

JÜDISCHES KULTURINSTITUT
IN DEUTSCHLAND E. V. /
NICOLA GALLINER (HRSG.)

CELEBRATION!

NEOFELIS

JF **25.** **BB**

JÜDISCHES FILMFESTIVAL
BERLIN & BRANDENBURG

WAS IST JÜDISCHER FILM UND WAS LEISTEN JÜDISCHE FILMFESTIVALS? WHAT IS JEWISH CINEMA, AND WHAT DO JEWISH FILM FESTIVALS ACCOMPLISH?

von | by Frank Stern

Vor 125 Jahren reisten die ersten europäischen Kameralleute nach Jerusalem, um der Welt die flimmernden Bilder des biblischen Landes vor Augen zu führen. In Berlin holte Ernst Lubitsch vor 100 Jahren die jüdischen Charaktere der deutsch-jüdischen Bühnenkultur mit Sally, dem liebenswerten neurotischen jungen Stadtjuden, ins Film-Leben, während Luise Fleck in Wien als Produzentin und Regisseurin mittelalterliche jüdische Legenden kostümgerecht auf die Leinwand bannte. Paris bemühte sich antijüdisch angehaucht am Klischee vom „ewig wandernden Juden“, aber auch an den ersten filmischen Darstellungen des Dreyfus-Skandals. Hollywood produzierte monumentale biblische Geschichten. Nur kurze Zeit verging, und Bilder des visuellen Zionismus konnten überall in Europa, den Americas und Palästina unter den Ottomanen und unter den Briten gesehen werden: Palmen, Dünen, Meer, Orangenplantagen und die wiederkehrenden Aufnahmen einer exotischen Kamelkarawane mit Beduinen vor dem ersten Kibbutz mit Wasserturm. In Wien und Berlin mussten die Kamele noch aus dem Zoo ins Filmstudio geholt werden, in Palästina gab es sie als alltägliches Transportmittel zuhauf. Der

It has been 125 years since the first European cinematographers traveled to Jerusalem to present the flickering images of the land of the Bible to the world. In Berlin, Ernst Lubitsch brought the Jewish characters of German-Jewish theater culture to life on the screen 100 years ago, first Sally, the lovable, neurotic young city Jew, while Luise Fleck, working as a producer and director in Vienna, captured medieval Jewish legends on film in the proper costumes. Reflecting anti-Jewish leanings, efforts in Paris focused on the cliché of the 'forever wandering Jew', but also on the first cinematic portrayals of the Dreyfus affair. Hollywood mounted monumental productions of stories from the Bible. Just a short time later, images of visual Zionism could be seen across Europe, the Americas, and Palestine under the Ottomans and the British: palms, dunes, the sea, orange plantations, and recurring scenes of an exotic camel caravan with Bedouins against the background of the first kibbutz with a water tower. In Vienna and Berlin, camels had to be carted to the film studio from the zoo; there were plenty in Palestine, where they provided everyday transportation. The visual

heutige visuelle Reichtum des israelischen Kinos basiert auf der Entwicklung seiner Filmindustrie vor 1948, genauso wie FilmkünstlerInnen der jüdischen Diaspora überall auf der Welt mit der europäischen und jüdischen Geschichte des 20. Jahrhunderts verwoben sind.

VISUALISIERUNGEN DES JÜDISCHEN IM MAINSTREAM-KINO

Die filmische Visualisierung des Jüdischen in Geschichte und Gegenwart greift auf die Erzählungen der biblischen Antike, die Geschichte der jüdischen Kultur und Kunst, der Literatur, des Theaters, der Oper, des Tanzes, der Malerei zurück. Der Wiener Stummfilm SAMSON UND DELILA (A 1922, R: Alexander Korda) im Jugendstildecor nimmt Theater- und Operntradition auf, bringt Bewegung in das gleichnamige Gemälde des Berliner Malers Max Liebermann; DIE SKLAVENKÖNIGIN (A 1924, R: Mihály Kertész) erzählt den Exodus aus Ägypten aus einer weiblichen Perspektive und trennt die Wasser der Donau filmtechnisch gekonnt für Moses Gang durchs Rote Meer. In SODOM UND GOMORRHA (A 1922, R: Mihály Kertész) erstarrt Lots Weib zur Salzsäule und kann noch heute als Touristenattraktion am Toten Meer bewundert werden. Der in Russland spielende Film DER GELBE SCHEIN (D 1918, R: Eugen Illés) handelt von Antisemitismus und Unterdrückung jüdischer Frauen. Dibbuku und Golems bevölkern bald die Leinwand, und mit Arthur Schnitzlers FRÄULEIN ELSE (D 1929, R: Paul Czinner), gespielt mit wundervoller androgyner Energie von Elisabeth Bergner, geht 1929 die Stummfilmära des jüdischen Films zu Ende.

Die jüdischen FilmkünstlerInnen, vor allem die vom komischen Fach wie Franziska Gaal, Gisela Werbezirk, Siegfried Arno, Felix Bressart, Kurt Gerron und Reinhold Schünzel prägten die deutschsprachige Filmindustrie. Namen wie Fritz Kortner, Richard Oswald, Alexander Granach, Erich Pommer, Emeric und Arnold Pressburger, Ernst

richness of current-day Israeli cinema is based on the development of its film industry prior to 1948, just as film artists of the Jewish diaspora around the world are interwoven with 20th-century European and Jewish history.

VISUALIZATIONS OF JEWISHNESS IN MAINSTREAM CINEMA

Cinematic visualizations of Jewishness in the past and the present draw on the stories of biblical antiquity, the history of Jewish culture and art, literature, theater, opera, dance, and painting. The Viennese silent film SAMSON UND DELILAH (SAMSON AND DELILAH, AT 1922, D: Alexander Korda) in Jugendstil décor takes up traditions from theater and opera and sets the eponymous painting by Berlin painter Max Liebermann in motion; DIE SKLAVENKÖNIGIN (THE MOON OF ISRAEL, AT 1924, D: Mihály Kertész) tells the story of the exodus from Egypt from a feminine perspective, skillfully employing film technology to part the waters of the Danube for Moses crossing the Red Sea. In SODOM UND GOMORRHA (AT 1922, R: Mihály Kertész), Lot's wife turns into a pillar of salt and is still a popular tourist attraction on the Dead Sea today. DER GELBE SCHEIN (THE YELLOW TICKET/THE DEVIL'S PAWN, DE 1918, D: Eugen Illés), which is set in Russia, is about antisemitism and the oppression of Jewish women. Dybbuku and golems soon populate the screen, and Arthur Schnitzler's FRÄULEIN ELSE (D 1929, D: Paul Czinner) marks the end of the era of Jewish silent movies, featuring Elisabeth Bergner acting with wonderful androgynous energy.

Jewish film artists had a formative influence on the German film industry, especially those working in comedy, for example Franziska Gaal, Gisela Werbezirk, Siegfried Arno, Felix Bressart, Kurt Gerron, and Reinhold Schünzel. 20th-century cinematic culture is

Deutsch, Curt Bois, Trude Berliner, Rosa Valetti und Erich Korngold sind aus der Filmkultur des 20. Jahrhunderts nicht wegzudenken – aber sie geraten in der heutigen deutschen Kultur zunehmend in Vergessenheit. Und doch sind sie nicht Teil irgendeines in feierlichen Reden zu beschwörenden Kulturerbes, sondern gehören zu den jüdischen Lebenswelten unserer Gegenwart. Das Jüdische der Zwischenkriegszeit und des Exils in Frankreich, England, den USA, der Sowjetunion und dem jüdischen Palästina war nicht gestern, sondern ist Teil der aktuellen jüdischen Selbstwahrnehmung.

Der jüdische Film ist kein Epochenfilm, sondern hat stets eine Gegenwartsprägung. Die Filmkunst entzieht sich so wie alle jüdische Tradition als Wort und Bild einer belanglosen Zeitvergessenheit. Deutlicher mit einem Beispiel gesagt: Der biblische Exodus ereignete sich nicht nur in antiken Zeiten, sondern findet jedes Jahr statt – zum einen in Wort und Bild (und durch alle Sinne) am Sederabend zu Pessach, zum anderen durch die wachsende Reaktion auf den europäischen und amerikanischen Antisemitismus als Einwanderung nach Israel. Und so gibt es denn heute auch Spielfilme aus Frankreich oder aus Israel, die die Alija, die Einwanderung, behandeln; denn der jüdische Film ist stets auch Spiegel der jüdischen Lebenswelten und der jüdisch-nichtjüdischen Erfahrungen. Zu den neuen Bearbeitungen dieses Themas gehören Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme sowie TV-Serien, deren RegisseurInnen und Mitwirkende aus Familien kommen, die aus Äthiopien eingewandert sind und Amharisch zu einer neuen weiteren israelischen Filmsprache machen. Ein Beispiel dieser neuen Produktionen ist der auf dem Festival laufende *FIG TREE* (ISR/F/ETH/D 2018, R: Aalam-Warque Davidian). Mitreißende Filme können allerdings auch satirisch-schräg sein wie der US-amerikanische Spielfilm *WHEN DO WE EAT?* (US 2005, R: Salvador Litvak), in dem das Seder-Mahl durch Ecstasy extra kosher angereichert wird. Nichts kann so ernst sein, dass es nicht Platz fände

unimaginable without names such as Fritz Kortner, Richard Oswald, Alexander Granach, Erich Pommer, Emeric and Arnold Pressburger, Ernst Deutsch, Curt Bois, Trude Berliner, Rosa Valetti, and Erich Korngold – but they are increasingly forgotten in current-day German culture. And yet they are not part of a distant cultural heritage of some sort to be conjured up in ceremonial speeches; they belong to the Jewish lifeworlds of our time. The Jewish aspect of the interwar period and of exile in France, England, the US, the Soviet Union, and Jewish Palestine is not a thing of the past, but is part of how Jews perceive themselves today.

Jewish cinema is not cinema about historic periods, but always has a connection to the present. Cinematic art, as words and images, eludes inconsequential dissociation from time, as is true of all Jewish traditions. More explicitly, using an example: the biblical exodus transpired not only in ancient times, but comes to pass every year – for one thing, in words and images (and through all our senses) during the Passover seder, for another, in the form of immigration to Israel as an increasing reaction to European and American antisemitism. So there are feature films from France or Israel today that deal with aliyah, immigration; Jewish cinema always mirrors the Jewish experience as well as interaction between Jews and non-Jews. New works on this topic include shorts, feature films, documentaries, and TV series whose directors and actors come from families who immigrated from Ethiopia and have made Amharic a new and additional language of film in Israel. One example of these new productions is *FIG TREE* (IL/FR/ET/DE 2018, D: Aalam-Warque Davidian), which will be screened at the festival. Yet entrancing films can also be satirical and wacky, like the US feature film *WHEN DO WE EAT?* (US 2005, D: Salvador Litvak), in which the seder meal is spiked with ecstasy, extra kosher, of course. Nothing can be so serious that it couldn't find a place in a Jewish comedy. *TO BE OR NOT TO BE* (US

in einer jüdischen Komödie. *TO BE OR NOT TO BE (SEIN ODER NICHT-SEIN, US 1942)* von Ernst Lubitsch setzt hierfür die Maßstäbe. Selbst das ansonsten ziemlich prüde Schweizer Filmschaffen erfand 2018 *WOLKENBRUCHS WUNDERLICHE REISE IN DIE ARME EINER SCHICKSE (CH 2018, R: Michael Steiner)*. Ob er da bleibt, gibt es im Kino zu sehen.

JÜDISCHE LEBENSWELTEN UND JÜDISCHE FILMFESTIVALS

Im Film auf der großen Leinwand und auf dem kleinen Bildschirm erleben wir hautnah die jüdischen und nichtjüdischen Lebenswelten, die jüdischen Erfahrungen in Geschichte und Gegenwart. Der Film ist eines der wichtigsten kulturellen Felder geworden, auf dem Debatten und Kontroversen ausgetragen werden können, in denen es um aktuelle Fragen gehen kann, um jüdische Identitäten, sexuelle Orientierungen, um Geschlechterbeziehungen, Tradition, um Beschneidung und Schächten, um Israel und Diaspora sowie ganz aktuell um jüdisch-muslimische Beziehungen und Utopien der Konfliktlösung im Nahen Osten. Der jüdische Film ist der Spiegel jüdischer und nichtjüdisch-jüdischer Alltäglichkeiten, denn er lebt von der kleinen Differenz.

Ob es einen „Jüdischen Film“ gibt, müsste daher gar nicht gefragt werden? Die Antwort ist natürlich: Ja. Aber was ist jüdischer Film? War und ist jeder Film mit Natalie Portman, Gal Gadot, Sharon Brauner oder Michael Degen ein jüdischer Film? Natürlich nicht. (Aber meist schon.) Bei der Frage nach dem Jüdischen im Film zählen der Inhalt, die jüdische Geschichte, die jüdische Atmosphäre, die Aura des Jüdischen um Liebe, Familie, Tradition, Erinnerung und Trauma, Körperlichkeit und Spiritualität. Da reichen nicht Menora und Käppchen als betulicher Filmhintergrund. Oftmals wird die stereotype

*1942) by Ernst Lubitsch is the benchmark here. Even Swiss cinema, which is otherwise fairly prudish, cooked up *WOLKENBRUCHS WUNDERLICHE REISE IN DIE ARME EINER SCHICKSE (WOLKENBRUCH'S CURIOUS JOURNEY INTO THE ARMS OF A SHIKSA, CH 2018, D: Michael Steiner)*. Will he stay in her arms? We'll just have to watch the film.*

JEWISH LIFEWORLDS AND JEWISH FILM FESTIVALS

On the big and small screen, we experience Jewish and non-Jewish lifeworlds, Jewish experiences in the past and the present, close up. Cinema has become one of the most important cultural fields for conducting debates and controversies concerning current-day questions about Jewish identities, sexual orientations, gender relations, tradition, circumcision and kosher slaughter, Israel and the Diaspora, and, most recently, Jewish-Muslim relations and utopias about solving the Middle East conflict. Jewish cinema is the mirror of everyday occurrences among Jews and between non-Jews and Jews because it thrives on small differences.

So is there even a need to ask the question whether such a thing as Jewish cinema exists? Of course, the answer is: yes. *But what is Jewish cinema? Was and is every film starring Natalie Portman, Gal Gadot, Sharon Brauner, or Michael Degen a Jewish film? Of course not. (But it's usually the case.) What counts in considering the question about what is Jewish about a film is its subject matter, Jewish history, a Jewish atmosphere, an aura of Jewishness around love, family, tradition, remembering and trauma, physicality and spirituality. A menorah and a kippa as a stuffy background for a film are not enough. Stereotypical presentation of Jewishness as in many German TV series or the problematic screen adaptation of*

Darstellung des Jüdischen wie in vielen deutschen TV-Serien oder die problematische Verfilmung von DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM (D 1920, R: Paul Wegener) mit seinem christlichen Erlösungsfinale für ‚jüdischen Film‘ gehalten. Dann wären ja auch alle antisemitischen Filme aus den Jahren 1933 bis 1945 ‚jüdischer Film‘. Nichts wäre falscher! Ein jüdisches Thema oder die Gestalt einer Jüdin oder eines Juden aus politischer Korrektheit, antisemitischer Häme oder als philosemitischer Kitsch machen noch keinen jüdischen Film aus.

Der narrativ und ästhetisch qualitativ herausragende jüdische Film lebt von starken Zeichnungen der handelnden Figuren, von Welt- und Lebensgeschichten, die sich jeglicher antijüdischer Kolorierung entziehen oder diese dramaturgisch problematisieren.

Der jüdische Film will unterhalten, in Debatten eingreifen und dem Antisemitismus Paroli bieten. Der Berliner Sexualforscher Magnus Hirschfeld wirkte vor 1933 selbst an Filmen mit, die wir heute als LGBTQ-Filme bezeichnen. Die Serie TRANSPARENT von Jill Soloway (US 2014–, Amazon) nimmt diesen geschichtlichen Kontext in ihren ersten Folgen auf und wurde auf dem JFBB 2017 heiß diskutiert. Generationenkonflikte, Fragen an das eigene Jüdischsein und die individuelle Sexualität werden zu Themen im Mainstream-Film. Die Filmkunst ist kritisch, und jüdische Filmkunst ist in ihren besten Werken epochenübergreifend, subversiv und tabubrechend. Der jüdische Film ist keine kulturelle Verlängerung existierender jüdischer Institutionen; denn er ist eine weltweite kulturelle jüdische Institution (VerschwörungstheoretikerInnen können sich hier bedienen...).

Jüdischer Film, ob als Filmreihe, Filmclub, Filmevent und vor allem als Jüdisches Filmfestival, schafft visuelle und konkrete, erlebbare Orte, letztlich Gemeinschaft. Festivals sind auf Diskussion, emotionales und kognitives Erstaunen, kontroverse Debatten und

DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM (THE GOLEM: HOW HE CAME INTO THE WORLD, DE 1920, D: Paul Wegener) with its finale of Christian salvation are often considered to be Jewish cinema. In that case, all the antisemitic films from the years 1933 to 1945 would also be Jewish cinema. Nothing could be further from the truth! A Jewish topic or including the figure of a Jewish woman or a Jewish man out of political correctness, antisemitic venom, or as philosemitic kitsch do not make a film Jewish.

Jewish cinema, with its outstanding narrative and aesthetic quality, thrives on strong depictions of the characters, on stories about the world and about life that elude any anti-Jewish undertone or problematize it dramaturgically.

Jewish cinema seeks to entertain, intervene in debates, and stand up to antisemitism. Before 1933, Berlin sexologist Magnus Hirschfeld was involved in films we call LGBTQ films today. The series TRANSPARENT by Jill Soloway (US 2014–, Amazon) takes up this historical context in its first episodes and was hotly debated at the JFBB in 2017. Generational conflicts, questions about one’s own Jewishness, and one’s individual sexuality are taken up in mainstream film. Cinematic art is critical, and the best works of Jewish cinematic art are subversive, spanning epochs and breaking taboos. Jewish cinema is not a cultural extension of existing Jewish institutions, for it is a global cultural Jewish institution (conspiracy theorists: feel free to quote me ...).

Jewish cinema, whether as a film series, a film club, a film event, and above all as a Jewish film festival, creates visual and concrete places and makes them come alive; in the end, it creates community. Festivals are designed to trigger discussions, emotional and cognitive astonishment, provocative debates, and getting to know the unfamiliar. They can promote understanding, solidarity, critical thinking, and the development of immensely multilayered

Kennenlernen des Unbekannten angelegt. Sie können Verständnis, Solidarität, kritisches Denken und die Entwicklung immens vielschichtiger Identitäten befördern. Sie ermöglichen Vergleiche zwischen jüdischen Erfahrungen in einer Vielzahl von Ländern und in der Vielfalt der Leben jüdischer Protagonistinnen, erleben die Bewältigung ihrer Familien- und Krisenerfahrungen, ihr Hadern mit Sexismus, Patriarchalismus und Fundamentalismus. Erst durch die Vielfalt und auch Widersprüchlichkeit in den Darstellungen jüdischer Traditionen präsentiert sich die Heterogenität jüdischer Lebenswelten, Lebensformen und Milieus.

STÄTTEN INTERKULTURELLER BEGEGNUNG

Jüdische Filmfestivals unterscheiden sich von nationalen, regionalen oder anderen internationalen Festivals dadurch, dass sie Filme zeigen, die durch jüdische Erfahrungen rings um den Erdball gekennzeichnet sind. Sie machen sichtbar, mit welchen jüdischen Themen sich FilmemacherInnen der unterschiedlichsten Filmkulturen befassen – und das unabhängig von Sprache, ethnischer Herkunft, traditioneller oder säkularer Orientierung. Hierbei spielen auch Filmgenres keine Rolle. Das Spektrum reicht vom schmalzigen Liebesfilm, historischem oder aktuellem Drama, Krimi, SciFi-Produktionen über Komödien, Coming-Out-Dramen, Schwulen- und Lesben-Filme, Literaturadaptionen, Horror- und Gruselfilme, Erotik- und Pornofilme, Dokumentar- und Essayfilme, Kinderfilme, Kurz- und Animationsfilme bis zu Bio-Pics und Tanzfilmen. Jeweils abhängig von der Dauer des Festivals, der fast immer nicht ausreichenden Finanzierung und der Zusammenarbeit mit RegisseurInnen und ProduzentInnen, den Kulturinstituten der verschiedensten Länder oder staatlichen Einrichtungen können Jüdische Filmfestivals ein repräsentatives Bild des weltweiten jüdischen Filmschaffens geben. Sie sind ihrem Wesen

identities. They enable comparisons between Jewish experiences in many different countries, the wide variety of Jewish protagonists' lives, their ways of dealing with their experiences in crises and in their families, and their struggles with sexism, patriarchalism, and fundamentalism. Only through the diversity and also the contradictions in the representations of Jewish traditions does the heterogeneity of the Jewish experience, ways of life, and milieus become tangible.

PLACES OF INTERCULTURAL ENCOUNTERS

Jewish film festivals differ from national, regional, or other international festivals in that they screen films characterized by Jewish experiences around the globe. They make visible which Jewish topics filmmakers of the most varied cinematic cultures are addressing – regardless of language, ethnic background, traditional or secular orientation, and film genre. The spectrum ranges from schmaltzy love stories, historic or current-day dramas, crime thrillers, and sci-fi productions to comedies, coming-out dramas, films about gays and lesbians, literary adaptations, horror and gothic films, erotic and pornographic films, documentaries and essay films, children's films, shorts and animated films, to biopics and dance films. Depending on the length of the festivals, their almost always insufficient funding, and their collaboration with directors and producers, the cultural institutes of the most varied countries, or state institutions, Jewish film festivals can paint a representative picture of global Jewish cinema. They are inherently transnational, making cinematic connections between Ukraine and Canada, South Africa and Norway, Morocco and Israel, Australia and Argentina. Their multifaceted character makes it possible for Jewish cinematic worlds to be perceived today as places for intercultural encounters

nach transnational, ziehen filmische Spuren zwischen Ukraine und Kanada, zwischen Südafrika und Norwegen, zwischen Marokko und Israel, zwischen Australien und Argentinien. Durch diese Vielschichtigkeit können die jüdischen Filmwelten heute als Stätten interkultureller Begegnungen und des Austauschs zwischen Filmschaffenden und einem interessierten Publikum wahrgenommen werden. Sie vermitteln vielschichtige und auch widersprüchliche Bilder jüdischer und jüdisch-nichtjüdischer Erfahrungen in Raum und Zeit, die sich zum Teil, aber leider nicht immer in der Medienberichterstattung niederschlagen.

Heute gibt es weltweit ein lockeres Netzwerk jüdischer und israelischer Filmfestivals, die in Europa, Nord- und Lateinamerika sowie Israel existieren und unabhängig voneinander ihre Programme gestalten. Die meisten existieren in Städten mit einer jüdischen Bevölkerung, die Interesse an Film und visueller Kultur hat. In vielen Städten, vor allem in den USA und in Israel, bildet die jüdische Bevölkerung die Mehrheit des Publikums. Hiervon unterscheidet sich die Situation in Deutschland. Die Mehrheit des Publikums ist nicht-jüdisch, was z.B. Einführungen in manche Filme erforderlich macht und zu spannenden Diskussionen führen kann. Hieraus erklärt sich u.a. auch eine Schwerpunktsetzung auf Dokumentarfilme historischen und aktuellen Inhalts.

Neben der internationalen Begegnung und der Freude an neuen und beeindruckenden Filmwerken über die Entwicklung der jüdischen Gemeinschaften bieten folglich vor allem die Dokumentarfilme und Bio-Pics Einblicke in die jüdische Geschichte im 20. Jahrhundert, wobei nach wie vor Diskriminierung, Vertreibung, Exil und Schoah zentral sind. Das Anwachsen des Antisemitismus in Europa und Amerika sowie die Tatsache, dass der Juden Hass heute keine Frage der extremen Ränder der Gesellschaften ist, sondern ein bedrohliches Phänomen im Zentrum der westlichen Demokratien, hat

and for exchange between filmmakers and an interested public. They convey complex and also contradictory images of Jewish experiences and ones between Jews and non-Jews in space and time, which are sometimes, but unfortunately not always, reflected in media reporting.

Today, there is a global, loose network of Jewish and Israeli film festivals based in Europe, North and Latin America as well as Israel; they develop their programming independently of each other. *Most exist in cities with a Jewish population interested in cinema and visual culture. In many cities, especially in the US and Israel, the Jewish population makes up the majority of the audience. The situation in Germany is different. The majority of the audience is not Jewish, which makes it necessary to offer introductions to some films and which can trigger lively discussions. This explains why documentaries on historical and current-day topics are featured, for example.*

Besides international encounters and enjoying new and impressive films about the development of Jewish communities, it is above all documentaries and biopics that provide insights into 20th-century Jewish history, whereby discrimination, forced displacement, exile, and the Shoah are still central topics. The growth of antisemitism in Europe and America and the fact that it is not only an issue on the extreme margins of societies today, but a threatening phenomenon at the center of Western democracies, has also given rise to numerous films on the subject which are increasingly leaving their mark on the festivals.

The JFBB 2019 gives prominence to newer tendencies in Jewish cinema. *And that includes self-criticism. The spooky dramedy *To Dust* (US 2018, D: Shawn Snyder) is about the remains of the soul after death. What makes this feature film provocative is that it is a widower from the Hasidic milieu who is asking about these remains.*

auch zu zahlreichen filmischen Verarbeitungen geführt, welche die Festivals zunehmend prägen.

Das JFBB 2019 gibt neueren Tendenzen im jüdischen Filmschaffen breiten Raum. Und hierbei kommt der selbstkritische Blick nicht zu kurz. In dem amerikanischen Spielfilm *To Dust* (US 2018, R: Shawn Snyder) geht es komödiantisch-dramatisch-gruselig um die Reste der Seele nach dem Tod. Provokativ wird der Film dadurch, dass nach diesen Resten ein Witwer aus dem chassidischen Milieu fragt. Das wird durch die israelische Serie *AUTONOMIES* (אוטונומיות, ISR 2018–, C: Ori Elon/Yehonatan Indursky) noch getoppt, die in Gestalt eines Thrillers das makabre Zukunftsbild eines in einen säkularen und einen ultraorthodoxen Staat geteilten Israels entwirft. Geschichte und israelisch-arabische Aktualitäten verbindet Daniel Wachsmanns neuer Film *ACRE DREAMS* (חלומות עבר, ISR 2018), der 1947 im Theatermilieus Akkos spielt. In solchen Werken ist der jüdische Film nicht nur Spiegel unserer Zeit, sondern bildet eine visuelle Intervention, greift ein, verlangt Positionen.

DAS DEMOKRATISCHE ENGAGEMENT

Die auf der Leinwand mit spannenden Mitteln vorgetragene Auseinandersetzung und Zurückweisung jeglicher Formen von Xenophobie, Diskriminierung, Sexismus, Missbrauch und Antisemitismus und die damit verbundenen Publikumsdiskussionen entsprechen einem alten Bildungsauftrag, welcher der jüdischen Tradition des Lernens innewohnt und von Jüdischen Filmfestivals umgesetzt wird. Jüdische Filmfestivals sind Orte des visuellen Lernens und des Gesprächs. Im Sinne Martin Bubers und Franz Rosenzweigs wird das Kino zum modernen jüdisch-nichtjüdischen Lehrhaus, in dem das Verständnis für bewegte Bilder des Jüdischen und das Gespräch darüber zentral

It is outdone by the Israeli series AUTONOMIES (אוטונומיות, IL 2018–, C: Ori Elon/Yehonatan Indursky); a thriller, it sketches out the macabre scenario of Israel split into two states: one secular and one ultra-Orthodox. History and current Israeli-Arabic events are linked in Daniel Wachsmann's new film ACRE DREAMS (חלומות עבר, IL 2018), which is set in the theater milieu of Acre in 1947. In works like these, Jewish film not only reflects our time, but also constitutes a visual intervention; it gets involved and requires people to take a stand.

DEMOCRATIC ENGAGEMENT

Jewish film festivals fulfill a long-established mission to educate that is inherent to the Jewish tradition of learning by grappling with and rejecting any and all forms of xenophobia, discrimination, sexism, abuse, and antisemitism as presented on screen in exciting ways and by setting in motion audience discussions. Jewish film festivals are thus places of visual learning and conversation. Following the ideas of Martin Buber and Franz Rosenzweig, cinema becomes a modern house of learning for Jews and non-Jews alike in which understanding moving images of Jewishness and discussing them are key. Today, many Jewish films are increasingly modern interpretations of biblical stories and their current-day relevance. The Israeli film HARMONIA (הרמוניה, IL 2016, D: Ori Sivan) is about a love triangle set in today's Jerusalem music scene. But what might happen if the protagonists are called Sarah, Hagar, and Abraham? GOLEM (הגולם, IL 2018, D: Doron Pat/Yoav Paz) is the currently best narrative and aesthetic cinematic realization of the old legends. Precise knowledge about Jewish cultural history, kabbalistic scholarship, centuries-old golem traditions, and the criticism of European antisemitism are connected with one another in somber images. Many new films could be mentioned in this vein, spanning

sind. Viele jüdische Filme sind heute zunehmend moderne Interpretationen biblischer Geschichten und ihrer aktuellen Relevanz. Der israelische Film HARMONIA (הרמוניה, ISR 2016, R: Ori Sivan) behandelt eine Dreiecksgeschichte im heutigen Jerusalemer Musikmilieu. Doch was kann geschehen, wenn die Hauptpersonen Sarah, Hagar und Abraham heißen? Alte Legenden werden in der zurzeit besten narrativen und ästhetischen filmischen Umsetzung des GOLEM (הגולם, ISR 2018, R: Doron Patz/Yoav Paz) dargeboten. Exakte Kenntnis jüdischer Kulturgeschichte, kabbalistische Gelehrsamkeit, jahrhundertealte Golem-Traditionen und die Kritik des europäischen Antisemitismus werden in bedrückenden Bildern miteinander verbunden. So könnten viele neue Filme genannt werden, die Jahrhunderte und Kontinente überspannen, die Erfahrungen von Generationen nachleben lassen und aktiv in das notwendige Gespräch darüber eingreifen, ob und wie es eine jüdische Zukunft in Europa geben kann.

Daher ist ein Jüdisches Filmfestival nicht allein ein Ort visuellen Genusses, gedanken- und konsequenzvollen Erinnerens sondern auch pragmatisch ein Ort der Verwirklichung des Grundgesetzes – oder der Verfassung in anderen Ländern –, die eine offene Gesellschaft, eine aktive Demokratie und die Verteidigung humanistischer Werte verlangen. Insofern sind Jüdische Filmfestivals heute Institutionen gelebter Demokratie in Kultur und Gesellschaft und können auch erwarten, dass ihre Existenz und Qualität langfristig durch staatliche Förderungen abgesichert wird. Jede Förderung eines unabhängigen Jüdischen Filmfestivals ist in diesem Sinne ein Beitrag zur Verteidigung der Demokratie und des Rechtsstaats. Das sollte keine Utopie mehr sein, und doch wissen wir, wie zögerlich und mit welchen Vorwänden die öffentliche Hand hier agiert.

Jüdische Filmfestivals sind in der Regel keine Veranstaltungen der jüdischen Gemeinden, werden aber als regionales Ereignis oft von diesen unterstützt und beworben. Ein Jüdisches Filmfestival ist vor

centuries and continents, bringing the experiences of generations back to life, and intervening in the vital discussion of the question whether and how there can be a Jewish future in Europe.

That is why a Jewish film festival is not only a place for visual enjoyment and for commemoration that is thoughtful and has consequences, but also, pragmatically, a place where Germany's Basic Law – or other countries' constitutions – that demand an open society, an active democracy, and the defense of humanistic values are made a reality. *In this sense, Jewish film festivals are institutions of living democracy in culture and society today and can also expect that their existence and their quality will be ensured long-term through government funding. Thus, any and all support for an independent Jewish film festival is a contribution to defending democracy and the rule of law. That should no longer be utopian, and yet we know that public agencies are hesitant and use pretexts.*

Established Jewish Communities usually do not organize Jewish film festivals, but they often support and advertise them as regional events. A Jewish film festival is first and foremost an independent cultural institution whose organizers and curators usually have backgrounds in Jewish culture and are involved in civic affairs.

allem eine unabhängige kulturelle Institution, deren OrganisatorInnen und KuratorInnen zumeist aus Bereichen jüdischen Kulturschaffens kommen und sich öffentlich engagieren.

DIE ZUKUNFT JÜDISCHER FILMFESTIVALS

Worin liegt die Zukunft Jüdischer Filmfestivals? Sicher nicht in einem Mangel an Filmen, denn es werden von Jahr zu Jahr immer mehr beeindruckende Filme und Serien etwa bei Netflix und Amazon zu jüdischen und israelischen Themen produziert und weltweit freigeschaltet. Heute gehören zu Festivals auch die Diskussionen über diese Serien und mit den Filmschaffenden. Die Serien FAUDA (פאודא, ISR 2015–, C: Avi Issacharoff/Lior Raz), SHTISEL (שטיסל, ISR 2013–, C: Ori Elon/Yehonatan Indursky), When Heroes Fly (בשבילה גיבורים עפים, ISR 2018–, C: Omri Givon) oder der israelische Festivalhit MAKTUB (מקטוב, ISR 2017, R: Oded Raz) sind hier zu nennen. Doch all das ist auch eine Herausforderung für die Festivalbudgets. Erforderlich ist eine umfassende und vor allem langfristig zugesicherte staatliche Förderung Jüdischer Filmfestivals, Jüdischer Filmclubs und von Retrospektiven des jüdischen Films – sei es der Exilierten, sei es der zweiten und dritten Generation; denn viele Kinder und Enkelkinder der Verjagten sind wieder beim Film, beim jüdischen Film in Europa, in den Amerikas und in Israel.

Die notwendigen Retrospektiven des frühen jüdischen Films gehören zum Profil der Jüdischen Filmfestivals. Nur allzu oft werden die vielen Spielfilme mit jüdischer Thematik aus der Zwischenkriegszeit durch die deutschsprachige Filmkultur dem Staub der Archive überlassen. Um so wichtiger ist es, die wenigen restaurierten Werke wie vor allem DAS ALTE GESETZ (D 1923, R: Ewald André Dupont), NATHAN DER WEISE (D 1922, R: Manfred Noa), SODOM UND GOMORRHA und

THE FUTURE OF JEWISH FILM FESTIVALS

What is the future of Jewish film festivals? There is certainly no lack of films, for every year sees the production and release of increasing numbers of impressive films and series on Jewish and Israeli topics, for example on Netflix and Amazon. Nowadays, discussions with filmmakers and about these series are integral parts of festivals. The series FAUDA (פאודא, IL 2015–, C: Avi Issacharoff/Lior Raz), SHTISEL (שטיסל, IL 2013–, C: Ori Elon/Yehonatan Indursky), WHEN HEROES FLY (בשבילה גיבורים עפים, IL 2018–, C: Omri Givon), and the Israeli festival hit MAKTUB (מקטוב, IL 2017, D: Oded Raz) deserve mention here. But all these things are also budgetary challenges. It is essential for governments to provide comprehensive funding, and above all to guarantee it long-term, to Jewish film festivals, Jewish film clubs, and retrospectives of Jewish cinema – be it films by those exiled or by the second and third generations; after all, many children and grandchildren of those chased out of their countries are working in film again: in Jewish film in Europe, the Americas, and Israel.

The indispensable retrospectives of early Jewish cinema belong to the profile of Jewish film festivals. All too often, German-language film culture leaves the many feature films with Jewish themes from the interwar period to the dusty archives, making it all the more important to screen the few works that have been restored, especially DAS ALTE GESETZ (THE ANCIENT LAW, DE 1923, D: Ewald André Dupont), NATHAN DER WEISE (NATHAN THE WISE, DE 1922, D: Manfred Noa), SODOM UND GOMORRHA, and others, and to make them accessible to an interested public. They are still gems of cinematic art. And thus they are also cultural stimuli for the public sector to invest on a large scale in preserving and restoring Jewish cinema from the days of silent film and the interwar

weitere Produktionen zu zeigen und einem interessierten Publikum nahezubringen. Es sind nach wie vor sehenswerte Perlen der Filmkunst. Und damit sind sie auch kulturelle Anregungen, von Seiten der öffentlichen Hand umfassend in die Bewahrung und Restaurierung des jüdischen Films der Stummfilm- und Zwischenkriegszeit zu investieren und ihn den jüngeren Generationen über Retrospektiven zugänglich zu machen.

Jüdische Filmfestivals können auch Anregungen für Filmschaffende und Koproduktionen geben. Diskussionen mit RegisseurInnen aus anderen Ländern, Publikumsreaktionen oder einfach auch cineastische Leerstellen haben ein kreatives Potential. Dies könnte institutionalisiert werden. Ein jährlich international ausgeschriebener Preis für das beste Drehbuch zu einem deutsch-jüdischen Thema, über den eine internationale Jury entscheidet, würde der deutschen Filmwirtschaft gut anstehen und Berlin für jüdische Filmschaffende in den kommenden 25 Jahren wieder attraktiv machen.

Film kann die Wirklichkeit nicht verändern, aber der jüdische Film kann auf das Denken und Fühlen, auf die Haltungen gegenüber der jüdischen Bevölkerung in Deutschland und gegenüber Israel einwirken. Film ist der Spiegel, in dem wir uns und die Welt erkennen können, und zwar nicht nur, wie sie ist, sondern auch, wie sie sein sollte.

years and organizing retrospectives to make them accessible to younger generations.

Jewish film festivals can also provide stimuli for filmmakers and coproductions. *Discussions with directors from other countries, audience reactions, or even simply cinematic empty spaces have creative potential. They could be made into an established practice. The German film industry would be well advised to establish an annual prize for the best screenplay on a German-Jewish topic, advertised internationally and awarded by an international jury. It would make Berlin attractive again for Jewish filmmakers in the coming 25 years.*

Film cannot change reality, but Jewish film can affect people's thinking and feeling and their attitudes toward the Jewish population in Germany and toward Israel. Film is the mirror in which we can identify ourselves and the world, and not only as it is, but also as it should be.

Translated from German by Sandra Lustig

