotterdam and Berlin. But I have been watching films the way we watch films today - online. And of course now I look to all the big festivals which are presenting new films and premieres like Cannes - but not only. It's the little things that you start discovering in small festivals that are interesting when you are looking for very original projects. For example in Argentinia or Tradentes in Brazil and Sarajevo with its strong local selection. And then I have of course great people who told me that they are very available for me if I need advice or help.

»The Viennale has a very cinephile programme.«

IN SCHAREN
Das Gartenbaukino ist eine der traditionellen Spielstätte der Viennale

› IN DROVES
One of Viennale's traditional theatres is the Gartenbaukino

What will you emphasise? What will be your hallmarks?
I do not intend to reorganize the big sections that separate between fiction and documentaries and short films. They will again be organized in something like sections or programmes. There will be an extra sidebar for restaurated films because I'm very passionate about rediscovering films of the past. In that part will also be a separation from new discoveries between directors from the main section. I understand that this helps to have a better overview. At the same time I do not really believe in the separation between fiction and documentaries. I think there can be other approaches - philosophical, aesthetical, textual for example - to make connections, to find common threads, which will be reflected in my selections. To get this point across there will be some more texts to give a better understanding and help make that connection between the films I have chose. Something akin to a little museography. So there will be not only the programme but also a guideline that makes you understand that there was a former connection or thematic connection among them.

How deep are you involved politically?
I'm completely invested because I'm the one responsible together with Managing Director Eva Rotter. Also it's something I like to do, actually. It is important to be involved to have space/movement/room to organize the festival. I will try and

Die Viennale ist besonders schön, weil sie am Jahresende stattfindet. Es ist ein Festival, das nicht in diesen Druck mit einem Wettbewerb kommt, mit Hauptwettbewerben, Nebenwettbewerben etc. Die Viennale ist eine Art Showcase der großartigen Filmernte eines Jahres. Das mag ich besonders, diesem Weg möchte ich weiterhin folgen. Auf der anderen Seite ist die Viennale ein sehr großes Festival, das ein sehr cinephiles Programm mit vielen Entdeckungen bietet und auch in Vergessenheit geratene Werke ausgräbt in einer sehr gut kuratierten Retrospektive. Die Mischung aus historischen Reihen und großen Filmen aus der Welt des Arthousekinos, von sehr unbekannten Filmemachern oder Filmemachern, die gerade dabei sind, ihren Fußabdruck in der Branche zu hinterlassen, sowie Filme von ausgeprägter cinematographischer Prägung ist faszinierend. Als Programmerin erhält man die Chance, die cinematographische Sprache in einem breitgefächerten Abbild zu erforschen.

Was gefällt Ihnen denn am Besten?
Die Viennale ist ein Festival, das wirklich gut kuratiert! In Österreich stand sie immer mal wieder unter Beschuss der lokalen Szene. Aber das ist normal, das gehört zum Wert eines Festivals dazu. Man hat die Verantwortung für die Selektion, weil man bestimmten Kriterien folgt, die mit der Sprache des Kinos zusammenhängen. Das kann manchmal sehr komplex sein. Es ist keine Geschmackssache, es ist keine Frage von Freundschaften. Aber man muss den Filmemachern folgen und diese auch nach einem Festival weiter unterstützen. Die Arbeit, die man macht, steht unter einem größeren Aspekt. Und wenn man sich für einen Film entscheidet, geschieht dies, weil man den Film wirklich unterstützt.

Worin sehen Sie die Bedeutung der Viennale für Österreich?
Sie ist ein sehr entspannter Termin. Es gibt keinen Wettbewerb, der die ganze Aufmerksamkeit abzieht. Wir fragen nicht nach Premieren, obwohl diese immer möglich sind. Im Herbst gehen ja zahlreiche Festivals an den Start, und die Dinge können ein bisschen wild werden, weil jeder das bestmögliche Programm haben will. Wir haben den Luxus und können abwarten, wie sich die Dinge fügen. Die Viennale hat eine lange Tradition, Hans Hurch pflegte tiefe Freundschaften mit vielen Filmschaffenden. Auch ich habe durch meine Arbeit viele Freunde unter Regisseuren und Produzenten gefunden. Deshalb kann es immer passieren, dass uns Premieren angeboten werden - und wenn es ein starker Film ist, werde ich ihn nicht ablehnen. Aber wie gesagt, sind Premieren nicht das ausschlaggebende Kriterium. Ich verlange keine Weltpremieren und wir tun auch nicht so, als ob wir Weltpremieren hätten. Ich kann die Filme herauspicken, die ich wirklich liebe. Das ist der Hauptunterschied zu anderen Festivals, und das ist genau der Grund, weshalb die Viennale unter anderen großen Festivals so hoch angesehen ist. Zudem bietet sie anderen Programmern die Möglichkeit, verpasste Filme in einer relaxten und informativen Atmosphäre nachzuholen.

Was werden Sie verändern? Was bleibt?
Es ist sehr schwierig eine Definition für die Filme, die ich liebe, zu finden. Die Viennale bietet uns so viele Möglichkeiten. Ich liebe etablierte Regisseure genauso sehr wie neue Stimmen, ich mag Fiction genauso wie Experimentalfilme. Darin liegt gar kein so großer Unterschied zu der Art und Weise, wie Hans Hurch das Programm zusammengestellt hat. Es wird ein wenig Zeit brauchen, bis man meine Handschrift, meine Vision anhand der Filmauswahl erkennen kann. Aber klar wird es einen Unterschied geben, schließlich bin ich eine andere Person, auch wenn ich wirklich viele Dinge mit Hans gemein hatte. Er hat mich, Freunde und Kollegen nach der Meinung gefragt.

Sie wurden im Januar als neue Viennale-Chefin angekündigt. Gerade mal zehn Monate später werden Sie die 56. Runde eröffnen. Wie groß ist der Druck?
Die ersten zwei Monate waren wirklich kompliziert. Ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch in Mexico City gewohnt und war dabei, meine letzte Ausgabe des FICUNAM-Festivals zu organisieren. Parallel musste ich mit 16 Lebensjahren dort abschließen. Ich habe alles bis auf meine Bücher verkauft. Deshalb begann meine Arbeit für die Viennale mit einer gewissen Distanz. Ich wollte auch schnell alles lernen, weil mir nicht viel Zeit blieb - musste alle notwendigen Informationen über das Festival so schnell wie möglich aufsaugen. Das war eine große Herausforderung, weil ich weniger als einen Monat Zeit hatte, um up to date zu kommen. Ende März bin ich dann richtig nach Wien gezogen, die Vorbereitungsphase bzw. auch die Zeit, gewisse Dinge zu ändern, war weiß Gott nicht lang. Zum

»Die Viennale hat ein sehr cinephiles Programm.«

raise the budget with the help of public funding but also with more and better sponsoring and finding new strategy to take the best from it. I don't speak German yet but I try to take advantage of my other language skills. I have a couple of personal projects in order to raise the funding collaborating with the sponsorship department. Of course I will need to make some changes. We are trying to optimize certain parts because we need money in other parts like the technical aspect. The Viennale is very respectful of that, projections have always been very high standard. I wouldn't touch that, instead I want to build on it. So many things change technologically, so you always have to think into the future and optimize things. I really would like to be able to have more guests. So we have to find a way to invite more people.

You also said that you will try attract more younger guests...
I'm really interested in this segment of the audience. We try to work closely with universities and highschools. I think that could lead to interesting results. I have seen it happen in Mexico City working on FICUNAM which belongs to the university. I have experienced the response from the students which was very exciting and encouraging. Of course, Mexico is very different because of the social classes. The people I used to work with came from very humble upbringings, they didn't have access to cultural programms. Cinema in Mexico is a big business and quite a market force for the film industry. It is an even bigger territory than Brazil. But the Mexican audience prefers big Hollywood blockbusters. Movie tickets are not as expensive as in Europe for example, so you have people flocking to the commercial films. There is a dearth of challenging, culturally relevant films. So they are trying to bring more and more cultural programms also to the periphery... and the response is amazing. I was quite surprised.

Let's go back to the Viennale: Which cinemas will you use? Will there be any changes?
We are keeping the same ones. We are looking in other areas of the city as well, but for now everything will be as it was. The personality of the Viennale is to concentrate people. So I want to keep the setup as it was. The already existing collaboration with the Filmmuseum will be stronger, though.

The Viennale curatorium pointedly chose an international solution - as well as a female one. What are your experiences working as a woman in a supposedly male dominated industry?
I don't feel this pressure myself. I'm very lucky and never experienced it as a problem working as a woman in the filmindustry. In Vienna, again, I'm not experiencing any kind of problem, I would say the opposite is true. The international film community is very conscious and focused on gender problems, and I think it's a good, nourishing environment to do the work the way I want to do it. Everybody is very nice to me. Even the local press.

Which tendencies do you see in general in the festival circuit? Has it become easier or more difficult to leave a footprint?
I was very surprised by the developments in the last year. I'm excited to see that many colleagues change places, getting other positions at new events, people I have known for a long time. I recognize my work as connected to theirs. A lot is changing in the international parameters. I'm thinking about the festival Visions du Réel which has a new female director, Emilie Bujès, who is younger than I am. It's a very important festival. Then there is Paolo Moretti as the new director of the Quinzaine des réalisateurs... And of course it's very exciting what is happening at the Berlinale now - just as much as what will happen in Locarno when Carlo Chatrian leaves. Even in Vienna there is a lot of movement - even if it is not a festival matter - but Michael Loebenstein as the new head of the Filmmuseum is a great choice! I feel very related to him.

BARBARA SCHUSTER

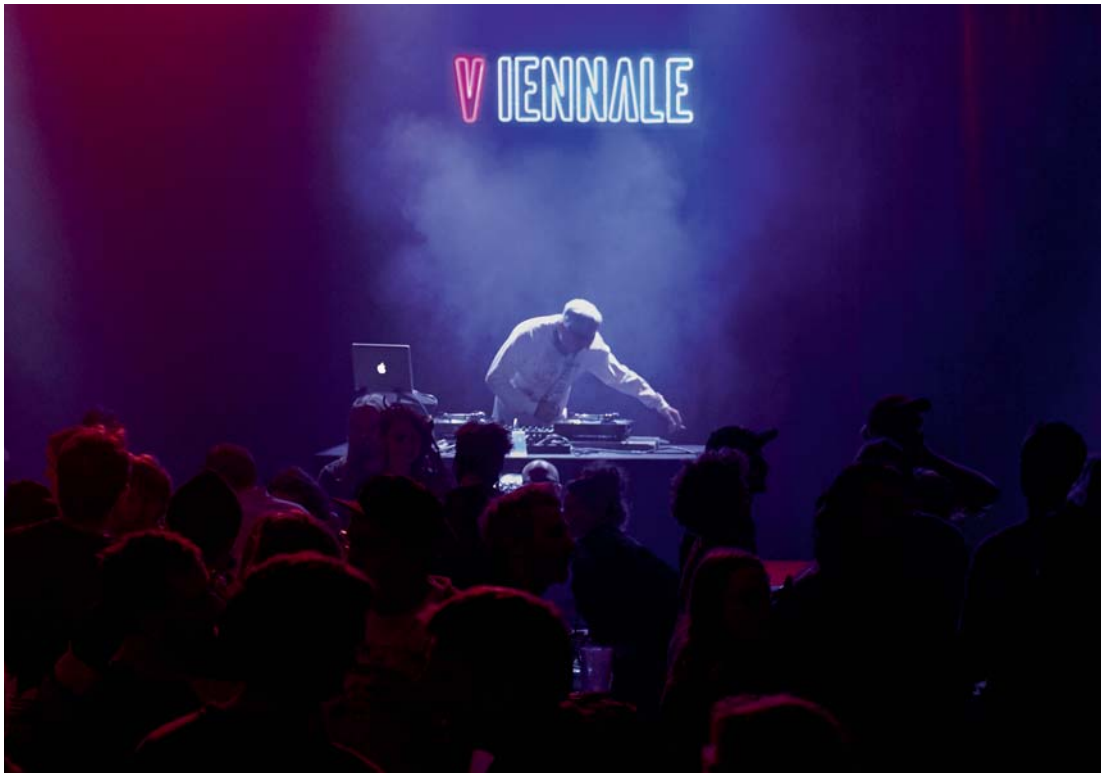
»The film community is very conscious of gender problems.«

»Das Bewusstsein für die Genderproblematik ist da.«

Glück stellte ich sofort fest, dass es keiner großen Änderungen bedarf. Ich möchte das Erbe von Hans Hurch feiern - und Leute, die die Viennale gut kennen, werden das auch spüren. Was ich dennoch gleich geändert habe, ist der Festivalkatalog, der bislang keine so große Rolle gespielt hat. Ich habe hierfür viele Autoren gefunden, die uns die Texte in Englisch und Deutsch schreiben. In meinen Augen sollte der Katalog einen bleibenden Wert haben, sollte eine Art Almanach sein, ein Nachschlagewerk, das als Erinnerung des jeweiligen Jahrgangs dient.

Wo suchen Sie nach den Filmen für die Viennale?
Ich musste erst einmal meine Termine ändern. Verpasst habe ich dieses Jahr Rotterdam und Berlin. Aber ich habe natürlich viele Filme online sichten können. Und jetzt richte ich mein Augenmerk natürlich auf die großen Festivals, die neue Filme und Premieren bieten wie Cannes. Aber nicht ausschließlich. Auf kleinen Festivals gibt es viel Interessantes zu entdecken, gerade wenn man auf der Suche nach sehr originellen Sachen ist. Zum Beispiel in Argentinien oder Tradentes in Brasilien oder auch Sarajevo - hier gibt es eine starke lokale Auswahl an Projekten. Und dann umgeben mich großartige Menschen, die mir alle ihre Hilfe angeboten haben, sollte ich einen Rat benötigen.

Worauf legen Sie Ihren Schwerpunkt?
Ich habe nicht vor, die großen Sektionen neu aufzustellen, die Fiction, Dokumentarfilme und Kurzfilme trennen. Hier wird es also weiterhin so etwas wie Sektionen oder Programmreihen geben. Eine extra Nebenreihe wird es für restaurierte Filme geben, weil ich eine wirkliche Leidenschaft für die Wiederentdeckung vergangener Filme hege. Gleichzeitig glaube ich nicht wirklich an die Trennung von Fiction und Dokumentarfilm. Hier gibt es sicher andere Annäherungsversuche - philosophisch, ästhe-



tisch, in der Textur -, um eine Verbindung zu schaffen, gemeinsame Fäden zu spannen, die sich in meiner Auswahl widerspiegeln. Um diesen Punkt deutlicher herauszuarbeiten, wird es ausführlichere Texte über die von mir ausgesuchten Filme geben, gleich einer kleinen Museographie. Es gibt nicht nur das Programm, sondern eine Art Leitfaden, die einen die Verbindungen erkennen lässt.

Wie stark sind Sie in die politischen Aspekte der Viennale eingebunden?
Sehr stark. Gemeinsam mit der Geschäftsführerin Eva Rotter trage ich die komplette Verantwortung. Das ist mir ehrlich gesagt auch wichtig. Man muss sich einbringen, um Platz/Bewegung/Raum für die Organisation zu haben. Wir werden versuchen, eine Erhöhung des Budgets mit öffentlichen Mitteln zu ermöglichen und mehr Sponsoren an Bord zu holen. Wir arbeiten an einer Strategie, wie man da am besten vorgeht. Ich spreche noch kein Deutsch, werde aber meine vorhandenen Sprachkenntnisse so gut wie möglich einsetzen. Es gibt da ein paar persönliche Projekte, die ich für aussichtsreich halte, um gemeinsam mit der Sponsorenabteilung neue Geldquellen aufzutun. Natürlich werde ich Änderungen vornehmen müssen. Wir versuchen, gewisse Teile des Festivals zu optimieren, weil wir das Geld in andere Dinge stecken müssen, speziell auf technischer Seite. Das ist der Viennale ein Anliegen, die Vorführungen hatten immer schon einen hohen Standard. Darauf will ich jetzt noch aufbauen. Technologisch ändert sich gerade so viel. Deshalb muss man in die Zukunft investieren und optimieren, wo es möglich ist. Ich würde gerne mehr Gäste nach Wien einladen können. Also muss man einen Weg finden, das möglich zu machen.

Sie haben auch gesagt, verstärkt ein jüngeres Publikum anlocken zu wollen.
Dieses Publikumssegment liegt mir sehr am Herzen. Wir wollen eng mit Universitäten und Schulen arbeiten. Ich glaube, dass das viel bringen kann. In Mexiko habe ich das bei meiner Arbeit an FICUNAM erlebt, das an der Uni dort angesiedelt ist. Ich habe die Reaktionen der Studenten miterlebt. Das war aufregend und ermutigend. Wegen seiner sozialen Struktur ist Mexiko natürlich völlig anders. Ich habe mit Leuten aus bescheidenen Verhältnissen gearbeitet, die keinen Zugang zu Kulturprogrammen haben. Kino ist ins Mexiko ein großes Geschäft, ein wichtiges Territorium für die Filmindustrie, größer noch als Brasilien. Aber das mexikanische Publikum will Blockbuster aus Hollywood sehen, daran ist es gewöhnt. Die Eintrittspreise sind niedriger als in Europa, das sorgt für zusätzliches Interesse am kommerziellen Kino. Der Mangel an Filmen, die das Publikum fordern und kulturelle Relevanz besitzen, ist erschreckend. Also haben wir versucht, das zu verändern, mit Kulturprogrammen, die auch Menschen in den Außenbezirken erreichen. Die Reaktion ist großartig, ich war positiv überrascht.

Können Sie etwas über die Spielstätten erzählen? Bleiben alle Kinos erhalten?
Das ist unser Plan. Wir schauen uns gerade noch andere Bezirke der Stadt an, aber die bereits vorhandenen Spielstätten wollen wir behalten. Es zeichnet die Viennale aus, die Menschen zu konzentrieren. Daran will ich nicht rütteln. Allerdings wollen wir die bereits existierende Zusammenarbeit mit dem Filmmuseum ausweiten.

Das Kuratorium der Viennale hat sich gezielt für eine internationale und weibliche Lösung ausgesprochen. Was sind Ihre Erfahrungen als Frau in einer Männerdomäne wie der Filmindustrie?
Ich spüre keinen Druck. Vielleicht habe ich auch nur Glück gehabt. Aber ich hatte nie den Eindruck, ein Problem in der Filmindustrie zu haben, weil ich eine Frau bin. In Wien merke ich davon ebenfalls nichts, eher das Gegenteil ist der Fall. Die internationale Filmgemeinde ist sich der Genderproblematik absolut bewusst und geht aktiv damit um. Ich habe den Eindruck, mich in einem guten Umfeld zu bewegen, in dem man mich dabei unterstützt, was ich erreichen will. Überall ist man sehr zuvorkommend und nett zu mir, sogar die Presse!

Welche Entwicklungen fallen Ihnen generell im Festivalzirkus auf?
Die Entwicklungen im letzten Jahr haben mich sehr überrascht. Ich finde es toll, dass so viele Kollegen neue Herausforderungen suchen, neue Stellen bei anderen Veranstaltungen übernehmen - das sind Menschen, die ich oftmals seit Jahren kenne. Ich fühle mich ihnen mit meiner Arbeit stark verbunden. Ich denke da an das Festival Visions du Réel, das mit Emilie Bujès eine neue Leiterin hat, die jünger ist als ich - in meinen Augen ein sehr wichtiges Festival. Dann haben wir Paolo Moretti als neuen Leiter der Quinzaine. Und natürlich ist es wahnsinnig aufregend, was bei der Berlinale passiert - und was in Locarno passieren wird, wenn Carlo Chatrian abtritt. Auch in Wien ist viel in Bewegung mit Michael Loebenstein als neuen Chef des Filmmuseums, eine ausgezeichnete Wahl! Er ist eine verwandte Seele.

BARBARA SCHUSTER

LET'S PARTY
Im Herbst steht ganz Wien im Zeichen der Viennale

› LET'S PARTY
All of Vienna goes crazy for the Viennale in the fall

PORTRAIT

Filme, Fünf Seen und ein Dampfschiff

Das Fünf Seen Filmfestival bietet prominente Gäste, ein spektakuläres Ambiente und Kino auf einem Dampfschiff. **Movies, five lakes and a steamboat** The Five Lakes Film Festival showcases prominent guests, spectacular landscapes und a movie theater on a steamboat.

Elfmal feierte das Fünf Seen Filmfestival (FSFF) bereits südwestlich von München das Kino und die Filmgeschichte im Hochsommer. In diesem Jahr wird es zum ersten Mal nicht Ende Juli oder Anfang August starten, sondern vom 6. bis 15. September stattfinden. Filmschaffende und Filmbegeisterte sind dann wieder eingeladen, an die fünf oberbayerischen Seen (Starnberger See, Ammersee, Pilsensee, Wörthsee und Weßlinger See) zu kommen und auf elf Leinwänden in Starnberg, Gauting, Schloss Seefeld und Weßling Filmschätze zu entdecken.

Die Verlegung erfolgte, weil die Veranstalter das FSFF durch den »zeitlich optimalen Abstand zu den beiden wichtigsten bayerischen Filmschauen Filmfest München und Hofer Filmtage« für die Filmbranche als Treff- und Austauschpunkt noch attraktiver machen wollen. Festivalleiter Matthias Helwig, der seit über 30 Jahren die Breitwandkinos in Gauting, Starnberg und Schloss Seefeld betreibt, sagt: »Wir bleiben unserem Markenzeichen treu, außergewöhnliche Filme in schönster Sommerlandschaft zu zeigen.« Gleichzeitig soll jetzt die kommende kulturelle Saison des Herbstes eingeläutet werden. Als einer der Ehrengäste ist der Schauspieler Josef Bierbichler geladen, der auch seinen aktuellen Film *Zwei Herren im Anzug* präsentieren wird. Der

MATTHIAS HELWIG
Festivaldirektor Fünf Seen Filmfestival

Schwerpunkt des FSFF liegt auf Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen aus Mitteleuropa mit einem Fokus auf Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol. Hier soll der Filmnachwuchs gefördert und neue Filme in der Filmgeschichte und in der Gesellschaft verankert werden. Im vergangenen Jahr zeigte das Festival, das es seit 2006 gibt, über 300 Vorstellungen mit rund 20.000 Besuchern. Vorläufer waren ein Kurzfilm-Open-Air-Festival, ein Kinderfilmfestival und das Drei Seen Filmfestival. Die Idee für das Festival in seiner jetzigen Form gab es, als die Initiatoren feststellten, dass immer häufiger hochkarätige Filme durch das Raster der Kinomacher fielen und es so nicht mehr auf die deutschen Leinwände schafften.

Ein echter Coup gelang den Machern im Jahr 2008, als die Kameralegende Michael Ballhaus Ehrengast des Festivals wurde. Das trug sichtlich zur Popularität der Veranstaltung bei, die seitdem immer mit prominenten Gästen gesegnet war. 2009 beehrte der Regisseur Volker Schlöndorff das FSFF mit seiner Anwesenheit. Die Zuschauerzahlen stiegen bei einer Erweiterung des Programms auf 100 Filme um 50 Prozent. 2010 kam die Tradition hinzu, eine Open-Air-Vorstellung auf einem fahrenden Dampfer auf dem Starnberger See zu zeigen. In jenem Jahr war der Schauspieler Armin Mueller-Stahl der Ehrengast und die Zuschauerzahl knackte die 10.000-Besuchergrenze. Die seitdem traditionelle Dampferfahrt ist auch durch die terminliche Verlegung des Festivals nicht gefährdet und für den 11. September geplant. In fünf Jahren wuchs das FSFF laut Eigenaussage hinter dem Filmfest München zum zweitgrößten Filmfestival Süddeutschlands mit 12.000 Besuchern an. Seit 2013 hat das Festival ein jeweils wechselndes Partnerland. Im Jahr 2015 öffnete sich der Hauptwettbewerb auch für internationale Produktionen, die nicht aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommen. Zum zehnjährigen Jubiläum 2016 kamen 20.000 Besucher, die unter anderem eine Werkschau zu Fritz Lang bestaunen konnten.

EN › So far the FSFF has celebrated movies and its history southwest of Munich in the summer eleven times. But this year everything is a bit different: The festival will run from September 6th through 15th, when cinephiles and filmmakers again are welcome visiting the five Bavarian lakes (Starnberger See, Ammersee, Pilsensee, Woerthsee und Weßlinger See) und discovering movie treasures on eleven screens in Starnberg, Gauting, Castle Seefeld und Weßling.

The organisers of the festival have shifted the schedule to find the ideal gap between the two most important Bavarian festivals, Filmfest Munich and Hofer Filmtage. So the FSFF can be even more

FOTO FSFF / BROZ, REUTHER, SCHLÜTER

attractive to the movie business as a one of a kind meeting place. Festival director Matthias Helwig, who for more than 30 years has been the proprietor of cinemas in Gauting, Starnberg and Castle Seefeld, says: »We stick to our brand name showing extraordinary movies in the most beautiful summer landscapes.« At the same time there is now the possibility to start the cultural season in the fall. One of the guests of honor is the actor Josef Bierbichler, who will bring his new movie *Zwei Herren im Anzug (Two Gentlemen in Suits)*.

There will be a focus on movies, documentaries and short films from Germany, Austria, Switzerland and Southern Tirolia. It's a place for encouraging talented young filmmakers and helping to embed their movies into society and film history. Last year there were more than 300 screenings and 20,000 attendees at the festival, which was founded in 2006. First it was a short film open air festival, then a film festival for children. But the organisers saw too many interesting and good movies that didn't get a release date in Germany. They wanted to change that with the FSFF. 2008 the festival scored a coup, when legendary director of photography Michael Ballhaus committed to be the guest of honor. This was a big popularity boost. And ever since that visit prominent guests did not stop coming: 2009 director Volker Schloendorff visited the FSFF, 2010 the actor Armin Mueller-Stahl came. It was that very year, when the tradition was born to show a movie on a steamboat, which cruises the Starnberger Lake. The boat tour has since become a landmark of the festival. This year the trip will take place on September 11th.

The FSFF has grown to be the second biggest film festival in Southern Germany - after the Filmfest Muenchen. Since 2013 there is always a different partner country at the festival. Since 2015 the competition is open for international productions as well. At the 10th anniversary there were 20,000 attendees and a retrospective of legendary Weimar director Fritz Lang.

MICHAEL MÜLLER

Fünf Seen Filmfestival

Five Lakes Film Festival

Festivalleitung und Geschäftsführung ***Festival management and management***	Matthias Helwig
Gegründet / *Founded*	2006
Veranstaltungsdatum / *Date of event*	6. -15.9. 2018
Tage/ *days*	10 bis 12 Tage
Budget / *budget*	ca. € 270.000,-
Mitarbeiter ***employees***	10 Teilzeitkräfte *10 part time employees*
Mitarbeiter zum Filmfest ***employees during film festival***	ca. 100 Aushilfen *ca. 100 temporary personnel*
Anzahl Filme ***number of films***	bislang 1500 Filme aus 30 Ländern *up to now 1500 films from 30 countries*
Premieren seit Gründung ***Premieres since its inception***	5 Weltpremieren *80 deutsche Premieren* *zahlreiche süddeutsche Premieren* *5 world premieres* *80 German premieres* *numerous Southern Germany premieres*
Einreichungen / *Number of submissions*	> 5000

Wettbewerbe / *Competitions*
Hauptwettbewerbe / *Main competitions*
Fünf Seen Filmpreis / *Five Lakes Award* (€ 5000,-)
Perspektive Junges Kino / *Perspective New Cinema* (€ 3000,-)
Horizonte Filmpreis / *Horizonte Award* (€ 2000,-)
Drehbuchpreis / *Script Award* (€ 3000,-)
Dokumentarfilmpreis / *Documentary Award* (€ 3000,-)
Publikumsfilmpreis / *Audience Award*
Kurzfilmwettbewerb / *Short film competition*

Anzahl der Preise / *Number of prizes*	8
Summe der Preisgelder ***Sum of the prize money***	ca. € 15.000,- pro Jahr ca. *€ 15.000,-* per year
Anzahl der akkreditierten Industry ***Number of accredited industry***	10
Anzahl der akkreditierten Presse ***Number of accredited press***	10

Spezial Aktivitäten und Sektionen
Fokus Drehbuch (deutschlandweit einmalige Reihe), Werkstattgespräch, Filmgespräche am See in der Akademie für Politische Bildung Tutzing, Länderempfänge, Dampferfahrt auf dem Starnberger See, OpenAir, Werkschauen, Retrospektiven.

Special activities and sections *Focus script (unique in Germany), Behind the scenes, film talks near the lake in the Akademie für Politische Bildung Tutzing, international guests, steamship ride on the Starnberger See, OpenAir, Retrospectives, Hommages.*

Submission Fee?	Nein / *No*
Akkreditierung Industry (Preis) / *Accreditation Industry*	-
Akkreditierung Press (Preis) / *Accreditation Press*	-

5 Favoriten

Fünf Filmfestivals, die für die Entwicklung des Sarajevo Film Festival eine Rolle spielen oder gespielt haben. **5 faves** Five film festivals that play or have played a special role in the development of the Sarajevo Film Festival.

1 International Film Festival Rotterdam (IFFR):

Von Anbeginn des Sarajevo Film Festival trägt das International Film Festival Rotterdam in besonderer Weise zum Erfolg und zur Entwicklung unseres Festivals bei. Mitarbeiter des IFFR zählen seit 1996 zu unseren regelmäßigen Gästen, als die damalige Festivaldirektorin Sandra den Hamer und ihr Team die zweite Ausgabe des Sarajevo Film Festival besucht haben. Sandra den Hamer und das IFFR wiederum luden eine Delegation des damals neu gegründeten SFF nach Rotterdam ein, wo sie ihre Erfahrungen mit uns teilten und uns auch Einblick gaben in ihr Industry-Angebot und den CineMart Coproduction Market. Wir erhielten sogar finanzielle Unterstützung über ihren Hubert Bals Fund. Die Kooperation zwischen existiert bis heute.

EN › From the early days of the Sarajevo Film Festival, the International Film Festival Rotterdam, IFFR, has been contributing greatly to our success and development. The IFFR representatives have been our regular visitors since 1996 when the then IFFR director Sandra den Hamer and her team were the guests of the 2nd edition of the Sarajevo Film Festival. Sandra den Hamer and the IFFR welcomed a delegation of the then newly-established SFF in Rotterdam where they shared their expertise with us, including by providing us with an insight into the functioning of their Industry segment and CineMart Coproduction Market; to latter provide us with a grant from their Hubert Bals Fund. The cooperation between the IFFR and the SFF continues to date.

2 Berlinale

Mit ihrem Direktor Dieter Kosslick und GF Thomas Hailer zeigte sich die Berlinale seit unserer Festivalgründung für Kooperationen offen. Zunächst beschränkte sich die Zusammenarbeit lediglich auf unser Jugendprogramm, Sarajevo Teen Arena und Generation, dann aber wurde sie ausgeweitet auf den Sarajevo Talent Campus, der seither in Talents Sarajevo umbenannt wurde. Talents Sarajevo sind seit zehn Jahren das einzige HUB der Berlinale, das speziell diesem Teil Europas gewidmet ist. Dieses Jahr feiert es die zwölfte Ausgabe.

EN › Led by its directors Dieter Kosslick and Thomas Hailer, the Berlin Film Festival has been open for cooperation with the SFF from the very start. At first our cooperation was limited to the organization of the SFF's youth programs, Sarajevo Teen Arena and Generation, but it then expanded to include the running of the Sarajevo Talent Campus which has since been renamed Talents Sarajevo. For the past 10 years, Talents Sarajevo has been the only HUB of the Berlin Film Festival and it is specifically dedicated to this part of Europe. Talents Sarajevo will have its 12th edition this year.

MIRSAD PURIVATRA
Director
Sarajevo Film Festival

3

Festival de Cannes

Die Unterstützung junger Filmemacher durch die Cinéfondation des Festival de Cannes ist der Kernpunkt unserer Kooperation mit diesem renommierten Festival. Der Direktor der Cinéfondation, Georges Goldenstern, kommt seit Runde eins unseres Festivals jedes Jahr als unser Gast nach Sarajevo. Wir freuen uns sehr, dass jedes Jahr die vier besten Studentenfilme aus der Cinéfondation-Auswahl auf dem SFF zu sehen sind. Zudem nehmen einige der besten Projekte unseres CineLink Market beim Cinéfondation Atelier in Cannes teil.

EN › Support for young filmmakers through the Cinéfondation of the Cannes Film Festival is the focal point our cooperation with that prestigious festival. Cinéfondation Director Georges Goldenstern has been our guest in Sarajevo for every edition of the SFF so far. We are very pleased that four best student films from the Cannes's Cinéfondation Selection are screened at the SFF every year. Also, some of the best projects from our CineLink market participate in the Cinéfondation Atelier.

4

Zagreb Film Festival

Die Zusammenarbeit mit dem Zagreb Film Festival ist für uns von großer Bedeutung, weil sie unsern beiden Festivals die bessere Unterstützung von Kurzfilmregisseuren aus unserer Region gewährleistet. Das Zagreb Film Festival wie auch das Sarajevo Film Festival haben jeweils ein Spezialprogramm für Kurzfilme von jungen, aufstrebenden Auteurs aus unserer Gegend. In Zagreb läuft es unter dem Namen Checkers, in Sarajevo nennen wir es Sarajevo City of Films. In diesen beiden Programmen zeigen wir gegenseitig auch jeweils Filme des Partnerfestivals.

EN › The cooperation with the Zagreb Film Festival is extremely valuable to us because it enables our two festivals to better support short film auteurs from our region. The Zagreb Film Festival and the SFF each have a special program dedicated to short films made by young and aspiring auteurs from our region. In Zagreb, this program is called Checkers and in Sarajevo it is called Sarajevo City of Film. In these two programs, our two festivals screen a reciprocal number of titles from each other's selection.

5

Qumra – Doha Film Institute

Vor fünf Jahren lancierten wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Doha Film Institute. Gemeinsam haben wir das Projekt Qumra ins Leben gerufen, das neuen Produktionen von Filmemachern aus dem Mittleren Osten und Nordafrika (MENA) gewidmet ist, aber auch Filme von anderen Teilen der Erde integriert, die vom Doha Film Institute gefördert werden. Einige Filme werden auch in unserer kommenden Festivalausgabe laufen, wie zum Beispiel Ognjen Glavonics *The Load*. Das SFF ist aktiver Partner von Qumra und gleichzeitig dienen wir in Kooperation mit dem Doha Film Institute für die Filmemacher jener Region mit Hilfe von Filmvorführungen in Sarajevo als Türöffner nach Europa. Unter unseren Gästen sind immer auch Mitarbeiter des Doha Film Institute, aber auch jungen Filmemacher aus der MENA-Region.

EN › Five years ago we established a very good cooperation with Doha Film Institute. We jointly run Qumra project dedicated to new productions by filmmakers from the Middle East and North Africa (MENA) region, but also films from different parts of the world backed by Doha Film Institute. Some of the films that were financially supported by Doha Film Institute will be screened in the 2018 edition of the SFF, including Ognjen Glavonc's *The Load*. The SFF actively participates in the development and organization of Qumra and at the same time we provide access to Europe to filmmakers from that region through special screenings organized in Sarajevo in cooperation with Doha Film Institute. The SFF guests always include representatives of Doha Film Institute as well as young filmmakers from the MENA region.

TIGER GIRL
Nach der Weltpremiere auf der Berlinale ging es weiter nach Südkorea, Spanien und die USA

› TIGER GIRL
After it's world premiere in Berlin the film traveled to South Korea, Spain and the U.S.

FOTOS CONSTANTIN, RAPID EYE MOVIES, PROKINO (FOX), PANDORA, PIFFL, ALAMODE (FILMAGENTINNEN), ,FARBFILM, FUENFERFILM, ANNE WILK, NADJAKLIER, GORDONTIMPEN

»Ein ganz tolles Miteinander«

Dass Festivalteilnahmen extrem wichtig sind, schildern etablierte und aufstrebende Regie-Talente hier. **Let's work together**. Renowned directors and upcoming talents talk about their experiences of having their films shown at festivals.

Die Fragen

1. **Was haben Festivalteilnahmen für Ihre Filme gebracht?**
   How did festivals help your films?
2. **Wo haben Sie besonders schöne Erfahrungen gemacht? Was waren Ihre prägendsten Erlebnisse?**
   What were your most memorable festival experiences?
3. **Worin liegt für Sie die entscheidende Bedeutung von Filmfestivals? Spielen Sie eine Rolle für die anschließende Kinoauswertung?**
   What do you see as the essential task of a film festival? What role do they play for further exhibition of films?

KATRIN GEBBE
Regisseurin von »Tore tanzt« / director of »Nothing Bad Can Happen«

1 Wenn wir mit *Tore tanzt* nicht in Cannes gelaufen wären, hätten wir wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt - auch innerhalb Deutschlands - wahrgenommen zu werden und letztendlich auch Preise zu gewinnen. Die sorgen dafür, dass man als junger Filmemacher zum Beispiel endlich wieder ein bisschen über die Runden kommt und den nächsten Film in Angriff nehmen kann. Ein Festival wie Cannes hilft in vielerlei Hinsicht und hat meiner Meinung nach den größten Radius. Es ist fantastisch, wenn man mit seinem Film dort laufen darf! Es ist inspirierend, sich mit den unterschiedlichen Filmemachern dort auseinanderzusetzen und der Spirit dort gibt einem die Kraft, weiter an seiner eigenen Stimme zu feilen. Zudem richten sich plötzlich, auch im eigenen Land, alle Augen auf einen. Für uns war das sehr besonders, denn wir hatten im Vorfeld große Schwierigkeiten, den Film überhaupt zu finanzieren.

Mit Festivalteilnahmen und den Preisen wird es auch beim nächsten Film einfacher. Man erhält andere Möglichkeiten bei der Finanzierung. Es gibt viele tolle Filme von jungen Filmemachern, die diese Wahrnehmung nicht bekommen und dann Schwierigkeiten haben, in diesem Beruf überhaupt weiterzuarbeiten. Wir brauchen die Festivals, wenn man anspruchsvolles Arthouse-Kino machen möchte! Es wäre toll, wenn zum Beispiel eine Sektion wie die Perspektive Deutsches Kino international anerkannt wäre. Leider findet dort ja keinerlei Außenmeinung statt. Nicht nur außerhalb Deutschlands schreibt niemand drüber, sondern auch innerhalb. Es kann nicht jeder die Möglichkeit haben in Cannes zu laufen. Deshalb müssten wir mit unseren Filmemachern auf unseren Festivals wie der Berlinale anders umgehen.

EN › If we hadn't been able to show *Nothing Bad Can Happen* in Cannes, we probably would have had a hard time being recognized or win prizes, even inside Germany. Festivals can help you as a young filmmaker to at least survive a little bit and to start working on your next film. A festival like Cannes helps in a lot of different ways, and I would say it has the biggest radius. It's fantastic to be able to show your work there. I found it inspiring to be able to deal with all kinds of filmmakers there. The festival has a special spirit that gives you strength to keep on finding your personal voice. All of a sudden all eyes are on you. That was really special for us after we had to fight so hard to even get the film made. Being recognized at festivals and awarded prizes makes things easier for you. Suddenly there are different possibilities to find financing. There are a lot of great

»All of a sudden all eyes are on you.«

KATRIN GEBBE

films by young filmmakers that aren't that lucky, and they have a hard time to continue in that profession. We need festivals if we want to keep on making meaningful arthouse cinema. It would be great if a section like Perspektive Deutsches Kino was more recognized internationally. But it's tough to make an impact. Hardly anyone writes about it. Not everyone can be so lucky to present his film in Cannes. Festivals like Berlinale should deal differently with our filmmakers.

2 Was ich toll finde ist, dass Festivals wirklich durch die Menschen geprägt sind, die dahinter stecken. Man spürt, mit welcher Leidenschaft sie die Programme gestalten und für die Filme und deren Macher brennen. Das fand ich insgesamt sehr spannend auf meiner Reise mit *Tore tanzt*. Besonders überrascht war ich vom Fantastic Film Festival in Austin/Texas, das Tim League ausrichtet, der auch meinen Film in die US-Kinos gebracht hat. Dieses Festival war das Verrückteste überhaupt. Da gab es einen Ringkampf mit Keanu Reeves und man musste, wenn man einen Preis gewonnen hat, auf der Bühne vor allen Leuten einen Krug Bier exen. Jeder Film wurde gefeiert! Es gab eine richtige Fankultur, ein ganz tolles Miteinander. Da hatte ich das Gefühl, dass es wirklich um die Freude am Film geht. Es ging nicht darum, eine Distanz zu schaffen zwischen dem Publikum und den Machern. Alle waren auf einer Ebene.

EN › I really like that festivals are being visibly shaped by the people who run them. You can feel the passion with which they curate their programme, how they burn for the films and their makers. That's what made my journey with *Nothing Bad Can Happen* so exciting. The biggest surprise was probably Fantastic Film Festival in Austin/Texas that's being organized by Tim League who also distributed my film in the U.S. It was insane, I'd never seen anything like it in my life. There was a wrestling match with Keanu Reeves, and if you were awarded a prize you had to drink a beer bottom's up on the stage in front of all the people. Every film was a party! You could feel the fan culture, a wonderful togetherness. The love of film was all that mattered. There was no barriers, no distance between the filmmakers and the audience. Everybody was treated equally.

3 *Tore tanzt* war ja eigentlich ein Fernsehfilm, entstanden mit dem Kleinen Fernsehspiel des ZDF. Wir hatten weder Verleih noch Weltvertrieb. Ohne eine große Festivalpremiere hätten wir also keine Auswertung im Kino bekommen. Zudem wollte zuerst den Film auch keiner kaufen. Als er fertig war, hatten wir vor, ihn auf dem Filmmarkt der Berlinale zu verkaufen. Die Leute haben uns teilweise nicht mal einen Termin gegeben. Als *Tore tanzt* dann in Cannes gesichtet wurde, erste Anhänger fand und dann noch Gerüchte aufkamen, er könnte eingeladen werden, meldeten sich plötzlich ganz viele Weltvertriebe und Verleiher bei uns. Da konnten wir uns dann aussuchen, mit wem wir arbeiten wollten. Hätte es diesen Auftakt mit Cannes nicht gegeben, wäre der Film vermutlich nicht ins Kino gekommen. Ich wollte immer einen Kinofilm machen, aber die Finanzierung war einfach wahnsinnig schwierig. Ich war dann total dankbar, dass das Kleine Fernsehspiel an Bord gekommen ist. Und die Fügung mit Cannes und dass *Tore tanzt* doch auf die große Leinwand gekommen ist, war dann der Sechser im Lotto. Aber es ist schwierig, wenn man unbekannt ist, diese Möglichkeit überhaupt erst mal zu bekommen.

EN › *Nothing Bad Can Happen* was conceived as TV movie, made with the help of ZDF's Das Kleine Fernsehspiel. We didn't have distribution, we didn't have a world sales agency. Without a premiere at a festival there was no way we would have been able to show the film in the cinemas. At first no one wanted to buy the film. When we were finished we wanted to sell the film at the European Film Market in Berlin. A lot of people didn't even give us the time of day. When *Nothing Bad Can Happen* was watched in Cannes and found its first champions and then first rumors started to spread the film had a chance to be chosen for the Selection officielle, we received tons of offers. Suddenly we could pick and choose who we wanted to work with. I have to thank Cannes for that, they made everything possible for me. I wanted to make a feature film from the get go, but getting the financing together was incredibly hard. I was so thankful when Das Kleine Fernsehspiel came on board. And then Cannes, that was like winning the jackpot. But just imagine how hard it is to get this opportunity when you're an unknown filmmaker, toiling away on your first film.

SONJA MARIA KRÖNER
Regisseurin von »Sommerhäuser« / director of »The Garden«

1 Ich denke, dass Festivals gerade für nicht so kommerzielle Filme ein wichtiges Mittel sind, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Bei *Sommerhäuser* war das auf jeden Fall so. Wir hatten natürlich Glück, dass der Film gleich beim Filmfest München die beiden Hauptpreise der deutschen Reihe gewonnen hat und dann auch noch die Internationale Premiere in Toronto feiern konnte. Das hat dem Film ziemlich viel Beachtung beschert. Vor allem natürlich in Deutschland, aber auch international. Und durch die Teilnahme in Toronto ist überhaupt erst der Weltvertrieb eingestiegen, wodurch sich dann auch internationale Verkäufe ergeben haben.

EN › I think festivals are an important means especially for lesser commerical films to generate interest. I can state that it absolutely worked that way for *The Garden*. We were lucky of course that we won the two main prizes in the German sidebar at the Filmfest Munich and

»Sommerhäuser«

shortly after that had a successful international premiere in Toronto. That really made people pay attention. Especially in Germany, but also internationally. Being selected for Toronto made the world sales company get into gear which resulted in international sales.

2 Ich bin selbst nur zu ganz wenigen Festivals gefahren, weil ich kurz nach der Fertigstellung von *Sommerhäuser* meinen zweiten Sohn bekommen habe. Deshalb konnte ich leider auch in Toronto nicht dabei sein. Da war er erst ein paar Tage alt.Ich bin dann mit ihm zusammen trotzdem zu ein paar Festivals gefahren. Vor allem, weil das für mich auch ein Prozess ist, um mich von einem Film zu verabschieden. Ich habe fast sieben Jahre an *Sommerhäuser* gearbeitet. Das ist schon eine lange Zeit, die man mit so einem Film verbringt und dann ist der Film fertig und dann gibt's die Premiere und plötzlich ist alles vorbei. Da ist es einfach schön, wenn man nochmal mitbekommt, wie andere Leute diesen Film sehen und darüber nachdenken und vielleicht berührt sind oder in die Atmosphäre reingezogen werden. Ich hatte viele schöne und interessante Gespräche über den Film und immer wieder kamen nach den Q'n'As Leute auf mich zu, die mir gesagt haben, dass der Film sie sehr gebannt hat oder sie sich in ihre Kindheit zurück versetzt gefühlt haben und sie den Film fast riechen konnten. Das war natürlich toll sowas zurückzubekommen...
Für mich persönlich waren die Festivals mit kleinem Baby auf jeden Fall ein völlig anderes Erlebnis, als ich das bisher kannte. Statt Filme zu gucken, habe ich den Zimmerservice der Hotels getestet und die umliegenden Parks erkundet. Bei den ersten Festivals, auf denen ich war, habe ich tatsächlich keinen einzigen Film gesehen, weil ich noch alle ein bis zwei Stunden stillen musste. Da habe ich mich nicht ins Kino getraut und bin immer nur zu meinen eigenen Vorstellungen gegangen. Die Leute fanden das natürlich super, wenn ich mit dem Kleinen im Tragetuch zur Ankündigung oder den Q'n'As kam. Ein alter Mann in Thessaloniki hat mir gesagt, dass er den Film großartig fand, aber das Bild von mir und meinem Kleinen hätte ihn noch mehr berührt;-).

EN › I could visit only very few festivals because I had my second son right after finishing *The Garden*. That's why I could not go to Toronto - he was just a few days old then. Finally, I decided to go ahead and go to a few festivals. It helps with the process of saying goodbye to a film. I worked almost seven years on *The Garden*. It's quite a ling time you spend with a film, and then you're done and there's the premiere and suddenly it's all over. So it's nice to see how other people experience the film, how they think about it or are maybe touched by it or being swept up in the atmosphere. I had a lot of really pleasant talks about the film. Time and again people would come up to me after the q&as to tell me how much they were enthralled by the film or that it transported them back to their childhood, that they could almost smell the movie. It was amazing to get that kind of feedback. I can definitely say that those festivals with the small baby in tow were completely different to what I was accustomed to. Instead of watching other films I checked out the room service of the hotels and strolled around in the nearby parks. As a matter of fact, at the first few festivals I attended I actually did not see a single film because I had to feed the baby every one or two hours. I didn't dare going to theatres and only ever went to see screenings of my own film. People thought it was great when I showed up for the presentations or talks with the little one in the baby sling. In Thessaloniki an old man came up to me and told me that he enjoyed the film very much but that he was even more touched of the image of me with my son.

3 Für mich liegt die Bedeutung von Filmfestivals vor allem im kulturellen Bereich. Eines der großen Probleme unserer Zeit ist ja innerhalb des riesigen Angebots überhaupt noch die interessanten Sachen rauszufiltern. Filmfestivals können - wenn sie gut kuratiert sind - großartige »analoge« Plattformen sein, auf denen in kurzer Zeit geballt eine große Vielfalt an Filmen zu ganz unterschiedlichen Themen und aus verschiedenen Ecken der Welt zu sehen sind. Gerade für kleine oder sperrige, aber wichtige Filme, die es sonst schwer hätten überhaupt ein Publikum zu erreichen. Da kann man schon tolle Entdeckungen machen und vielleicht auch ei-

»Plötzlich richten sich alle Augen auf einen.«

KATRIN GEBBE

nen anderen Blick auf unsere immer komplexer werdende Welt bekommen. Ich mag es einfach, wenn jemand für mich eine Vorauswahl trifft. Vorausgesetzt natürlich, das sind außergewöhnliche, originelle und unangepasste Menschen, die das machen;-).

EN › For me, the biggest importance of film festivals lies in the cultural field. Filtering out the interesting things from the overabundance of choice is one of the major problems of our time. If film festivals are curated carefully they can be a wonderful »analogue« platform to see a diverse array of films with different themes from many different corners of the world in a very compressed time. Especially small and maybe difficult but important films which otherwise had a hard time reaching an audience. You can make amazing discoveries and maybe have a chance to catch a different glance of an ever more complex world. I just like it if someone presents me with a selection. But of course, those who make that selection should be extraordinary, original and unconventional people.

JAKOB LASS
Regisseur von »Love Steaks« / director of »Love Steaks«

1 Dotierte Preise... (aaah wo ist hier der Zwinkersmiley, wenn man ihn braucht!) Für mich persönlich ist der direkte Austausch mit dem Publikum das Stärkste. Festivalpresse und Branchenaustausch sind auch nicht zu unterschätzen.

EN › Awards money (now, could someone please put in a blink-smiley here). Most important to me is the direct contact to an audience. Festival press and discourse with other filmmakers ain't too shabby, either.

2 Die *Love Steaks* Premiere auf dem Filmfest München bleibt die bedeutsamste Erfahrung. Wir waren so jung, so euphorisch!

»Festival awards often lead to world sales.«

ANDRES VEIEL

»Beuys«

EN › The premiere of *Love Steaks* at the Filmfest Munich remains the most important experience. We were so young, so euphoric!

3 Ich sehe die Bedeutung von Festivals vorwiegend als Ort der Begegnung. Durch die stetig steigende Anzahl an Festivals ergibt sich für einige Filme (insbesondere Dokumentarfilme und Kurzfilme) durchaus eine sinnvolle Art der Auswertung, in Zukunft muss sich das auch in Screening Fees bemerkbar machen. Ebenfalls braucht es für diese Filme einen Weg, Festivalzuschauer in die insgesamte Besucherzahl einfließen zu lassen.

EN › To me festivals most of all are a place for encounters. With the numbers of festivals constantly on the rise festivals can become a meaningful form of exhibition for some films (especially short films or documentaries). I think screening fees are unavoidable in the future. Also there needs to be a way to include the number of people who have seen your films at festival in the general number of admissions.

»Tore tanzt«

»Was bleibt«k

HANS-CHRISTIAN SCHMID
Regisseur von »Requiem« / director of »Requiem«

1 Das ist ganz unterschiedlich. Meine ersten Filme liefen in Hof. Da ist in erster Linie die deutsche Filmszene vor Ort und wenn ein Film sehenswert ist, verbreitet sich das im Kreis der Filmschaffenden dort wie ein Lauffeuer. Für *Nach fünf im Urwald* war es nicht mehr schwer, einen Verleih zu finden, nachdem er dort gezeigt wurde. Später, auf der Berlinale, ist das Licht der Auf-

merksamkeit für einen Film noch greller. Nach der Vorführung dort ist das Schicksal eines Filmes so gut wie besiegelt, man hat nur diese eine Chance.
Man tritt in der Regel dort schon mit einem Verleiher und einem Weltvertrieb an, es geht auch darum, den Film zu vermarkten.

EN › That depends. My first features were shown in Hof. You mainly find the German film scene there, and if your film is good, word spreads through the creative community like wild fire. *It's a Jungle Out There* had it easy to find distribution after it was shown in Hof. Later, showing my films at Berlinale, the light for attention for a film was even brighter. After the first screening the fate of your film is being sealed, you only have that one chance. Usually you already have a distributor and a world sales agent in place when you go there, so it's mainly a place to market your film and spread the word.

2 Es war sehr schön, mit *23* und *Crazy* auf der Piazza in Locarno zu laufen. Prägend war für mich die Einladung von *Lichter* in den Wettbewerb der Berlinale. Dass der Film sich dort, wie ich glaube, bei Presse und Publikum behaupten konnte, hat mir viel Selbstbewusstsein gegeben. Auch wie *Requiem* drei Jahre später dort aufgenommen wurde, der Preis für Sandra Hüller. Wenn man dort, Mitten in der Nacht vor der Premiere im ganz leeren Saal die Projektion testet, sich am nächsten Morgen in die Pressevorführung schleicht und am Abend den Film dann zum ersten Mal mit dem Team, den Schauspielern und mit großem Publikum sieht, sind das sehr emotionale Momente.

EN › I have very fond memories of showing *23* and *Crazy* in the Piazza Grande in Locarno. Being invited to the competition of Berlinale with *Distant Lights* left as lasting impression on me. I gained a lot of strength and self confidence from the fact that the film was able to stand its ground, at least I think it did. Of course I enjoyed the rapturous response for *Requiem* three years later, the Silver Bear for Sandra Hüller. When you're there, in the middle of the night before the premiere, testing the projection in the empty auditorium, sneaking into the press screening the next morning and then watching the film in the evening for the first time together with your crew and the actors and the big audience, then that makes for a very emotional experience.

3 Es geht mir in erster Linie um das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Für wenige Tage kommen Filmschaffende zusammen, um ihre Werke zu zeigen und darüber zu sprechen. Man sieht die eigenen Arbeiten im Kontext der anderen Filme, im besten Fall ziehen sich thematische Linien durch die Filme, die gezeigt werden. Man sieht, ob das Kino etwas zu den weltweiten gesellschaftlichen Strömungen zu erzählen hat. Das finde ich sehr aufregend und nicht vergleichbar mit der Ausstrahlung eines Fernsehfilms, wo am nächsten Tag in erster Linie nach der Quote gefragt wird.

EN › For me it's important to have a sense of being part of a community. For a few days filmmakers from all over the world come together to show their work and talk about it. You get to see your own work in context with the other filmes being shown there. In the best case scenario you discover thematic throughlines in the films. You find out if the cinema has something to say about what's happening in our society. I find that very exciting. You can't compare that to being shown with a tv movie on the small screen where the only thing they're asking about the next day are the ratings.

ANDRES VEIEL
Regisseur von »Beuys« / director of »Beuys«

1 Sehr viel. Für mich sind gerade die ausländischen Festivals eine Möglichkeit, über die Reaktionen auf den Film unmittelbar vom Land etwas mitzubekommen. Meist ergeben sich konkrete Kontakte zu Verleihern, politischen Gruppierungen, RegiekollegInnen. Und Einladungen zu weiteren Gesprächen. Manchmal sind daraus Freundschaften entstanden.

EN › A lot. Especially the festivals outside of Germany are a wonderful opportunity to immediately learn something about those countries by seeing how the reactions for my film are. Often times the festival invitations yield concrete contacts to distributors, politicals groups, other filmmakers and colleagues. And invitations to further talks. Sometimes this led to lasting friendships.

2 Fast alle meine Filme hatten ihre Uraufführung auf der Berlinale. Die schönste Premiere war 2004 mit *Die Spielwütigen*. Die emotionale Kraft des Films riss die Zuschauer am Ende von den Stühlen, wir bekamen standing ovations. Und das nach sieben Jahren Arbeit am Film! Schöner kann ein Erntedankfest nicht sein. Herausfordernder waren die Premieren von *Wer wenn nicht wir*

»Festivalpreise sind oft der Ausschlag für Auslandsverkäufe.«

ANDRES VEIEL

»Die göttliche Ordnung«

und *Beuys* im Wettbewerb. Die Filme haben stärker polarisiert. Das hieß, sich neben Begeisterung auch harscher Kritik auszusetzen. Damit musste ich erst mal umgehen lernen.

EN › Almost all my films had their respective premieres in Berlin. The most memorable one was of *Die Spielwütigen* in 2004. The sheer emotional power of the movie kept the audience on the edge of their seats, we received standing ovations. After seven years of work on the film! There couldn't have been a better thanksgiving. The premieres of *If Not Us, Who* and *Beuys* in the Berlinale competition posed bigger challenges. Both films polarized their audiences. There was enthusiasm for sure, but I was also confronted with harsh criticism. I had to learn to deal with that.

3 Als deutscher Dok-Film im Wettbewerb der Berlinale zu laufen, war eine der Voraussetzungen für die erfolgreiche Kinoauswertung bei *Beuys*. Der Alfred-Bauer-Preis / Silberner Bär für *Wer wenn nicht wir* hat bei einigen ausländischen Verleihern den Ausschlag gegeben, die Rechte zu kaufen und den Film ins Kino zu bringen.

EN › To be shown in the competition of the Berlinale as a documentary was one of the requirements for *Beuys* to be released successfully in commercial cinemas. The Alfed Bauer Award/Silver Bear for *If Not Us, Who* tipped the scales for certain international distributors to secure the rights and release the movie.

PETRA VOLPE
Regisseurin von »Die göttliche Ordnung« / director of »The Divine Order«

1 *Die Göttliche Ordnung* hatte seine internationale Premiere am Tribeca Filmfestival und das hat uns einen US-Verleih beschert und mir als Autorin und Regisseurin viele Türen geöffnet. Insgesamt wurde der Film in über 30 Länder verkauft. Festivals können enorm wichtig sein für einen Film und seinen Weg stark beeinflussen. Aber mit einem engagierten Weltvertrieb kann der Film auch mit einer mässigen Festivalkarriere und ohne ein A-Festival eine tolle internationale Karriere haben. Schlussendlich geht es für mich vor allem um die Frage: wie schaffen wir es, dass möglichst viele Menschen den Film sehen und das Festival ist nur ein Baustein in dieser Gesamtstrategie.

EN › *The Divine Order* had its international premiere at the Tribeca Filmfestival. It helped us find U.S. distribution and opened up a lot of doors for me as a writer and director. All in all the film was sold to 30 territories. Festivals can be of huge importance for a film and strongly influence its path. If you have a dedicated world sales company a film can have a great international career without a lot of festival play or selection for an A-festival. At the end of the day I am confronted with one question, and one question only: How do we get as many people as possible to see the film? Taking the film to festivals is only one piece of the puzzle in the general strategy.

2 Der erste Film, den ich an der Uni gemacht habe, lief unter anderem beim Frauenfilmfestival in Minsk. Das Festival gibt es leider schon lange nicht mehr. Die Frauen haben mich so beeindruckt, dass sie es geschafft haben, in dieser total patriarchalen Gesellschaft so ein Festival auf die Beine zu stellen. Ich habe dort auch unglaublich beeindruckende Filme gesehen, von Filmemacherinnen aus ganz Russland und Weissrussland, die ohne Geld großartige Kunstwerke geschaffen haben, die wahrscheinlich kaum jemand im Ausland gesehen hat. Eine Regisseurin aus Novosibirsk war blind und sie kam mit ihren beiden Kumpels und zusammen hatten sie einen Film über einen Rennfahrer gemacht. Ich hab' mich dazu hinreißen lassen mit dem alten russischen Filmvorführer um die Wette Wodka zu saufen – die Sache ist für mich nicht gut ausgegangen, aber es war definitiv ein prägendes Erlebnis.

EN › The very first film I made while still being a student was shown at the Women's Film Festival in Minsk, among others. The festival is not around any longer, but it made a lasting impression on me that the women running it actually made a festival like this happen in such a totally patriarchal society. I saw absolutely wonderful films there by female directors

»Festivalteilnahmen sind wie ein Gütesiegel.«

TOBI WIEMANN

from all over Russia and Belarus who made absolutely astonishing works of art without money involved that probably no one outside of Russia has ever seen. One female filmmaker from Nowosibirsk was blind, and she attended with two friends of hers. Together they had made a film about a racedriver. I remember drinking vodka on a bet with the old projectionist – it didn't turn out well for me but it sure left a lasting impression.

3 Festivals sollen helfen, die Filme zu vermarkten und an die Leute zu bringen. Im besten Fall sind sie auch noch eine Plattform für spannende Diskurse rund um die Filmkunst, Politik, Gesellschaft. Sie können eine große Rolle spielen für die Kinoauswertung – aber es gibt auch andere Wege. Eine Ablehnung von Cannes, Berlinale oder Venedig ist nicht das Ende der Welt. Ich finde, es herrscht zu viel Kult um diese Festivals und dass diese Institutionen nur von Männern geleitet werden, soll sich bitte auch mal ändern. Time's up!

EN › Festivals should help marketing films and bringing them to the people. Furthermore they can be a plattform for interesting discourse about the art of film, politics, society. They can play a major role for exhibition, but of course there also other ways. Being turned down by Cannes, Berlin or Venice is not the end of the world. I feel there's too much of a cult around these festival. And that those institutions always seem to be run by men should change also. Time's up!

TOBI WIEMANN
Regisseur von »Amelie rennt« / director of »Mountain Miracle«

1 *Amelie rennt* war mein erster Film, bei dem ich eine so große Festivalauswertung miterleben durfte. Der Film lief auf mehr als 50 internationalen und nationalen Kinder- und Jugendfilmfestivals. A-Filmfestivals wie die Berlinale, TIFF Kids oder das Giffoni Filmfestival haben dem Film eine unglaubliche Aufmerksamkeit bereitet. Kinder- bzw. Jugendfilme haben es, neben den Filmen für ein erwachsenes Publikum, immer schwerer wahrgenommen zu werden, besonders wenn kein großes Werbebudget zur Verfügung steht. Die Premiere im Wettbewerb der Berlinale Generation hat dem Film von Anfang an eine große Wertschätzung bei der Presse und beim Publikum gegeben. Der Gewinn »Special mention«, dem zweiten Platz um den Gläsernen Bären, gab *Amelie rennt* zudem einen unglaublichen Schub. Dass der Film dann so zahlreich Preise gewonnen hat, hat dafür gesorgt, dass der Film, besonders in der Branche, in aller Munde war, noch bevor die Kinoauswertung begann. Ohne Festivals hätte der Film bei weitem nicht so viele Menschen erreicht und berührt. Festivalteilnahmen und Preise sind wie ein Gütesiegel für einen Film. Mit den Auszeichnungen und Logos der Festivals macht auch das Filmplakat gleich mehr her. Ein weiterer positiver Punkt der Festivalauswertung ist natürlich auch, dass die Teilnahme an A-Filmfestivals finanziell bedacht wird.

EN › *Mountain Miracle* was my first movie that really made an impact at festivals. It was shown in more than 50 international and national youth and children film festivals, among them A-festivals like the Berlinale, TIFF Kids or the Giffoni Filmfestival. That kind of exposure got the film a lot of attention. Films for children or young adults usually have a hard time being recognized next to films for adults, especially if you don't have a huge marketing budget at hand. The premiere of *Mountain Miracle* at the competition of the Berlinale Generation section helped the film from the get go to be appreciated by the press and the audience. Winning a »special mention« – which is sort of the second prize in the competition for the Glas Bear – gave the film an extra push. It went on to win quite a few awards which helped to garner further interest, especially in the industry, even before it was released in the cinemas. Without festivals the film never would have reached and touched that many people. Having your films be shown at festivals and winning prizes are like stamps of approval. If you can put awards and festival logos on your poster immediately makes it look more valuable. Another positive aspect of being selected for an A-festival is the financial compensation.

»Amelie rennt«

»Festivals are like stamps of approval.«

TOBI WIEMANN

2 Ich muss sagen, dass ich bei jedem Festival bisher besonders schöne Erfahrungen gemacht habe. Alle Filmfestivals haben ihren eigenen Charme und ihre Besonderheit. Sicherlich war die Generation der Berlinale ein ganz besonderes Erlebnis. Es war meine erste Berlinale mit einem Film im Wettbewerb. Dort die Weltpremiere zu feiern ist etwas ganz Besonderes. Es war eine unglaubliche Stimmung. Den Film in einem ausverkauften Saal im Haus der Kulturen der Welt mit hunderten Kindern das erste Mal zu sehen und zu spüren, wie alle Szenen, alle Figuren funktionieren, wie alle Zuschauer mitfiebern, lachen, weinen und am Ende für die Arbeit so vieler Menschen applaudieren, ist ein unbeschreibliches Glücksgefühl.Ich erinnere mich auch an ein unglaubliches Screening

»Festivals show the films where they belong: in a cinema.«

HELENA WITTMANN

beim Int. Zlin Filmfestival in Tschechien, bei dem ich mit Hauptdarsteller Samuel Girardi schon um acht Uhr morgens im Kino saß und 500 Kids so mitgegangen sind, dass es ab Minute eins regelmäßig standing ovations gab und die letzten zehn Minuten durchgeklatscht wurde. Nach der Vorführung musste Samuel eine halbe Stunde lang Autogramme verteilen und sogar auf Armen unterschreiben. Das war verrückt. Aber auch bei allen anderen Festivals, sei es beim Goldener Spatz, beim TIFF Kids, beim Oulu Filmfestival in Finnland oder in Emden, gab es besondere Vorführungen, spannende Q&A's und wunderbare Begegnungen mit dem Publikum, anderen Regisseuren/innen und den Festivalmachern. Ein besseres Feedback für seinen Film gibt es nicht.

EN › I had wonderful experiences at every single one that I attended with *Mountain Miracle*. Each has its own charm and magic. Of course, Berlinale Generation was special. It was my first time at a competition of the Berlinale. Having your world premiere there is something you'll never forget. The atmosphere was incredible. To see the film in a sold out auditorium at the Haus der Kulturen with hundreds of children for the first time and to get a sense how all the scenes and characters work and how the audience are along for the ride, laugh, cry and at the end applaud the work of so many people is a feeling of happiness beyond comprehension. I also remember an incredible screening at the International Zlin Filmfestival in the Czech Republic in which I sat in the cinema with my main actor Samuel Girardi at 8 in the morning and the 500 kids there were so into it that they erupted into applause from the first scene on. The last ten minutes they wouldn't stop clapping their hands. After the screening Samuel had to hand out autographs for more than a half hour and sometimes even had to sign the arms of kids. That was insane. But also at the other festivals, be it the Goldener Spatz, TIFF Kids or the filmfestivals of Oulu in Finland or Emden, we had awesome screenings, interesting q&a's and wonderful encounters with the audience, other filmmakers or festival directors. There's no better feedback for a film.

3 Filmfestivals haben viele wichtige Bedeutungen. Es sind Veranstaltungen bei denen unterschiedlichste Menschen zusammenkommen können. Es ist ein Austausch von Kulturen, es sind Orte zum Netzwerken und Inspirationsquellen. Die großen Filmfestivals sind wichtige Branchentreffs für alle Filmschaffenden. Hier werden zukünftige Projekte angeschoben. Auch für *Amelie rennt* begann alles durch ein zufälliges Treffen mit Philipp Budweg (Produzent Lieblingsfilm) auf einem Filmfestival. Für alle Filmschaffenden, die ihren Film auf einem Festival präsentieren, ist es die beste Möglichkeit hautnah mitzuerleben, wie das Publikum das fertige Projekt, in das so viel Energie, Zeit und Liebe gesteckt wurde, wahrnimmt. Festivals sind für mich auch immer Orte der besonderen Würdigung von Filmen. Anhand der Erfahrung mit *Amelie rennt* kann ich sagen, dass die Festivalauswertung und die Kinoauswertung jedoch zwei komplett andere Welten sind. Eine erfolgreiche Festivaltour bedeutet noch lange keine erfolgreiche Kinoauswertung. Sicherlich erhöhen Festivalteilnahmen und Preise die Reichweite eines Films.Damit dies aber auch Auswirkungen an der Kinokasse zeigt und die breite Masse erreicht, muss ein Film schon ein ganz großes Festival, wie die Berlinale oder Cannes gewinnen und braucht dazu trotzdem ein ausgeklügeltes Marketing und eine gut finanzierte Werbung.

EN › There's a lot of different aspects. Festivals are events in which a diverse array of people can gather. They are a place for cultural exchange, a place to network and be inspired. The big film festivals have become important meeting hubs for all people working in the film industry. Future projects can be hatched. That's certainly how *Magic Mountain* happened, it got started with a chance encounter at a film festival with Lieblingsfilm producer Philipp Budweg. For filmmaker who show their films at a festival it is a choice opportunity to experience first hand how the auicence reacts to the finished project which involved so much energy, time and love to get made. Festivals are always a place for a special appreciation of film. Having had the experience with *Magic Mountain* I do have to say that having your films shown at festivals and exhibition are two completely separate worlds. Having a successful run at festivals doesn't mean you will be successful in cinemas. Participation at festivals and winning awards definitely broadens the reach of a film. To have repercussions at the box office and break through to a broader audience your movie has to be a major award winner at a festival like Berlin and Cannes, and even then you need to have clever marketing and deep pockets for advertising.

HELENA WITTMANN
Regisseurin von »Drift« / director of »Drift«

1 Die Einladungen zu Filmfestivals haben den Film für ein großes internationales Publikum sichtbar gemacht. Und sie zeigen den Film dort, wo er hingehört: im Kino. Zugleich ist er über die Festivals eingebettet in eine Umgebung, die sich wirklich für die Filme und das Kino interessiert. Dadurch ergeben sich wertvolle Gespräche oder es entstehen Texte, die den Film dann wiederum weitertragen in die Welt. *Drift* wurde nun schon von vielen Tausenden Menschen gesehen, das wäre ohne die Festivalteilnahmen undenkbar.

»Festivals zeigen den Film dort, wo er hingehört: im Kino.«

HELENA WITTMANN

»Drift«

EN › Being invited to film festivals has made the film visible for a big international audience. They show the films where they belong: on the big screen. At the same time the film is embedded in an environment that is interested in movies and cinema. That makes valuable conversations possible, and it helps produce texts that further transport the film around the world. *Drift* has already been seen by thousands of people which would have been unthinkable without film festivals.

2 Bei allen Festivals, die ich persönlich mit *Drift* besucht habe, habe ich schöne Erfahrungen gemacht. Es ist interessant, wie sich der Film mit jedem neuen Ort, mit jedem Publikum verändert. Ein jedes Screening ist für mich eigentlich ein Ereignis. Eine Eigenschaft, die dem Film im Gegensatz zum Theater ja oftmals abgesprochen wird. Neben dem Zeigen des eigenen Films nutze ich die Gelegenheit, so viele Filme wie möglich zu sehen. Ich weiß ja, dass dies in den allermeisten Fällen die einzige Möglichkeit ist, diejenigen Filme, die mich wirklich interessieren, unter guten Bedingungen zu schauen. Und dann gibt es die persönliche Ebene. Man trifft andere, gleichgesinnte Filmemacher, Cinephile, Programmierer, Kinobetreiber etc. Auch hier spielt die internationale Ausrichtung eine große Rolle für mich. Ich erfahre einfach unglaublich viel, es ergeben sich Zusammenarbeiten, manchmal auch Freundschaften, über Grenzen hinweg.

EN › I have had beautiful experiences at all festivals that I visited personally with *Drift*. I find it interesting how the film changes with every new location, every new audience. Every single screening is a singular event to me, something, a film supposedly doesn't have as opposed to the theatre stage. I always use the opportunity to see as many films as possible, knowing that in most of cases it will be the only chance to see the films I am really interested in under good circumstances. And then there's the personal level. You meet others, likeminded filmmakers, cinephiles, programmers, theatre operators. Again, the international aspect is important for me. I learn so much, sometimes common projects happen, sometimes friendships, across all borders.

3 Die entscheidende Bedeutung von Filmfestivals liegt für mich heute darin, dass sie oftmals die einzigen Spielstätten für Filme sind, die nicht ausschließlich aus wirtschaftlichen Interessen produziert wurden. (Ich spreche hier nicht von den Filmfestivals oder Preisen, die sich eindeutig an Konventionen und Märkten orientieren.) Für viele Filme bieten sie die Möglichkeit, einen Kinoverleih zu finden. In Deutschland ist das schwierig. Meiner Meinung nach sind das strukturelle Probleme, denn ich kenne sowohl Verleiher als auch Kinobetreiber, die sich ein anderes, ein mutigeres und vielschichtigeres Programm wünschen würden. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern, in denen ich unseren Film zeigen durfte, fällt in den Reaktionen auf, wie wenig das Publikum in Deutschland mit Filmen in Berührung kommt, die keine Fernsehformate füllen könnten. Das liegt natürlich nicht daran, dass sich hier niemand für Film interessieren würde, sondern daran, dass ein riesiger Anteil von Filmen in Deutschland niemals gezeigt wird. Und während sich die Menschen in anderen Ländern die Filme vielleicht über Downloads im Internet beschaffen, ist das hier ungleich schwieriger. Es muss sich etwas verändern. Bis dahin müssen die Festivals weiterhin viele Aufgaben parallel erfüllen.

EN › The essential relevance of film festivals nowadays is the fact that often they are the only places for films that haven't been produced exclusively with financial interests in mind (I am not talking about film festivals or awards that definitely cater to conventions and markets). For many films they are the only way to find distribution. In Germany it's difficult. From my vantage point I'd say we are confronted with structural problems, because I know distributors as well as theatre operators who long for a different, a gutsier und more diverse programme. Compared to other countries where I was allowed to show my film I find the reactions striking how little the audience in Germany is exposed to films that do not conform to TV conventions. It's definitely not because there's no interest in film, but rather that a lot of films never get shown in Germany. In other countries people find access to those films on the internet, whereas in Germany it's much more difficult. Somethings has to change. But until we get there, the festivals have to take on many different tasks, for better or worse.

Vier ungleiche Schwestern

Die Festivalsaison legt im Herbst los mit Veranstaltungen zwischen Adria, Ontario Lake, der Elbe und Atlantik. **Four very different sisters** The fall festival season kicks into high gear, with events at the Adria, the Ontario Lake, the Elbe and the Atlantic Ocean.

29.08.- 08.09.2018

75. Mostra internazionale d'arte cinematografica

Anzahl der Filme / Number of films: ca. 100
Early bird Industry Akkreditierung / Accreditation: € 290
Standard Industry Akkreditierung / Standard Accreditation: € 350
website: www.labiennale.org/en/cinema/2018
Mit der 75. Ausgabe feiern die Internationalen Filmfestspiele Venedig (Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia) nicht nur einen beachtlichen Meilenstein, sondern repräsentieren als Mutter aller Filmfestivals auch die Erfolgsgeschichte des weltweiten Filmfestival-Netzwerks. Wenn es in den letzten Jahren schien, dass die kostspielige Kulisse selbst internationale Majors gelegentlich vor einer Einladung einer Produktion zum Festival zurückweichen ließ, ist in diesem Jahr ein wahres Jubiläumsprogramm zu erwarten. Ein echtes Highlight bedeutet dabei auch die Auszeichnung von David Cronenberg mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk. Weitere Stargäste sind Damien Chazelle, Luca Guadagnino , Bradley Cooper, Alfonso Cuarón und Florian Henckel von Donnersmarck.

› As the oldest of all A-film festivals the Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia will celebrate its 75th anniversary this year, showcasing once more how it thanks to the guicance of festival director Alberto Barbera completely turned around what seemed like a permanent downward spiral in the last ten years to resurface as the one go to destination to premiere the best the international film community has to offer. This year will be no exception, beginning with opening film *First Man* by Damien Chazelle. Among the filmmakers to show up on the Lido are Luca Guadagnino, Bradley Cooper, Alfonso Curaón and Florian Henckel von Donnersmarck.

Einreichungstermine / Call for entry

TERMIN / DATE (DAY.MONTH)	AUSGABE UND FESTIVALNAME EDITION/NAME	DEAD-LINE
18.10. - 28.10.	**13. Rome Film Fest, IT**	03.08
16.11. - 02.12.	**22. Tallinn Black Nights Film Festival, EE**	17.08
29.10. - 03.11.	**9. Sofia Independent Filmfestival, BG**	25.08
30.11. - 07.12.	**18. Festival Cinéma Méditerranéen à Bruxelles, BE**	31.08
10.11. - 17.11.	**24. Kolkata International Film Festival, IN**	31.08
30.04. - 05.05.	**Int. Trickfilm Festival Stuttgart (ITFS), DE**	31.08
23.01. - 03.02.	**Rotterdam Int. Film Festival for Short, NL**	01.09
23.10. - 28.10.	**52. Internationalen Hofer Filmtage, DE**	03.09
23.11. - 01.12.	**36. Turin Film Festival, IT**	03.09
07.11. - 18.11.	**29. Stockholm International Film Festival, SE**	07.09
24.01. - 03.02.	**35. Sundance Film Festival, USA**	14.09
23.11. - 25.11.	**10. LIDF London Int. documentary festival, GB**	14.09
01.12. - 08.12.	**24.International Shortfilmfestival Leuven, BE**	14.09
21.01. - 27.01.	**29. Bamberger Kurzfilmtage, DE**	15.09
13.02. - 24.02.	**10. Int. Film & Human Rights Festival, Valencia, ES**	14.05
20.11. - 29.11.	**40. Cairo International Film Festival, EG**	23.09
14.03. - 17.03.	**39. Encounter Short Film Festival of Cabestany, FR**	30.09

06.09.- 16.09.2018

43. Toronto International Film Festival

Anzahl der Filme / Number of films: über 300
Early bird Industry Akkreditierung / Accreditation: none
Standard Industry Akkreditierung / Standard Accreditation: $ 695
website: www.tiff.net, filmlifestyle.com/best-film-festivals/

Seit mehr als 25 Jahren ist das Toronto International Film Festival, das größte Filmfestival auf amerikanischem Boden, die erste Adresse, wenn man seine Herbsttitel in Stellung bringen will. Das Festival ist bekannt für seine exzellente Auswahl und ein begeisterungsfähiges Publikum, das jede Premiere zum Event macht. Seit 2007 war fast jeder kommende Bester-Film-Oscar-Gewinner in Toronto zu sehen. Zudem wird es die letzte Ausgabe von TIFF-Gründer Piers Handling sein.

❯ For more than 25 years the Toronto International Film Festival, the biggest film festival on American soil, has been the prime destination for everyone who wants to debut his titles for the fall season. The festival is curated beautifully, and the audiences are exuberant in their love for film. Since 2007 almost every future best film Academy Award winner was shown at TIFF. And what's more, this year's edition will be the last of renowned TIFF founder Piers Handling.

27.09. – 06.10.2018

Filmfest Hamburg

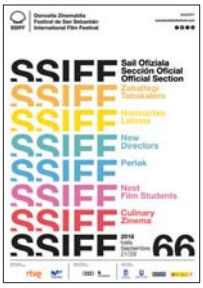
Anzahl der Filme / Number of films: ca. 130
Early bird industry Akkreditierung / Accreditation: none
Standard Industry Akkreditierung / Standard Accreditation: € 60
website: www.filmfesthamburg.de

Das Filmfest Hamburg ist ein tolles Publikumsfestival, das seit 2003 unter der Leitung von Albert Wiederspiel steht. An zehn Tagen im Herbst lockt es über 40.000 Kinofans an, denen ein schön kuratiertes Programm aus nationalen und internationalen Spiel- und Dokumentarfilmen präsentiert wird. Dabei reicht das Programmspektrum in elf festen und jährlich wechselnden Sektionen von cineastisch anspruchsvollen Arthouse-Filmen über innovatives Mainstreamkino bis hin zu einem bunten Film- und Veranstaltungsprogramm für die kleinsten Kinobesucher*innen. Als Plattform für kulturellen Austausch und Dialog wird ein Großteil der Filme von den Filmschaffenden persönlich in Hamburg vorgestellt. Zahlreiche Veranstaltungen machen Filmfest Hamburg zu einem wichtigen Treffpunkt für Kinobegeisterte und die Filmbranche gleichermaßen.

❯ The Filmfest Hamburg is a great audience festival, being run by director Albert Wiederspiel since 2003. In its ten days more than 40,000 filmfans attend to find a lovingly curated programme full of national and international feature and documentary films. The programme runs the gamut from cineastically challenging arthouse movies to innovative mainstream cinema to a diverse film- and event programme for the very young film enthusiasts, stretched out over eleven sections, some permanent, others changing each year. As a platform for cultural discourse and dialogue a majority of the films chosen in Hamburg will be presented by its makers personally. A number of events and parties help make the Filmfest Hamburg to be an important meeting place for cinephiles, film fans and professionals from the industry alike.

21.09. – 29.09.2018

66. San Sebastián



Anzahl der Filme / Number of films: ca. 230
Early bird Industry Akkreditierung / Accreditation: none
Standard Industry Akkreditierung / Standard Accreditation: € 80,00
Accreditation deadline : 1.9.2018
website: www.sansebastianfestival.com

Das kleinste der europäischen A-Filmfestival. Nachdem *Shoplifters* (Gewinner der Palme d'Or in Cannes) erfolgreich seinen Festivalrun in Europa fortsetzt, wird Autor/Regisseur Hirokazu Kore-eda auf dem diesjährigen San Sebastián Festival mit dem Donostia Award ausgezeichnet. Hirokazu Kore-eda ist kein Unbekannter in San Sebastian, war er doch bisher bereits mit neun Filmen in die mondäne baskische Stadt am Atlantik nahe der französischen Grenze gereist. Neben dem offiziellen Wettbewerb wartet die Veranstaltung u.a. mit den Sektionen New Directors, Horizontes Latinos oder Historische Retrospektive auf. Der Hauptpreis der Jury ist die Goldene Muschel. Festivalchef ist José Luis Rebordinos.

❯ The smallest but not the least among the A-festivals in Europe. While *Shoplifters*, winner of this year's Palme d'Or in Cannes, continues to wow audiences on its festival run across Europe, its writer and director Hirokazu Kore-eda will be awarded the prestigious Donostia Award in San Sebastián. Kore-eda is not an unknown in the small town in the Basque region, close to the Atlantic Ocean: So far he has presented nine of his films at the festival. Besides the official competition the film event has a slew of different sections to offer, like New Directors, Horizontes Latinos or the Historical Retrospective. The main prize of the jury is the Golden Oyster. The festival is being run by its director, José Luis Rebordinos.

Festivaltermine (Auswahl) / Festival dates (selection)

TERMIN DATE (DAY.MONTH)	AUSGABE UND FESTIVALNAME EDITION/NAME	URL WEBSITE
01.08. - 11.08.	**71. Locarno Film Festival, CH**	locarnofestival.ch
02.08. - 19.08.	**67. Melbourne International Film Festival, AU**	miff.com.au
03.08. - 11.08.	**17. Dokufest Prizren, XK**	dokufest.com
06.08. - 12.08.	**11. Lviv Int. Short Film Festival Wiz-Art, UA**	wiz-art.ua/festival
20.08. - 26.08.	**6. Film festival Kitzbühel, AT**	ffkb.at
21.08. - 24.08.	**42. International Film Festival Haugesund, NO**	filmfestivalen.no
21.08. - 25.08.	**16. Imaginaria – animated film festival, IT**	imaginaria.eu
22.08. - 09.09.	**14. Festival of German Films Ludwigshafen, DE**	festival-des-deutschen-films.de/
24.08. - 26.08.	**14. Filmfest «Der neue HEIMAT Film«, DE**	derneueheimatfilm.de
27.08. - 02.09.	**43. OFF – Odense International Film Festival, DK**	filmfestival.dk
29.08. - 08.09.	**75. Venice International Film Festival, IT**	labiennale.org/en/cinema
29.08. - 08.09.	**Settimana Internazionale della Critica, IT**	sicvenezia.it
31.08. - 03.09.	**45. Telluride Film Festival, USA**	telluridefilmfestival.org
04.09. - 09.09.	**12. Motel/X Lisbon Int. Horror Film Festival, PT**	motelx.org/en
04.09. - 09.09.	**16. Fantoche – Int. Festival für Animationsfilm**	fantoche.ch/de
06.09. - 15.09.	**12. Fünf Seen Filmfestival , DE**	fsff.de
06.09. - 16.09.	**43. Toronto International Film Festival, CA**	tiff.net/

SECHS FRAGEN AN / 6 QUESTIONS

Michi Reisch, Festivalleiter Filmfest Kitzbühel, das vom 20. bis 26. August seine sechste Runde feiert.

› **MICHI REISCH,** Festival director Filmfestival Kitzbühel. 6th edition runs from August 20th until August 26th.

1 Wie sind Sie in den Festivalbereich gekommen?
Als Jugendlicher, in Kitzbühel aufgewachsen, musste man sich schon immer sehr weit bewegen, um Kunst und Kultur, gerade im filmischen Bereich, etwas außerhalb des Mainstreams zu finden. Nach dem Studium habe ich mir gemeinsam mit meinen Mitgründern überlegt, dass man gerne unserem Heimatort etwas zurückgeben möchte, und so ist die erste Idee zur Gründung des Filmfestival entstanden. Es lief (zum Glück) schnell extrem gut an, sicher auch durch die von uns nie berechnete Starthilfe des »Markennamens« Kitzbühel.
› How did you become involved with the festival sector?
Growing up in Kitzbühel you had to spread out a bit to get in touch with arts and culture, especially movies, that weren't totally mainstream. During my time at college a few friends of mine and I had the idea of giving something back to our hometown and so we came up with the Filmfestival Kitzbühel. We were pleasantly surprised that the festival took off right away in a big way, certainly helped by the fact that the brand name Kitzbühel is quite a draw.

2 An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?
Da gibt es natürlich einige schöne und positive Erlebnisse die man in sechs Jahren erlebt hat. Ich denke gerne zurück an spannende Filmerfolge, welche in Kitzbühel ihre Premiere hatten und danach von dort aus ihren Festivalzyklus gestartet haben (*Homme Less*, *Attention* etc.). Da freut man sich mit den Filmemachern natürlich mit. Auch das erste Drehbuch aus unserer Drehbuchklausur, das dieses Jahr in Produktion gegangen ist (*Neverland*, Regie: Gregor Schmiedinger), hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Aber natürlich auch der Austausch mit Branchenmitgliedern der »älteren Generation« haben immer etwas sehr wertvolles und besonderes für mich. So z.B. mit Joseph Vilsmaier oder Gernot Roll, von welchen ich viel erfahren durfte und viele Erzählungen mich und das Filmfestival weitergebracht haben. Josephs Vilsmaiers Open-Air-Screening zu *Schlafes Bruder* in Vorarlberg, mit mehreren 1000 Leuten, war zum Beispiel sicher eine Ideenquelle für das Kino am Berg. Heinz Badewitz war auch eine jener Persönlichkeiten, deren Liebe für die Sache mich immer beeindruckt hat. Ich habe es immer sehr genossen wenn er unser Festival in Kitzbühel besucht hat!
› Which experience with the film industry do you particularly like to remember?
Of course there were quite a few great ones in the course of the last six years. I like to think back to all the wonderful movies that had their start in Kitzbühel and went on to become big hits in the featival cicuit, filme like *Homme Less* or *Attention*. We're really happy for the filmmakers involved. I am very proud of the first screenplay out of our script workshop that has started production this year, *Neverland* directed by Gregor Schmiedinger. Of course, I also quite enjoy the chance to talk to film people from what I would call the older generation. Luminaries like Gernot Roll and Joseph Vilsmaier were quite helpful for the festival with their many stories. The open air screening of Vilsmaier's *Brother of Sleep* in Vorarlberg in front of a few thousand people was a main inspiration for our »Kino am Berg«. Heinz Badewitz was another inspiration. His love for all things of cinema was very impressive. It was a big honor when he visited our festival in Kitzbühel.

3 Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?
Ärgern kann ich mich täglich über den Wiener Straßenverkehr. Im Bezug auf das Festival gab es bis dato wenig Dinge, die mich wirklich geärgert haben, so mühsam und schwierig der Aufbau und die Gründung eines solchen Festivals ist. Was mich aber bis zum heutigen Tag ärgert war, daß man uns irgendwelche touristische Motivation unterstellt hat .Sogar eine große österreichische Tageszeitung hat schon vor unserem ersten Festival einen Bericht über den »touristischen Mastercoup« geschrieben. Nichts liegt uns nämlich ferner als das! Für uns liegen die jungen Kitzbüheler, die Einheimischen aus der Umgebung und die Förderung junger Filmschaffender im Vordergrund. Tourismus und Touristen hat Kitzbühel sicherlich genügend. Dafür hätte man sich eher anders ausrichten müssen, und z.B. die goldene Gams für den besten Fernsehfilm ins Leben rufen müssen.
› What has annoyed you most recently?
The traffic in Vienna bugs me every single day. In relation to the festival there were just a few things that made me upset, even though it can be quite tedious and difficult to run the show. Well, one thing comes to mind: people who still insinuate that tourism is our motivation. Even a major paper in Vienna spoke of a »tourist mastercoup« right before the first edition of the festival. Nothing could be further from the truth! What's important to us are the youth in Kitzbühel and the locals and to give exposure to young filmmakers. Kitzbühel has more than enough

tourists anyway. If that was on our mind we should have organized the whole thing differently.

4 Der wichtigste Festivalfilm in Ihrem Leben?

Je nachdem, wie man die Frage sehen möchte: Im Rahmen des Festivals kann man keinen so richtig herausheben, weil ich jedes Jahr auf all unsere Filme stolz bin und sie alle, egal ob große oder kleine Produktionen, wichtig für das Festival sind. Abgesehen davon war wahrscheinlich der erste Film, den das FFKB jemals gespielt hat zur Eröffnung am 28. August 2013, *In God We Trust,* etwas Besonderes. Weil es nicht nur das erste Screening des FFKB war, sondern auch, weil wir durch das brisante Thema relativ schnell Aufmerksamkeit bekamen und nach dem ersten Tag schon bei Armin Wolf in der ZIB 2 erwähnt wurden! Das war natürlich enorm großartig für unser junges Festival. Der wichtigste Festivalfilm auf einem anderen Festival war im März 2013 auf der Diagonale in Graz *Mein blindes Herz*, der mich persönlich sehr beeindruckt hat und aus dem gute Gespräche mit den Produzentinnen Klara Veegh und Therese Seemann hervorgegangen sind. Beide Damen programmieren jetzt sogar die Spielfilme im Wettbewerb des FFKB. Und das zugegeben mit viel Gefühl und einem großartigen Gespür!

› The most important festival film in your life?

Depends on how you look at the question. I really don't want to cherrypick one single film. All the films we have shown so far, the big ones as well as the small ones, are important to us. A very special film was the very first one, of course, *In God We Trust*, which we screened on August 28th, 2013. The film tackles a hot button issue, so we were news on national tv. Which was the best p.r. anyone could wish for. The most important film from another festival to me was *Mein blindes Herz* which I saw at the Diagonale in Graz. I was so impressed that I walked up to the producers Klara Veegh and Therese Seemann to talk to them. And now both of them are programmers of the feature film competition at FFKB. Which they do with a lot of passion and great taste.

5 Was ist Ihr prägendes TV-Erlebnis?

Außerhalb von Nachrichten und Sportereignissen, schaue ich sehr wenig bis gar nicht TV. Wir bekommen jedes Jahr hunderte Einreichungen, und meine zusätzlichen Festivalbesuche decken meine Zeit diesbezüglich sehr gut ab. In der Sichtungsperiode 2016 kam ich z.B. auf weit über 1200 Filme, da liegt dann der Ausgleich nicht auch noch im Blick in die Röhre.

› What is your defining TV experience?

Apart from the news and sports I don't watch a lot of tv. Most of my time is devoted to watching the hundreds of films that are being offered to us and visiting other film festivals. While screenings films for our 2016 edition I watched more than 1200 films. So I certainly did not turn to tv to relax afterwards.

6 Was würden Sie im Festival-Markt gern ändern?

Da könnten wir jetzt sehr lange über sehr viele einzelne Bereiche diskutieren. Ich hatte irgendwann die falsche Meinung, dass es einfach zu viele Festivals gibt aber ich muss ehrlich gestehen, dass es nie genug geben kann. Speziell Festivals in ländlichen Regionen, außerhalb der Ballungszentren, werden immer wichtiger. Kino verschwindet ja teilweise aus der Region und gerade da sind dann Festivals gefragt. Ich würde mir wünschen, dass man das auch bei diversen Förderinstitutionen noch stärker berücksichtigt und neue kleinere Festivalinitiativen willkommen heißt. Denn ohne solchen wäre den Menschen in kleineren Städten und ländlichen Regionen der Zugang zu alternativem Programmkino außerhalb des Mainstreams nicht möglich und das sollte es meiner Meinung nach nicht geben.

› What would you like to change in the festival market?

At one point I was convinced that there are too many festivals but now I think there can't be enough of them. Especially festivals in rural regions, away from the big cities, are becoming more and more important. Movie theatres are disappearing from these regions so festivals can provide an important cultural service. I'd be happy if that was appreciated more by festival institutions. Smaller new festival initiatives should be supported more. Without them people in smaller cities or rural regions would be stuck with mainstream movies, and I think it should not be that way.

RUGGERO
DEODATO
REGISSEUR
>>CANNIBAL HOLOCAUST<<
>>MONDO CANNIBALE 2<<

BARBARA
CARRERA
SCHAUSPIELERIN
>>LONE WOLF MCQUADE<<
>>SAG NIEMALS NIE<<

CORINNE
CLÉRY
SCHAUSPIELERIN
>>DIE GESCHICHTE DER O<<
>>JAMES BOND: MOONRAKER<<

PETER
KEGLEVIC
REGISSEUR
>>KEN FOLLETTS EISFIEBER<<
>>DER BULLE UND DAS MÄDCHEN<<

Kino geht neue Wege

ERLEBT FILME & TREFFT DIE STARS HAUTNAH

CINEWAYS

INTERNATIONAL FILMFESTIVAL
BRAUNSCHWEIG–WOLFSBURG

29 AUGUST – 02 SEPTEMBER 2018

James Bond Club Deutschland

THE BOND BULLETIN.COM

CINEMAXX WOLFSBURG

INFO & TICKETS:
WWW.CINEWAYS-FILMFESTIVAL.DE

netzlink

IT·CAMPUS WESTBAHNHOF