

»Im Kino gewesen. Geweint.« – lakonischer Eintrag ins Tagebuch, 20. November 1913. Die vier Worte stammen von Franz Kafka und werden gern zitiert. Der Autor hatte ein buntes Programm gesehen und beschreibt auch seine Verwirrung: »Bin ganz leer und sinnlos, die vorüberfahrende Elektrische hat mehr lebendigen Sinn.« Die Literatur ist reich an Kinoerinnerungen, seit hundert Jahren. Sie füllen ganze Anthologien. Oft sind sie emotional zugespitzt: »Wenn mein Herz gesund wär, spräng ich zuerst aus dem Fenster; dann ging ich in den Kientopp und käm nie wieder heraus.« (Else Lasker-Schüler, 1912). Man könnte sich einen Dramatiker vorstellen, der im Kino stirbt. An Herzversagen.

Kino

Sich für einen Film entscheiden. Oder einfach nur ins Kino gehen. Sich mit jemandem verabreden. Oder allein hingehen. Karten kaufen. Ein Foyer durchqueren. Die Karten abreißen lassen. Das Kino betreten. Sich auf einen Platz setzen. Weiter vorn? Ganz hinten? Das Vorprogramm absitzen. Der Gong ertönt. Der Vorhang geht aus. Der Vorhang öffnet sich. Der Vorspann. Die erste Einstellung. Der Schauplatz. Eine Straße – ein Haus. Schauspieler – Figuren. Eine Geschichte. Aktionen – Konflikte. Blicke – Augen. Dialog – Musik. Schuß – Gegenschuß. Gefühle. Weinen – Lachen. Ein rauriger Schluß – ein Happy-End. Der Abspann. Aus dem Kino zurück in die Realität.

Museum

Seit dem 18. Jahrhundert versteht man unter »Museum« die Kollektion künstlerischer oder wissenschaftlicher Objekte wie auch das Gebäude, in dem sie untergebracht sind und ausgestellt werden. »Das moderne Museum dient der Sammlung, Bewahrung, Erforschung und Wiederherstellung von Kulturgut, vor allem aber dessen sinnvoller Präsentation und Erläuterung nach wissenschaftlichen Grundsätzen.« (Meyers Großes Taschenlexikon, 1995). Im »modernen« Museum spielen Pädagogik und Didaktik, Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Inszenierung und Erlebnis eine wichtige Rolle. Gesammelt und ausgestellt werden nicht mehr nur Kunst, Technik und Wissenschaft, sondern Alltagskultur, Mode, Publizistik, Zeitgeschichte, Gesellschaft. Also auch: Film- und Kinogeschichte.

Die »Deutsche Kinemathek« hat seit ihrer Gründung 1962 alles gesammelt, was mit der Geschichte des Films, des Kinos und zum Teil auch des Fernsehens verbunden ist. Filmkopien, Geräte, Objekte, Dokumente. Sie war ein Museum ohne ständige Ausstellung. Als »Filmmuseum Berlin« präsentiert sie einen Teil ihrer Sammlungen in einer Dauerausstellung.

»Was at the movies. Wept.« – a laconic entry in a diary on November 20, 1913. These five words are by Franz Kafka and often quoted. The author had seen a variety program and expressed also his bewilderment. »Am entirely empty and insensible, the passing trolley has more living feeling.« Literature abounds in memories of the cinema, a hundred years' worth. They fill entire anthologies. Often they are exalted: »If my heart were healthy, I would first jump out the window; then I would go to the pictures and never come out again.« (Else Lasker-Schüler, 1912). One could imagine a dramatist dying at the cinema. Of heart failure.

Cinemas

Making up your mind about which film. Or just simply going to the cinema. Arranging to meet someone. Or going alone. Buying tickets. Crossing the foyer. Letting the stub be torn off. Entering the theater. Taking a seat. More toward the front? Way at the back? Sitting out the introductory program. The gong rings. The lights go out. The curtain opens. The title and credits. The first take. The setting. A street – a house. The actors – figures. A story. Actions – conflicts. Looks – eyes. Dialogue – music. Shot – counter shot. Emotions. Tears – laughter. A sad conclusion – a happy ending. The closing titles and credits. Stepping out of the cinema back into reality.

Museums

Since the 18th century, a "museum" has been understood as a collection of artistic or scientific objects as well as the building where they are kept and exhibited. "The modern museum is dedicated to collecting, preserving, analyzing and restoring cultural specimens, and in particular to presenting and illuminating them meaningfully based on scientific principles." (Meyers Großes Taschenlexikon, 1995) In "modern" museums, educational and didactic aspects, public relations, media, enactment and events play an important role. Today not only art, technology and science but also everyday culture, fashion, journalism, contemporary history and society are collected and exhibited. And so: the history of film and cinemas, too.

Since its establishment in 1962, the Deutsche Kinemathek has collected everything related to the history of film, cinemas, and to some extent television. Film copies, equipment, objects and documents. It was a museum without a standing exhibition. Now, as the Filmmuseum Berlin, it is presenting a part of its collections in a permanent exhibition.

An exhibition on film history removes film from the cinema. In doing so, film is deprived of its mystery and power of imagination. Its principle of motion is

BERLIN CHAMISSOPLATZ

Rudolf Thome

BRD 1980

Sabine Bach, Hanns Zischler

BERLIN CHAMISSOPLATZ

Rudolf Thome

FRG 1980

Sabine Bach, Hanns Zischler

Liebespaar im Kino

Infrarot-Aufnahme: Weegee, o.J.

Lovers at the movies

Infrared photography: Weegee, undated

◀ Filmhaus am Potsdamer Platz

Architektur und Zeichnung: Helmut John

◀ The Filmhaus at Potsdamer Platz

Architecture and drawing: Helmut John

Eine Ausstellung zur Filmgeschichte entfernt den Film aus dem Kino. Sie nimmt ihm damit sein Geheimnis, seine Imaginationskraft. Sie bringt sein Prinzip der Bewegung zu einem Stillstand, sie setzt seine Grundlagen außer Kraft: die Mittel der optischen Täuschung und die schier unbegrenzte Möglichkeit, mit 24 Bildern in der Sekunde Geschichten zu erzählen.

Im Museum wird der Film einem anderen Blick ausgesetzt, einer speziellen Neugierde: nämlich zu erfahren, wie die Bilder entstehen, wie es hinter den Kulissen aussieht, wie Schauspieler und Regisseure arbeiten, wie sich der Film zu seiner Zeit verhält und zu den anderen Künsten, was von Filmen übrig geblieben ist. Objekte in einem Filmmuseum sind Kostüme, Requisiten, Modelle, Entwürfe, Fotos, Plakate, Drehbücher, technische Geräte, Schriftstücke, Tondokumente, Memorabilia und Filmausschnitte. Sie sollen so präsentiert werden, daß der Museumsbesucher etwas Zusätzliches erfährt, einen neuen Zusammenhang erkennt. Kinoerinnerungen können dabei hilfreich sein.

Gute Zeiten für ein Filmmuseum

Das 20. Jahrhundert, in dem sich der Film aus unscheinbaren Anfängen schnell zu einer großen internationalen Kunst und einer beeindruckenden Industrie entwickelt hat, liegt abgeschlossen und übersichtlich hinter uns. Die kulturelle und kommerzielle Bedeutung des Films bezweifelt niemand mehr. Seine Geschichte wird in vielfältigen Zusammenhängen immer wieder neu durchdacht und mitgeteilt. Die wichtigsten Werke der Filmgeschichte sind verfügbar bis hin zur privaten Videothek zu Haus. Archive und Museen verwahren Materialien zur Produktion und Rezeption, haben bedeutende Nachlässe erworben. Spurensuche ist so leicht wie nie zuvor. Spezielle Ausstellungen zu den Großen der Filmgeschichte und zu den Mythen des Kinos sind in Mode. Man kann aus dem Vollen schöpfen.

Schlechte Zeiten für ein Filmmuseum

In keiner Kunst ist die Aufmerksamkeit so demonstrativ auf die Gegenwart und Zukunft fixiert wie im Film. Der Blick richtet sich manisch nach vorn: auf die Realisierung des nächsten Projekts, das über Gedeih und Verderb entscheiden kann, auf die Bewegungen an der Börse, denen sich die Filmfirmen zunehmend unterwerfen, auf den technologischen Fortschritt, der sich vor allem mit dem Prozeß der Digitalisierung verbindet. Wird es in zehn Jahren noch Filme geben, die projiziert werden? Von Kunst ist ohnehin kaum noch die Rede. Vielleicht hat der Film als Ausdrucksmittel sogar seinen Zenit überschritten. Denen, die Filme her-

brought to a halt, its very basis suspended: its means of creating optical illusions and the sheer unlimited possibility of telling stories at 24 images per second.

In a museum, film is exposed to another angle of view, a special curiosity: namely, the desire to discover how images are produced, what it is like behind the scenes, how actors, actresses and directors go about their work, how film relates to the times and other arts, and what has survived from films. The objects in a film museum are costumes, props, models, designs, photos, posters, scripts, technical equipment, written material, audio documents, memorabilia and film excerpts. Their presentation should assist museum visitors to attain additional insights, to discern new contexts. Memories of the cinema can be useful here.

Good times for a film museum

The 20th century – in which film rapidly evolved from its rather unremarkable infancy into a lustrous international art and an impressive industry – has come to an end and lies spread out behind us. Nowadays, nobody questions the cultural and commercial significance of film. Its history is constantly subject to reappraisal and imparted in a multitude of contexts. The most important works of film history are now available for the private video collection at home. Archives and museums preserve materials on production and reception, and have acquired major estates. It has never been so easy to track things down. Special exhibitions on film history's great personalities and cinematic myths are fashionable. And one can draw on plentiful resources.

Bad times for a film museum

In no other art is attention directed so demonstratively toward the present and future as in film. Eyes are obsessively focused ahead: toward the realization of the next project which may determine whether one succeeds or not; toward fluctuations on the stock market of which film companies are increasingly at the mercy; toward technological progress which is primarily connected to digitalization. Will films still be projected on screens in ten years? At any rate, art is hardly ever mentioned any more. Perhaps film as a means of expression is already past its prime. Those who make, distribute and show films have little time to stop and think or to recapitulate. This is precisely the function of a film museum. Its chance lies in sensitizing people to the present and future based on the sources of the past. Does Frank Potente have anything to do with Fern Andra? But first you have to know who Fern Andra was.

stellen, verleihen und zeigen, bleibt wenig Zeit für ein Innehalten, ein Nachdenken, einen Blick zurück. Gerade das aber ist die Funktion eines Filmmuseums. Seine Chance besteht darin, mit den Quellen der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft zu sensibilisieren. Hat Franka Potente etwas mit Fern Andra zu tun? Da muß man erst mal wissen, wer Fern Andra war.

Transparenz

Filmhaus. Potsdamer Straße 2. In der Mitte Berlins. Architektonisch eingebunden in das Sony Center, autonom in der kulturellen Nutzung: oben eine Filmschule (dffB), unten zwei Kinos für den künstlerischen und innovativen Film (Arsenal 1 + 2), in der Mitte die Deutsche Mediathek und die Sammlungen des Filmmuseums Berlin, seine Bibliothek, das Online-Center, die Dauerausstellung und die Wechselausstellungen, im Erdgeschoß der Museumshop und das Bistro »Billy Wilder's«. Man spricht von Synergien.

In der engeren Umgebung gibt es die Philharmonie, die Neue Nationalgalerie, das Kulturforum, die Staatsbibliothek, den Martin Gropius-Bau, das Abgeordnetenhaus und die Internationalen Filmfestspiele. Zur unmittelbaren Nachbarschaft gehört das Entertainment: »CineStar« (acht Kinos), »CinemaxX« (19 Kinos), Imax (zwei), Music-Box (Sony), Musicaltheater (debis). Kommerz – Kultur.

Man kann von einer Herausforderung der Kultur sprechen. 1930 befand sich am Potsdamer Platz ein Zentrum der Stadt. 1961 wurde hier die Mauer gebaut. 1990 war das Gelände eine Wüste. Verwerfungen deutscher Geschichte. Etwas Neues beginnt.

Helmut Jahn, der Architekt des Sony Centers, wollte Transparenz: Glas, offene Decken, Gitterroste, Durchblicke. Eine Ausnahme bildet die Dauerausstellung des Filmmuseums. Hier ist die Fassade des Filmhauses mit Metallpaneelen aus Edelstahl nach außen verschlossen, damit das Licht kontrollierbar bleibt und die Inszenierung zu ihrer Wirkung kommt. Eine »Movie-Box« mit seriösem Programm, auf 1.500 Quadratmetern im zweiten und dritten Obergeschoß. Die Transparenz funktioniert innen. Passagen durch die deutsche Filmgeschichte, Blicke in die Mechanik von Kinomythen.

Deutsche Filmgeschichte

Die Länge des Weges: rund 500 Meter. Wer nirgends verweilt, kann ihn in weniger als fünf Minuten zurücklegen. Dann hat er zwar kaum etwas gesehen, aber hundert Jahre deutscher Filmgeschichte hinter sich gebracht. Für neugierige Besucher führt der Weg durch 15 Räume mit elf Themen und nimmt mehr Zeit in Anspruch.

Transparency

The Filmhaus. Potsdamer Straße 2. At the heart of Berlin. Architecturally integrated into the Sony Center, autonomous in its cultural uses: a film school (dffB) above; two cinemas for artistic and innovative film (Arsenal 1 + 2) below; the Deutsche Mediathek and the collections of the Filmmuseum Berlin, its library, the Online Center, the permanent exhibition and temporary exhibitions in between; and the museum shop and "Billy Wilder's", a bistro, on the ground floor. Talking of synergies.

Nearby is the Philharmonic Concert Hall, the Neue Nationalgalerie, Kulturforum, the National Library, Martin Gropius Bau, Berlin's parliament and the Internationale Filmfestspiele – the Berlinale. In the immediate vicinity, there is also a large variety of entertainment: the CineStar (8 movie theaters), CinemaxX (19), Imax (two), the Music Box (Sony), a musical theater (debis). Commercialism – culture.

You might speak of a challenge to culture. In 1930, a city center was thriving at Potsdamer Platz. In 1961, the Wall went up. In 1990, these grounds were still a wasteland. Upheavals in German history. Something new begins.

Helmut Jahn, architect of the Sony Center, wanted transparency: glass, open ceilings, lattices, views. The permanent exhibit in the Filmmuseum is the exception. The Filmhaus' facade is sealed off to the outside by high-grade steel paneling, making lighting at all times controllable and allowing the enactment to achieve the desired effect. A "movie box" with a sophisticated program, covering 1,500 m² on the second and third upper-floors. Its transparency functions inwardly. Passages through German film history, glimpses into the mechanics of cinematic myths.

German film history

The length of the path is approximately 500 meters. If you don't linger anywhere, you can cover it in less than five minutes. Which means you'll have hardly seen anything but will have made your way through one hundred years of German film history. For the more inquisitive visitor, the path goes through 15 rooms with 11 themes and requires more time.

First there is an anteroom with movie theater facades and names, and projection sounds – to evoke the proper mood. Then one departs on a journey through time. Brief film excerpts on three projection surfaces. *Images*: to begin with in color from the last forty years; then in black and white, from the middle of the past century, with sound; lastly from the first decades of the 20th century, in black and white, silent. And so we are back at the start, the early days.

CABARET
Bob Fosse
USA 1972
Michael York, Liza Minnelli
CABARET
Bob Fosse
USA 1972
Michael York, Liza Minnelli

Ein Vorraum mit Kinofassaden, Kinonamen, Projektionsgeräuschen – zur Einstimmung. Dann beginnt eine Zeitreise. Kurze Filmausschnitte auf drei Projektionsflächen. *Bilder*. Zuerst in Farbe aus den letzten vierzig Jahren. Dann in Schwarzweiß, aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts, mit Ton. Schließlich aus den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, schwarzweiß, stumm. Damit sind wir am Anfang, in der Frühzeit.

Die Jahre 1895 bis 1918. Kaiserreich. Die Erfindungen von Max Skladanowsky, Oskar Messter, Guido Seeber. *Pioniere und Diven*: Henny Porten aus Berlin, Asta Nielsen aus Kopenhagen, Fern Andra aus Natzeka, Illinois (USA). Die leidende Madonna, die moderne Frau, die quirilige Artistin. Es entstehen frühe Formen der Vermarktung, weil sich das Zuschauerinteresse vorwiegend auf Schauspieler konzentriert. Im Ersten Weltkrieg wird der Film als Propagandamittel eingesetzt.

Ein erster Mythos: *Caligari*. Der expressionistische Film von Robert Wiene mit Conrad Veidt, Werner Krauss und Lil Dagover handelt von Traumata und Ängsten nach einem verlorenen Krieg. Die Spielorte – Kleinstadt, Jahrmarkt, Irrenanstalt – sind gemalte Architektur. Das einzige erhaltene Drehbuch aus dem Nachlaß von Werner Krauss ist im Besitz des Filmmuseums Berlin. Hermann Warm, der Szenograf, hat in den fünfziger Jahren ein Ateliermodell nachgebaut.

Film in der *Weimarer Republik*. Zwischen 1918 und 1933 erlangte der deutsche Film »Weltgeltung«. Vor allem vier große Regisseure haben die Zeit geprägt: Ernst Lubitsch, Friedrich Wilhelm Murnau, Fritz Lang, Georg Wilhelm Pabst. Ihnen und ihren wichtigsten Protagonisten (Emil Jannings, Peter Lorre, Louise Brooks) ist der Raum gewidmet. Aber es geht auch um die Großstadt, den Bergfilm, den proletarischen Film. Und: Chaplin in Berlin; die Zensurfälle BRONENOSEK POTEKIN und ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT.

Ein spezieller Mythos: *Metropolis*. Der Science Fiction-Film von Fritz Lang mit Heinrich George, Gustav Fröhlich und Brigitte Helm ist eine frühe Meisterleistung der Filmarchitektur und der Effekte. 36.000 Statisten, futuristische Studiobauten, eineinhalb Jahre Drehzeit, Produktionskosten in Rekordhöhe. In der Ausstellung sind Figuren (Maschinen-Maria, Der Tod und die sieben Todstünden), Entwürfe, Dokumente, Plakate zu sehen. Und Katastrophen-Szenen aus Fritz Lang-Filmen. Im METROPOLIS-Bereich steigen die Museumsbesucher vom dritten ins zweite Obergeschoß hinab.

Von Berlin nach Hollywood in den zwanziger Jahren: *Transatlantik*. Das Raummotiv ist ein Schiffsdeck. Ernst Lubitsch wandert schon 1922 nach Amerika aus, Friedrich Wilhelm Murnau 1926. Der deutsche Darsteller Emil Jannings erhält für zwei seiner amerikani-

The years from 1895 to 1918. The Empire. Inventions by Max Skladanowsky, Oskar Messter, Guido Seeber. *Pioneers and divas*: Henny Porten from Berlin, Asta Nielsen from Copenhagen, Fern Andra from Natzeka, Illinois (USA). The suffering Madonna, the modern woman, the vivacious acrobat. Early forms of marketing evolve because the audiences' interest concentrates primarily on the actors and actresses. And during the First World War, film is used as a means of propaganda.

A first myth: *Caligari*. Robert Wiene's expressionist film with Conrad Veidt, Werner Krauss and Lil Dagover deals with the traumas and fears after a lost war. The locations – a small town, the fun fair, an insane asylum – are painted architecture. The only surviving script is in the Werner Krauss estate and in the possession of the Filmmuseum Berlin. Set designer Hermann Warm reproduced an atelier model of the film architecture in the fifties.

Film in the *Weimar Republic*. Between 1918 and 1933, German film attained "worldwide fame". Four great directors were particularly influential in shaping this period: Ernst Lubitsch, Friedrich Wilhelm Murnau, Fritz Lang, Wilhelm Pabst. A room is dedicated to these directors and their most important protagonists (Emil Jannings, Peter Lorre, Louise Brooks). But also the big city, mountain and proletarian film are examined. And Chaplin in Berlin; as well as instances of censorship – BRONENOSEK POTEKIN and ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT.

A special myth: *Metropolis*. Fritz Lang's science-fiction film with Heinrich George, Gustav Fröhlich and Brigitte Helm is an early great feat of set designing and visual effects. It had 36,000 extras, futuristic studio constructions, took a year and a half to shoot and record-high production costs. On display are a number of figures (Maria – The Robot, Death and the Seven Deadly Sins, designs, documents and posters; and catastrophe scenes from Fritz Lang films. From this area on METROPOLIS, the museum visitor descends a floor.

From Berlin to Hollywood in the twenties: *Transatlantic*. The room's motif is a ship's deck. The director Ernst Lubitsch was one of the first to emigrate to America, in 1922; Friedrich Wilhelm Murnau in 1926. In 1929, German actor Emil Jannings received the first Academy Award ("Oscar") ever awarded to an actor for two of his American films. Other representatives of this German-American connection are Luis Trenker, Paul Leni, Wilhelm Dieterle, Paul Kohner – and Marlene Dietrich.

Germany's only world star: *Marlene Dietrich*. After the premiere of DER BLAUE ENGEL (1930) she followed Josef von Sternberg to Hollywood. She made a career for herself and suffered countless crises. Surrounded by friends and lovers, she played leading and supporting roles in 52 films. In 1978 she withdrew from the public eye. She died in Paris in 1992, and is buried in Berlin,

SHANGHAI EXPRESS
Josef von Sternberg
USA 1931
Foto: Eugene Robert Richee
unter der künstlerischen Leitung
von Josef von Sternberg.
Marlene Dietrich
SHANGHAI EXPRESS
Josef von Sternberg
USA 1931
Photo: Eugene Robert Richee
under the artistic supervision
of Josef von Sternberg.
Marlene Dietrich

schen Filme 1929 den ersten je an einen Schauspieler vergebenen »Oscar«. Für eine deutsch-amerikanische Verbindung stehen auch Luis Trenker, Paul Leni, Wilhelm Dieterle, Paul Kohner – und Marlene Dietrich.

Deutschlands einziger Weltstar: *Marlene Dietrich*. Nach der Uraufführung des *BLAUEN ENGELS* (1930) folgt sie ihrem Regisseur Josef von Sternberg nach Hollywood. Sie macht Karriere und erleidet Krisen. Sie ist umgeben von *friends and lovers*, spielt Haupt- und Nebenrollen in 52 Filmen. 1978 nimmt sie Abschied von der Öffentlichkeit, stirbt 1992 in Paris und wird in ihrer Geburtsstadt Berlin beerdigt. In ihrem Nachlaß sind alle Phasen ihres Lebens aufgehoben. Fotos, Kostüme, Requisiten, Briefe, Dokumente. Es war auch ein politisches Leben. Das Filmmuseum widmet Marlene Dietrich drei Räume.

Ein Raum über *Leni Riefenstahl*, jene Starregisseurin im Nationalsozialismus, die sich bis heute im Spannungsfeld zwischen Ruhm und Verachtung befindet. Sie gilt einerseits als geniale Bildgestalterin und andererseits als ehemalige Hitler-Gefolgsfrau, die sich für ihren politischen Sündenfall nie entschuldigt hat. Ihre Schlüsselfilme sind *TRIUMPH DES WILLENS* und *OLYMPIA* (zwei Teile). Die Ausstellung präsentiert ein Modell des Berliner Olympia-Stadions und dokumentiert, wie Riefenstahl ihre Kameras positioniert hat.

Auch der folgende Raum handelt vom Film im *Nationalsozialismus*. Propaganda, Kinoalltag, Opfer des »Dritten Reichs«. Wie sich Hans Bertram, Hans H. Zerlett und Veit Harlan vom Regime vereinnahmen ließen. Flucht aus dem Alltag ins Kino zu Lilian Harvey und Willy Fritsch, Zarah Leander, Heinz Rühmann und Hans Albers. Die Verfolgung und Ermordung des Schauspielers Kurt Gerron. Die dunklen Kapitel deutscher Filmgeschichte werden mit Dokumenten und Filmausschnitten deutlich gemacht.

Flucht vor dem Nationalsozialismus: das deutsche *Exil*. In Hollywood war die Agentur Paul Kohner ein Zentrum der Hilfe und Vermittlung. Zu den Klienten zählten Ralph Benatzky, Curt Bois, Bertolt Brecht, Fritz Lang, Peter Lorre, Joe May, Max Ophüls, Luise Rainer, Billy Wilder. Die Dokumente in der Ausstellung bezeugen Erfolg und Mißerfolg, Hoffnung und Not.

Nachkrieg und Gegenwart: Ost und West, Sozialismus und Wirtschaftswunder, die Mauer, der junge westdeutsche Film, das Fernsehen, Teilung und Einigung. Die Ausstellung konzentriert sich auf Filme zur deutschen Geschichte und Gegenwart mit zehn Schauspielern: Hildegard Knef, Gert Fröbe, Günther Simon, Heinz Rühmann, Romy Schneider, Angelica Domröse, Mario Adorf, Hanna Schygulla, Otto Sander, Götz George. In ihren Schlüsselfilmen heißen sie Susanne Wallner, Otto Normalverbraucher, Ernst Thälmann, Wilhelm Voigt, Sissi, Paula, Kommissar Beizmenne, Maria Braun, Cassiel (Engel), Horst Schimanski. 55

her hometown. Every phase of her life is documented in her estate. Photos, costumes, props, letters, documents. And it was a political life. The Filmmuseum devotes three rooms to Marlene.

Another room is about *Leni Riefenstahl*, that star director of National Socialism who even today is caught in a tension between fame and contempt. On the one hand she is considered an ingenious composer of images, on the other a woman who once belonged to Hitler's entourage and never apologized for her political fall. Her key films are *TRIUMPH DES WILLENS* and *OLYMPIA* (two parts). The exhibition presents a model of Berlin's Olympic Stadium and documents how Riefenstahl positioned her cameras.

The next room also deals with film under *National Socialism*. Propaganda, everyday cinema reality and the victims of the Third Reich. How Hans Bertram, Hans H. Zerlett and Veit Harlan were won over by the regime. And escape from daily life, in movie theaters with Lilian Harvey and Willy Fritsch, Zarah Leander, Heinz Rühmann and Hans Albers. The persecution and killing of actor Kurt Gerron. The dark chapters of German film history are elucidated by documents and film excerpts.

Escape from the Nazis: *Exile* from Germany. In Hollywood, the Paul Kohner Agency was a center for aid and mediation. Its clients included Ralph Benatzky, Curt Bois, Bertolt Brecht, Fritz Lang, Peter Lorre, Joe May, Max Ophüls, Luise Rainer, Billy Wilder. The documents in the exhibition testify to success and failure, to hope and despair.

Postwar years and the present: East and West, socialism and the economic miracle, the Wall, new West German film, television, division and unification. The exhibition concentrates on films about German history and the present, examining ten actors: Hildegard Knef, Gert Fröbe, Günther Simon, Heinz Rühmann, Romy Schneider, Angelica Domröse, Mario Adorf, Hanna Schygulla, Otto Sander, Götz George. In their major works, they have names like Susanne Wallner, Otto Normalverbraucher, Ernst Thälmann, Wilhelm Voigt, Sissi, Paula, Inspector Beizmenne, Maria Braun, Cassiel (Engel), Horst Schimanski. 55 years of German film history (45 years divided in East and West), rigorously condensed. Special exhibitions at the Filmmuseum will later be devoted to specific aspects.

Directors, actors and actresses are the focus of this path through German film history. Yet tribute is also paid to the work and activities of producers, authors, camera people, set designers and composers. At certain points, a look is taken at America. Even today, Hollywood is synonymous with film careers. For almost one hundred years, artists and technicians, also many from Germany, have been attracted by the apparently unlimited possibilities offered by American film. Hence, "transatlantic" turns out to be a topic with many variations.

Jahre deutsche Filmgeschichte (45 getrennt in Ost und West), rigoros reduziert. Sonderausstellungen werden diese Zeit weiter auffächern.

Regisseure und Schauspieler stehen im Mittelpunkt bei diesem Gang durch die deutsche Filmgeschichte. Aber auch das Wirken von Produzenten, Autoren, Kameralenten, Szenografen, Komponisten wird gewürdigt. An mehreren Stellen geht der Blick nach Amerika. Noch immer ist Hollywood ein Synonym für Filmkarrieren. Seit fast hundert Jahren werden Künstler und Techniker auch aus Deutschland von den offenbar unbegrenzten Möglichkeiten des amerikanischen Films angezogen. So erweist sich »Transatlantik« als ein Thema mit vielen Variationen.

Die Chronologie und die Benennung der Themen machen deutlich, wie eng in der Ausstellung die Geschichte des deutschen Films mit der politischen Geschichte Deutschlands verzahnt ist. Dieser Kontext erscheint uns unabdingbar. Gleichwohl ist die Ausstellung keine lückenlose Dokumentation des deutschen Films von seinen Anfängen bis in die Gegenwart. Sie läßt vieles aus, sie setzt Akzente, sie basiert mit ihren Exponaten auf den Schwerpunkten der Sammlungen des Hauses. Sie regt hoffentlich dazu an, Lücken durch Lektüre zu schließen und den Überblick im Kino zu gewinnen.

Künstliche Welten

Ein eigener Bereich handelt von Animation und Illusion in der Geschichte der laufenden Bilder. Die traditionelle Einzelbild-Animation des Kinos wird am Beispiel der bizarren Creatures und Homunculi von Ray Harryhausen illustriert. Die Filme heißen *THE 7TH VOYAGE OF SINBAD*, *CLASH OF THE TITANS*, *JASON AND THE ARGONAUTS*, *THE VALLEY OF GWANGI* und stammen aus den fünfziger bis siebziger Jahren. Ihr Vorbild ist *KING KONG*. Harryhausen, »Oscar«-Preisträger, belebte seine künstlichen Geschöpfe, Satyrn und Zyklopen, einbildweise vor der Kamera, um Geschichten aus der griechischen und arabischen Mythologie zu erzählen. Ein Handwerker mit hohem Kunstverständnis. Wir blicken in seine Werkstatt und sehen die Originalfiguren aus Latex, die er für die Filme lebendig gemacht hat.

Dann folgen die unheimlichen Begegnungen der Dritten Art mit Figuren und Installationen aus dem Weltall. Darth Vader, Robocop, Alien. Raumschiffe, Fliegende Untertassen, Raketenmodelle. Für den Bereich der Science Fiction stehen in der Ausstellung Regisseure wie George Lucas und Steven Spielberg. Hier wird die Entwicklung vom Handwerk zur Computerindustrie deutlich. Rechnergestützte Kameraeffekte beherrschen heute die Bilder der synthetischen Filme.

The chronology and titles of the themes reveal how closely the history of German film is interlocked with Germany's political history. For us this context seems indispensable. At the same time, the exhibition in no way offers a complete documentation of German film from its early days to the present. Much has been omitted and particular aspects highlighted. With their exhibits, these aspects derive from the main emphases of our collections. We hope visitors will be stimulated to fill in the gaps by reading or to improve their overview by going to the cinema.

Artificial worlds

An independent section focuses on animation and illusion in the history of moving pictures. Traditional stop-motion animation is represented by Ray Harryhausen's bizarre creatures and homunculi. The films here are entitled *THE 7TH VOYAGE OF SINBAD*, *CLASH OF THE TITANS*, *JASON AND THE ARGONAUTS*, *THE VALLEY OF GWANGI* and were made from the fifties to the seventies. They were inspired by *KING KONG*. Academy Award-winner Harryhausen animated his artificial creatures, satyrs and Cyclops, frame by frame before the camera so as to tell stories from Greek and Arab mythology. A craftsman with an excellent understanding of art. We take a look into his workshop and see the original latex figures he brought to life for the screen.

This is followed by close encounters of a third kind, with figures and installations from outer space. Darth Vader, Robocop, and Alien. Spaceships, flying saucers, models of rockets. In the exhibition, directors like George Lucas and Steven Spielberg represent the field of science fiction. Here the development from a craft to a computer industry unfolds. Today computer-assisted camera effects dominate the images of synthetic films.

The enactment

The script for the exhibition at the Filmmuseum Berlin was written at the Deutsche Kinemathek. And it was enacted by Hans Dieter Schaal. A film exhibition designer is something like a film director. Yet since it is not a question of works of art in a classical sense but of images and "things", the exhibits have to be presented in an environment that brings out their significance. Scholars and room authors develop the conceptual context. They provide the historical material, determine exhibits, establish the context. The director does the designing.

"The spatial dramaturgy is in accordance with the principles of music: silent, subdued zones become loud, shrill areas; there are breaks, cuts, melodies, harmonies

Die Inszenierung

Das Drehbuch der Ausstellung wurde in der Deutschen Kinemathek für das Filmmuseum Berlin geschrieben. Die Inszenierung lag in den Händen von Hans Dieter Schaal. Bei einer Filmausstellung ist der Gestalter so etwas wie der Regisseur. Die Exponate – da es sich nicht um Kunstwerke, sondern um Bilder und »Dinge« handelt – müssen ein Umfeld bekommen, das sie zur Geltung bringt. Die Wissenschaftler, die Raumautoren, erarbeiten das inhaltliche Konzept. Sie geben das historische Material vor, bestimmen die Exponate, sorgen für den Kontext. Der Regisseur gestaltet.

»Die Raumdramaturgie folgt musikalischen Prinzipien: Stille und verhaltene Zonen gehen über in laute und schrille Bereiche, Brüche, Schnitte, Melodien, Harmonien und Disharmonien. So kann der Weg durch die Filmgeschichte auch zu einem Weg durch das menschliche Bewußtsein werden.« (Hans Dieter Schaal)

Zur Inszenierung einer Filmausstellung gehören Raumkompositionen, visuelle Installationen, Licht, Farbe (bei Hans Dieter Schaal: Weiß, Schwarz, Grau in allen Abstufungen), Töne, Schriften, Wegführung, Wände, Bauten aus verschiedenen Materialien, Spiegel, Großfotos, hinterleuchtete Dias, Medieninstallationen, Metaphorik, Atmosphäre, auch Vitrinen und Exponate.

Es ist ein Vorurteil, daß Exponate die Kreativität eines Ausstellungsgestalters behindern. Es ist aber eine Erfahrung, daß Raumautoren und Gestalter die Bedeutung von Exponaten unterschiedlich einschätzen können. Es ist also die Balance zwischen historischer Kohärenz und ästhetischer Konsequenz, die über das Gelingen einer Ausstellung entscheidet.

Die Medien

Eine Filmausstellung braucht bewegte Bilder. Als Belege, als Verweise, zur Erinnerung an das Kino, aus dem die Filme entfernt wurden. Ideal wären Dauerprojektionen ohne Verschleiß des Materials, mit den unverwechselbaren Geräuschen des Projektors. Beamer und Videoeinspielungen auf Monitoren sind Hilfsmittel, die uns die fortschreitende Technik bietet. Der Gang durch die deutsche Filmgeschichte und der Ausflug ins Reich der Effekte wären ohne Bilder, ohne Zitate kaum denkbar. Die Filmausschnitte erklären die Exponate und erzählen im eigenen Fluß möglicherweise ganz unabhängig eine spezielle, zugespitzte Filmgeschichte.

Eine weitere Ebene der Vertiefung und der aktuellen Verknüpfung bieten »Multimedia-Stationen«. Sie sollen dem Besucher die Möglichkeit geben, selbst aktiv zu werden. Ihre Titel: »Visit your star«, »Bewegte Großstadt«, »Transatlantik«, »Licht und Schatten«,

and disharmonies. Hence the path through film history may also become a path through human consciousness.» (Hans Dieter Schaal)

A film exhibition's enactment involves spatial compositions, visual installations, light, color, (for Hans Dieter Schaal: white, black, and gray in all shades), texts and sounds, guidance, walls, structures of different materials, mirrors, large-format photos, slides lit from behind, media installations, metaphorical settings, atmospheres, as well as display cases and exhibits.

It is a misconception that exhibits hinder the creativity of an exhibition designer. Though experience has shown that the room authors and the designer can differ in their assessment of the exhibits' significance. Hence, it is the balance between historical coherence and aesthetic consistency that influences an exhibition's success.

The media

An exhibition on film requires moving images. As evidence and reference or to evoke memories of the cinemas from which the films have been taken. Ideal for such an exhibition would be non-stop projections without any wear on the material and with the unmistakable noises of a projector. Beam projectors and video recordings on monitors are aids offered by advancing technology. A path through German film history and an excursion into the realm of special effects would hardly be feasible without images, without citation. Excerpts from films illuminate the exhibits, and the flow of these images has independently the potential of telling a special, self-engendered film history.

»Multimedia stations» offer an additional level for deeper exploration and topical connections. They enable visitors to become active themselves. These stations are entitled: »Visit your star«, »Moving metropolis«, »Transatlantik«, »Light and shade«, »Idols in the East and West«, »Starometer«, »Make your own robo-movie«. They are geared primarily toward young people. The terminals with their multimedia installations facilitate the identification of contexts outside the chronology of the exhibition and allow visitors to pursue a number of topics up into the present.

The catalogue

The texts in this catalogue are related to the themes in the exhibition rooms. They have been written by the room authors, advisors or independent writers. They were well-acquainted with the names, films and exhibits, and the stories each room wanted to tell. In the catalogue, these are examined in more detail. Yet each text is also a small essay that can be read on its own.

»Idole in Ost und West«, »Starometer«, »Make your own robo-movie«. Die Terminals mit ihren multi-medialen Installationen bieten die Chance, Bezüge außerhalb der Ausstellungschronologie herzustellen und einige Themen bis in die Gegenwart zu verfolgen.

Der Katalog

Die Texte in diesem Katalog folgen den Themen der Ausstellungsräume. Sie stammen von den Raumautoren, den Beratern oder freien Autoren. Die Verfasser waren vertraut mit den Namen, Filmen und Exponaten, mit den Geschichten, die jeder Raum erzählen soll. Diese galt es für den Katalog zu vertiefen. Jeder Text sollte aber auch ein kleiner Essay sein, der unabhängig von der Ausstellung gelesen werden kann.

Die Bilder in diesem Katalog zeigen fotografierte Exponate, reproduzierte Dokumente, Abbildungen aus der Ausstellung. Es gibt aber auch Bilder, die nur im Katalog zu finden sind. Bilder sollen Blicke öffnen. In diesem Sinne öffnet und verlagert der Katalog die Dimension der Ausstellung in ein anderes Medium. Sicher hat das mit unserem noch immer grenzenlosen Vertrauen in die Kraft des Buches zu tun.

Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Kinemathek für ihre Geduld und ihren Enthusiasmus. Von der ersten Idee eines eigenen Filmmuseums bis zur Eröffnung vergingen mehr als zwanzig Jahre. Vielleicht mußte alles so lange dauern, damit es gut wurde.

The illustrations in this catalogue are photographs of the exhibits, reproductions of the documents and pictures from the exhibition. Some illustrations are only to be found in the catalogue. Pictures show views. And it is here that the catalogue expands and shifts the dimensions of the exhibition to another medium. No doubt, a result of our undying belief in the power of books.

I would like to express my gratitude to the entire staff of the Deutsche Kinemathek for their patience and enthusiasm. More than twenty years passed between the birth of the idea for our own film museum and its opening. Perhaps so much time was needed for it to turn out so well.