

cinifest

Internationales Festival des deutschen Film-Erbes
Hamburg Berlin Wien Zürich Prag

»Erlgewisser Herr Gran« - Quelle: Deutsche Kinemathek -
Museum für Film und Fernsehen

ROMA

cinema trans-alpino

DEUTSCH-ITALIENISCHE
FILMBEZIEHUNGEN

FESTIVAL 13.-21. November 2010, Hamburg
Kommunales Kino Metropolis
Steindamm 54

KONGRESS 18.-20. November 2010, Hamburg
Gästehaus der Universität
Rothenbaumchaussee 34

Das
Bundesarchiv

KINEMATHEK Hamburg e.V.
Kommunales Kino METROPOLIS

zeughaus
kino

filmpodium

NFA

cinema trans-alpino

DEUTSCH-ITALIENISCHE FILMBEZIEHUNGEN

»Papagalli« und Partisanen, Sexbomben und »Spaghettifresser«, Tenöre und Todesengel: Die vielfältigen Facetten der deutsch-italienischen Filmbeziehungen stehen 2010 im Mittelpunkt von *cinifest*. Zentrale Aspekte sind der personelle Austausch, die Produktionszusammenhänge und die institutionelle Zusammenarbeit zwischen Berlin und Rom sowie die Darstellung des anderen Landes und seiner Bewohner.

Seit den 1920er Jahren spielten italienische Filmschaffende eine wichtige Rolle in der deutschen Kinematografie. Regisseure wie Emilio Ghione und Gennaro Righelli inszenierten erfolgreiche Publikumsfilme, Carmine Gallone und Augusto Genina drehten auch in der frühen Tonfilmzeit in Deutschland. Stummfilm-Diva Marcella Albani und Sensationsdarsteller Carlo Aldini faszinierten das deutsche Publikum ebenso wie der Tenor Beniamino Gigli in seinen Sängernfilmen und später das Multitalent Caterina Valente.

Die transalpinen Beziehungen intensivierten sich ab 1930 durch die Herstellung von deutsch-italienischen Sprachversionen und die enge kulturelle Zusammenarbeit des NS-Regimes mit dem Fascismus. Dennoch konnten deutsche und österreichische Emigranten wie Max Ophüls oder Max Neufeld bei italienischen Produktionsfirmen Filme drehen. Die Tradition der Co-Produktionen reicht von frühen Musik-Komödien (INS BLAUE LEBEN, 1938/39) über Krimis (SCHATTEN ÜBER NEAPEL, 1950/51) und Sexfilme (EROTICA, 1962) bis zu den Italowestern der 1960er Jahre (MIT DJANGO KAM DER TOD).

Für das deutsche Kino war Italien Schauplatz von Melodramen vor exotischer Kulisse, heiteren Singspielen und musikalischen Urlaubskomödien. Postkartenansichten von Venedig oder Rom bildeten den Hintergrund für Max Reinhardts EINE VENEZIANISCHE NACHT (1913) oder kriminalistische Heldentaten von Hans Albers (EIN GEWISSER HERR GRAN, 1933). Nach dem Krieg wurde der Süden zur Projektionsfläche für touristische Sehnsüchte (UNTER DEN STERNEN VON CAPRI) und erotische Fantasien (SCHICK DEINE FRAU NICHT NACH ITALIEN).

Aus der Erfahrung von Krieg und Faschismus entstanden Roberto Rossellinis Auseinandersetzungen mit dem Widerstand gegen die deutschen Besatzer (ROMA CITTÀ APERTA, 1945) und den Verhältnissen im Nachkriegs-Deutschland (GERMANIA ANNO ZERO, 1947/48), Wolfgang Staudtes Satire auf das italienische »Kriegsheldentum« (KANONEN-SERENADE, 1958) und das Wehrmachts-Heldenepos DIE GRÜNEN TEUFEL VON MONTE CASSINO (1957/58). Später näherten sich Filme wie I SEQUESTRATI DI ALTONA (1962) und IL PORTIERE DI NOTTE (1973/74) höchst unterschiedlich den Nachwirkungen des

Nationalsozialismus. Die Gastarbeiter-Problematik um kulturelle Differenzen behandelten deutsche Regisseure sozialkritisch (PALERMO ODER WOLFSBURG, 1979/80) oder als emotionale Familiensaga (SOLINO, 2002).

Der italienische Neorealismus beeinflusste zudem besonders die junge Generation der DEFA-Regisseure, die ihn in den 1960er Jahren als Ausweg aus dem Korsett des »Sozialistischen Realismus« nutzten.

cinifest und *Filmhistorischer Kongress* beleuchten ein spannendes Kapitel der europäischen Filmgeschichte, das bisher kaum im Gesamtzusammenhang erforscht wurde.

CINEMA TRANS-ALPINO

I rapporti italo-tedeschi in capo cinematografico

»Pappagalli« e partigiani, icone sexy e »mangiaspaghetti«, tenori e angeli della morte: l'edizione 2010 di *cinifest* è tutta dedicata ai molteplici e sfaccettati rapporti italo-tedeschi in campo cinematografico. L'attenzione, fra l'altro, si rivolgerà ai registi, attori e tecnici che lavorarono fra Germania e Italia, agli intrecci produttivi, alla cooperazione a livello istituzionale tra Berlino e Roma, all'immagine dell'altro paese e di chi lo abita che i film veicolano.

A partire dagli anni Venti diversi registi italiani ebbero un ruolo di spicco nel cinema tedesco: Emilio Ghione e Gennaro Righelli girarono film di grande successo popolare, Carmine Gallone e Augusto Genina lavorarono in Germania anche dopo l'avvento del sonoro, e la diva Marcella Albani e il »forzuto« Carlo Aldini affascinarono il pubblico d'oltralpe, come il tenore Beniamino Gigli nei suoi film opera e, più tardi, Caterina Valente.

I rapporti transalpini s'intensificarono durante gli anni Trenta, con la produzione di film in doppia versione e la stretta collaborazione culturale del regime nazista col fascismo. Ciò, tuttavia, non impedì a espatriati tedeschi e austriaci, come Max Ophüls o Max Neufeld, di lavorare per case di produzione italiane. La tradizione delle coproduzioni abbraccia un ampio spettro di generi, dalla commedia musicale (CASTELLI IN ARIA, 1938/39) al giallo (AMORE E SANGUE, 1950/51), ai film erotici (L'AMORE DIFFICILE, 1962), fino ai western all'italiana degli anni Sessanta (L'UOMO, L'ORGOGGIO, LA VENDETTA).

Per il cinema tedesco l'Italia rappresentò il set ideale per melodrammi di sapore esotico, allegri film operetta e commedie vacanziere.

GOETHE-INSTITUT
ITALIEN

vabene
IN BERLINER UND ITALIANISCHER
TAUEN AUF DEUTSCH

Istituto
Italiano
di
Cultura
Berlino
Italisches Kulturinstitut Berlin
Kultursabteilung
Italienische Botschaft

MEDIA
DESK DEUTSCHLAND

DEUTSCHE
KINEMATHEK
MUSEUM
FÜR FILM UND
FERNSEHEN

Immagini da cartolina di Venezia e Roma fanno da sfondo al film di Max Reinhardt *EINE VENEZIANISCHE NACHT* (1913) e alle imprese di Hans Albers in *EIN GEWISSER HERR GRAN* (1933). Dopo la guerra il Sud divenne teatro di passioni turistiche e fantasie erotiche.

Dall'esperienza della guerra e del fascismo nacquero *ROMA, CITTÀ APERTA* (1945), in cui Roberto Rossellini si confronta con la resistenza contro l'occupazione tedesca, e *GERMANIA ANNO ZERO* (1947/48), sulle condizioni della Germania dopo la guerra, la satira di Wolfgang Staudte contro l'»eroismo« italiano (*PEZZO, CAPOPEZZO E CAPITANO*), e una celebrazione in tono epico della Wehrmacht quale *DIE GRÜNEN TEUFEL VON MONTE CASSINO* (1957/58). Successivamente, film come *I SEQUESTRATI DI ALTONA* (1962) e *IL PORTIERE DI NOTTE* (1973/74) indagarono, in modo profondamente diverso, le conseguenze del nazionalsocialismo.

Il tema delle differenze culturali e dei Gastarbeiter è stata affrontato dai registi tedeschi in chiave di critica sociale (*PALERMO ODER WOLFSBURG*, 1979/80) o di saga familiar-sentimentale (*SOLINO*, 2002), e il neorealismo italiano influenzò, ad Est, la giovane generazione di registi della DEFA, che negli anni Sessanta vi fecero ricorso per sottrarsi ai legacci del »realismo socialista«.

cinifest e il *Convegno Internazionale di Storia del Cinema*, che si svolgerà contestualmente ad Amburgo, gettano una luce su un avvincente capitolo della storia del cinema europeo, che finora non è stato indagato in tutto il suo insieme.

CINEMA TRANS-ALPINO **German-Italian Film relations**

Hustlers and Partisans, sex-bombs and »dagos«, tenors and death angels are a few of the many facets of German-Italian film relations which are in the spotlight at *cinifest* 2010. *cinifest* will shed light on these connections; from German-Italian productions and the institutional cooperation between Berlin and Rome, to people who actively pursued a career in both countries and, of course, a look into the numerous ways that Germany and Italy have depicted each other on the screen.

Italian filmmakers have played an important role in German cinema since the 1920s. Directors like Emilio Ghione and Gennari Righelli made popular movies and in the early sound era, Carmine Gallone and Augusto Genina also worked in Germany. Marcella Albani, diva

of the silent film, and action star Carlo Aldini fascinated the German audience and were followed by popular musical films starring tenor Beniamino Gigli and in the 1950s the multitalented Caterina Valente.

Transalpine relations intensified after 1930 with the production of German-Italian multi-language versions and the close cultural collaboration of the Nazi-Regime with Fascism. Despite this, it was still possible for German and Austrian emigrants like Max Ophüls and Max Neufeld to make movies at Italian production companies.

German-Italian co-productions ranged from early musical comedies to post-war crime movies, sex films and of course the Spaghetti-westerns of the 1960s.

German cinema saw Italy, with its exotic scenery, as the perfect setting for melodramas, cheerful musicals and holiday comedies. Picturesque scenery in Venice or Rome provided a dreamlike background for Max Reinhardt's *EINE VENEZIANISCHE NACHT* (1913) or the heroic deeds of Hans Albers (*A CERTAIN MR. GRAN*, 1933) and in post-war times, Italy became a setting for touristic desires and erotic fantasies.

Witnessing war and fascism led to Roberto Rossellini's preoccupations with the resistance against occupying German forces (*ROME, OPEN CITY*, 1945) and the conditions in postwar Germany (*GERMANY YEAR ZERO*, 1947/48), as well as Wolfgang Staudte's satire on Italian »war heroism« (*ALWAYS VICTORIOUS*, 1958) and an heroic look at the Wehrmacht (*DIE GRÜNEN TEUFEL VON MONTE CASSINO*, 1957/58). Later films like *THE CONDEMNED OF ALTONA* (1962) and *THE NIGHT PORTER* (1973/74) used very different approaches to address the aftermath of National-socialism. The influx of guest-workers and cultural differences were dealt with both critically (*PALERMO OR WOLFSBURG*, 1979/80) and as an emotional family saga (*SOLINO*, 2002).

In East-Germany, Italian Neorealism had an especially strong influence on a young generation of DEFA-directors, who used it in the 1960s as an escape from the corset of »socialist realism«.

Each year, *cinefest* and the *Film History Conference* deal with an exciting chapter of European film history, which for the most part has been overlooked or neglected in research and discussion.

(Bei Filmtiteln Änderungen vorbehalten)

Cinifest – Internationales Festival des deutschen Film-Erbes

wird veranstaltet von **CineGraph** Hamburg und **Bundesarchiv-Filmarchiv**, Berlin, in Zusammenarbeit mit vielen nationalen und internationalen Institutionen.

cinifest versteht sich als Forum für Cineasten, Filmhistoriker, Archivare und Techniker im Rahmen eines Publikumsfestivals. In Zusammenarbeit mit zahlreichen internationalen Instituten präsentiert *cinifest* bekannte und vergessene Filmklassiker sowie verloren geglaubte Schätze des deutschsprachigen Kinos.

Integraler Teil der Veranstaltung in Hamburg ist der **23. Internationale Filmhistorische Kongress**.

Teile des Filmprogramms werden auch in Berlin, Prag, Wien, Zürich und in mehreren italienischen Städten im Rahmen der Initiative »Va bene?! La Germania in Italiano. Deutschland auf Italienisch« gezeigt.

Cinifest – Festival internazionale del patrimonio cinematografico tedesco

è organizzato da **CineGraph** Hamburg e **Bundesarchiv-Filmarchiv**, Berlino in collaborazione con numerose istituzioni tedesche e internazionali.

cinifest vuol offrire uno spazio di discussione a cineasti, storici del cinema, archivisti e studiosi nel quadro di un festival che si rivolge al grande pubblico. In collaborazione con numerose istituzioni internazionali, *cinifest* propone titoli classici, famosi o dimenticati, insieme a tesori del cinema di lingua tedesca che si pensava perduti.

Parte integrante della manifestazione è, ad Amburgo, il 23° Convegno Internazionale di Storia del Cinema. Parte del programma di film sarà riproposto a Berlino, Praga, Vienna, Zurigo e in varie città italiane all'interno dell'iniziativa »Va bene?! La Germania in Italiano. Deutschland auf Italienisch«.

Cinifest – International Festival of German Film Heritage

is organized by **CineGraph** Hamburg and **Bundesarchiv-Filmarchiv**, Berlin, in close collaboration with numerous international institutions.

cinifest presents well known and forgotten film classics as well as German film treasures which were believed to be lost. Within the *cinifest* programme is the opportunity for academics, students, archivists, technicians and film buffs to exchange information and discuss new developments.

The **23rd International Film History Conference** will take place during the festival in Hamburg.

Parts of the film programme will also be shown in Berlin, Prague, Vienna, Zurich and in several Italian cities as part of the »Va bene?! La Germania in Italiano. Deutschland auf Italienisch« project.