

Recycled Cinema

Panels

Reclaiming Fair Use – On the Future of Quoting Rights in the Film Industry

The Dichotomy between Document and Fiction – Do Personality Rights Amount to Censorship?

For Educational Use – Remixing Archives

The symposium *Recycled Cinema* is part of a showcase featuring about 50 new international documentary films on art, essay and compilation movies in the framework of the two-year research project *Second Hand Cinema*, which deals with the practice of archival usage and aesthetic strategies of “second hand cinema” and mash-ups and comparing them on a pan-European level. An international selection of filmmakers, archivists, scholars and legal experts will address issues such as the accessibility and sustainability of our audiovisual memory and prospective aspects of copyright in film.

The detailed symposium programme will be published, along with the film programme, at the end of August. Registration is now possible by email to pr@doku-arts.de. Please bear in mind that we only have a limited number of places available.

The symposium will be translated simultaneously in German and English.

Keynote

Ethics of Appropriation

Prof. Dr. Thomas Elsaesser

Professor Emeritus at the Department of Media and Culture at the University of Amsterdam and Visiting Professor at Columbia University

The keynote address by the internationally renowned film historian Prof. Thomas Elsaesser explores examples of cinematic appropriation of previously used or found footage. It demonstrates how cooperation between archives, scholars, and artists can make archival work come alive and provide forward-looking perspectives.

When do ethical issues emerge during the creation of a new film work from old material? Using film and archival examples that include found footage, home movies, and historically charged material, Thomas Elsaesser addresses contemporary questions and problems associated with archival film material.

Which editing principles and staging practices allow for a reassessment of the original material? Often, fictionally reconstructed scenes must stand in for the missing footage. When and why is the way (out) through fiction or “re-enactment” legitimate? How do filmmakers approach handling archival material in their work and in their stories? How can an archive “profit” from having its material used artistically, or from the added cultural value that is thereby created?

Furthermore, filmic citation makes us confront a new question: Who is the author of a film that “purely” consists of archival material? Must the concept of the “film author” be reconsidered in the age of citing and copying?

Moderation

Rüdiger Suchsland

Film journalist, amongst others for Frankfurter Allgemeine Zeitung, film-dienst, and Deutschlandfunk

Julie Ahrens

Director of “Copyright and Fair Use” at the Center for Internet and Society, Stanford Law School

Julie Ahrens, the Director of Copyright and Fair Use and Lecturer in Law at Stanford Law School, will discuss the importance of fair use in the U.S. copyright system and explain the role the First Amendment of the U.S. Constitution plays in the fair use analysis.

Julie runs the Documentary Film Program and advises filmmakers who use unlicensed clips in their films to help them obtain the insurance coverage necessary to distribute their films. Fair use is critical to documentary film because it is a medium that explores and discusses important social, cultural and historical issues. It is often impossible to discuss these issues effectively without reference to historical material that illustrates, depicts and documents them. A tremendous amount of that historical material is under copyright. Accordingly, copyright can present a very significant barrier to the creation of many documentary films. A robust and effective fair use doctrine allows filmmakers to overcome these barriers and makes it possible for documentary filmmakers to take on subjects that would otherwise be difficult or impossible to discuss.

Using examples from her work on documentary films, Julie will explain how U.S. courts apply fair use and why the doctrine is essential for free speech as guaranteed by the First Amendment. She will discuss the role her organization at Stanford plays in ensuring that fair use is an effective and reliable tool for filmmakers and other creators.

Dirk von Gehlen

Head of “Social Media/ Innovation”, Süddeutsche Zeitung

The context in which citations appear represents one of the most important and fundamental questions on the ethical and cultural valuation, defence, and treatment of issues surrounding “copying and quoting” – which are the same thing for Dirk von Gehlen, the Social Media and Innovation editorial head at the Süddeutsche Zeitung and author of Mashup: Lob der Kopie (Mash-up: In praise of copying; Suhrkamp Verlag, 2011).

In his lecture, the co-founder of the new Mash-Up Museum will expand on themes covered in his book – new experimental and participatory reutilisation, financing, and aesthetic methods, which could represent a way out of the upcoming narrowing within digital cultural spaces. Will the creative process in the digital world itself become a work of art and a funding instrument?

Elizabeth Gibson

Intellectual Property Lawyer at BBC

In Great Britain and the USA operate some of the world's largest commercial image and film archives, which also determine the increasingly differentiated licensing policies in

non-commercial fields. How does a publicly financed broadcasting organisation, with its extensive archive, fit into the commercial archival landscape? BBC Intellectual Property Lawyer Elizabeth Gibson reports on the BBC's interaction with its archive as well as with the use of quoting rights, complications in personality rights and the exceptions (for quoting and parody) within the British copyright system, which are being disputed by the commercial archive industry.

Hans Kohl

Production Manager in the Film, Television, and Radio Department, Goethe-Institut Headquarters, Munich

In 2013, the ZDF enacted new guidelines that enable research- and science-based projects to access the ZDF's archives under certain conditions. However, within the cultural and non-commercial domains, it remains exceedingly difficult and often unaffordable to present, purchase, or distribute television broadcasts or films from the ARD or ZDF archives in educational institutions. Hans Kohl worked for many years in the feature film department of the Leo Kirch film licensing agency and today is a production manager in the Film, Television, and Radio department of the Goethe-Institut headquarters in Munich. He explains why the Goethe-Institut prefers not to purchase broadcasts that are produced under publicly regulated provisions, and why this common practice poses fundamental questions for archival policy.

Prof. Dr. Alexander Peukert

Professor for Civil and Commercial Law, Goethe Universität Frankfurt am Main

In Germany, there has been neither a single judgment, nor a judicial opinion on artistic citation that could be clearly applied to the film industry. In 2002, Germany's Federal Constitutional Court, in an opinion that has come to be known as the “Germania 3 Judgment”, reviewed and strengthened the application of artistic (non-journalistic) citation within literary text. In cinema, however, this “right to quote” remains a much greyer area. To what extent can this landmark judgment, which dealt with Heiner Müller's artistic montage technique, also be transferred to the film industry, or to emerging techniques such as mash-ups and supercuts? And what role can be played by “free use”, as it is set out in Article 24 of German copyright law (which allows for individual artistic works to “freely use” other works so long as they do not include recognizable musical melodies)?

Prof. Alexander Peukert, co-founder of the “The Formation of Normative Orders” Cluster of Excellence at the Goethe University Frankfurt am Main, will point out how underestimated the barriers of copyright regulations in Germany actually are.

Prof. Thomas Schadt

Documentary filmmaker, photographer, cameraman, and author; Director of the Documentary Directing Studies programme at the Filmakademie Baden-Württemberg

As a documentary filmmaker, one is in the comfortable position to freely “help oneself” to public broadcasting archives. Nevertheless, the context in which the material is reused is crucial to deciding the legitimacy of its use. “Personality rights”, inasmuch as they allow individuals to control the use of their name, image, and likeness, may also prevent the use of already public material. Thomas Schadt, who has used archival material in his films on personalities including former German Chancellor Helmut Kohl and former German President Christian Wulff, points out the boundaries of our democratic self-understanding and examines the need for fictionalizations or critiques. Why are barristers increasingly indispensable in editing rooms throughout Germany? And why are there no great political television series in Germany?

Dr. Balázs Varga

Assistant Professor of Film Studies at Eötvös Loránd University, Institute for Art Theory and Media Studies, Budapest

György Pálfi's Final Cut – Ladies and Gentlemen (2012) is a film made up entirely of other films, currently over 450 films, covering almost all of film history from early silent movies to Hollywood classics, cult films and contemporary blockbusters. Dr. Balázs Varga will analyze the film from the perspective of its creative strategies: challenging the norms of continuity editing, narrative comprehension, viewer engagement, identification with characters and circumventing copyright laws. Due to copyright problems the film was screened only at festivals and special events but was released in Hungary as an educational DVD supplement of a book about the film itself.

Anthony Wall

Executive Producer at BBC Arena, the BBC documentary series

The legendary BBC arts documentary series “Arena” has produced over 600 portraits of artists since the 1980s. A valuable audiovisual archive of culture and art has been generated, which many artists have accessed, including Martin Scorsese, who has regularly used it in his documentary work covering topics such as Bob Dylan and The New York Review of Books. Executive Producer Anthony Wall, who also served as Co-Producer on The New York Review of Books, reports on his experiment of bringing this precious archive online, and how legal restrictions and dangers can be circumvented through editing techniques.

11./12. September 2014
10:00 bis 18:00 Uhr

Zeughauskino Berlin
im Deutschen Historischen Museum
Unter den Linden 2

Anmeldung per E-Mail an
pr@doku-arts.com
Informationen
unter www.doku-arts.de

Recycled Cinema

Panels

Reclaiming Fair Use – Zur Zukunft des Zitatrechts im Filmbereich

Der Zwiespalt von Dokument und Fiktion – Persönlichkeitsrechte als Zensur?

For Educational Use – Remixing Archives

Die Fachtagung *Recycled Cinema* findet als Teil der umfangreichen Werkschau von ca. 50 neuen Dokumentar-, Essay- und Kompilationsfilmen im Rahmen des zweijährigen Rechercheprojekts *Second Hand Cinema* statt, welches die Praxis der Archivnutzung und ästhetischen Strategien eines „Kinos aus zweiter Hand“ und von Mashups diskutiert und europaweit vergleicht. Die Teilnehmer werden sich mit Fragen der Zukunftsfähigkeit und der Zugänglichkeit unseres audiovisuellen Gedächtnisses sowie mit den Perspektiven des Zitatrechts im Film auseinandersetzen.

Das finale Filmprogramm und der Zeitplan der Fachtagung werden Ende August auf www.doku-arts.de veröffentlicht. Bitte beachten Sie, dass wir nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung haben. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail unter pr@doku-arts.com möglich.

Die Fachtagung wird simultan in Deutsch und Englisch übersetzt.

Festvortrag

Ethik der Aneignung

Prof. Dr. Thomas Elsaesser

Professor emeritus für Film- und Fernseh-wissenschaften an der Universität Amsterdam und Gastprofessor an der Columbia University

Der international renommierte Filmhistoriker Thomas Elsaesser wird die Fachtagung am Abend des 11. September mit einer Keynote eröffnen, die sich mit Beispielen filmischer Aneignung von bereits verwendetem oder vorgefundenem Filmmaterial auseinandersetzt und zeigt, wie die Zusammenarbeit von Archiven, Wissenschaftlern und Künstlern eine lebendige Archivarbeit ermöglichen und zukunftsweisende Perspektiven vermitteln kann.

Wann tauchen bei der Gestaltung eines neuen Filmwerks aus vorhandenem Material ethische Fragestellungen auf? Anhand von Film- und Archivbeispielen, die Found Footage, Home Movies und historisch vorbelastetes Material verwenden, widmet sich Elsaesser zeitgenössischen Fragen und Problemen im Umgang mit filmischem Archivmaterial. Welche Montageprinzipien und Inszenierungspraktiken ermöglichen eine Neubewertung des Ausgangsmaterials? Oftmals müssen fiktional rekonstruierte Szenen das fehlende Archivmaterial ersetzen. Wann und warum ist der (Aus-)Weg über die Fiktion oder das „Re-enactment“ legitim? Wie nähern sich Filmemacher über den Umgang mit Archivmaterial ihren Stoffen und Geschichten? Wie kann ein Archiv hierbei von der künstlerischen „Auswertung“, vom Entstehen eines kulturellen Mehrwert „profitieren“?

Darüber hinaus stößt uns das filmische Zitieren auf neue Fragen: Wer ist der Autor eines Films, der „rein“ aus Archivmaterial besteht? Muss der Begriff des Filmautoren im Zeitalter des Zitierens und Kopierens neu überdacht werden?

Recycled Cinema wird von der **Goethe-Universität** München und dem **Goethe-Institut** München unterstützt.

Moderation

Rüdiger Suchsland

Filmjournalist, u. a. FAZ, film-dienst, Deutschlandfunk

Julie Ahrens

Direktorin „Copyright and Fair Use“ des Center for Internet and Society an der Stanford Law School

Julie Ahrens, Direktorin „Copyright and Fair Use“ und Jura-Dozentin an der Stanford Law School, wird über die Bedeutung von „Fair Use“ im US-amerikanischen Copyright-System und über die Rolle des „First Amendment“ der amerikanischen Verfassung bei der Untersuchung von „Fair Use“ sprechen.

Ahrens leitet das Dokumentarfilmprogramm und berät Filmemacher, die in ihren Filmen auf unlizenzierte Clips zurückgreifen, um ihnen bei der Vermittlung des zum Vertrieb ihrer Filme nötigen Versicherungsschutzes zu helfen. „Fair Use“ ist für Dokumentarfilme von entscheidender Bedeutung, weil es dazu dient, wichtige soziale, kulturelle und geschichtliche Fragen zu untersuchen und zu beleuchten. Es ist oft unmöglich, diese Fragen sinnvoll zu erörtern, ohne auf geschichtliches Material zurückzugreifen, das jedoch urheberrechtlich geschützt ist. Das Urheberrecht kann also für das Schaffen vieler Dokumentarfilme ein erhebliches Hindernis darstellen. Ein solides und wirksames „Fair Use“-Prinzip hilft Filmemachern, diese Hürden zu überwinden, und ermöglicht Dokumentarfilmern, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die ansonsten schwierig oder unmöglich zu behandeln wären.

Anhand von Beispielen aus ihrer Arbeit zu Dokumentarfilmen wird Ahrens erläutern, wie US-amerikanische Gerichte „Fair Use“ anwenden und warum das Prinzip für das im „First Amendment“ garantierte Recht auf freie Meinungsäußerung von entscheidender Bedeutung ist. Sie wird darüber hinaus auf die Rolle ihrer Organisation in Stanford eingehen, die daran beteiligt ist, „Fair Use“ zu einem wirksamen und verlässlichen Instrument für Filmemacher und andere Urheber zu machen.

Recycled Cinema wird von der **Goethe-Universität** München und dem **Goethe-Institut** München unterstützt.

Dirk von Gehlen

Redaktionsleiter „Social Media/Innovation“ der Süddeutschen Zeitung

In welchem Kontext ein Zitat erscheint, stellt eine der wichtigsten Grundfragen zur ethi-schen und kulturellen Einschätzung, Verteidigung und Behandlung des Kopierens und Zitieres dar, die für den Redaktionsleiter „Social Media/Innovation“ der Süddeutschen Zeitung und den Buchautoren von *Mashup* (Suhrkamp, 2011) dasselbe sind. Der Mitgründer des neuen Remix-Museums in Berlin wird in seinem Vortrag ausgehend von seinem „Lob der Kopie“ auf neue experimentelle und partizipative Verwertungs-, Finanzierungs- und ästhetische Verfahrensweisen eingehen, die einen Ausweg aus der anstehenden Verengung des digitalen Kulturraumes bedeuten könnten. Wird der kreative Schaffensprozess in der digitalen Welt selbst zum Kunstwerk und Finanzierungsinstrument?

Elizabeth Gibson

Justiziarin auf dem Gebiet des Geistigen Eigentums bei BBC

In Großbritannien und den USA arbeiten einige der weltweit größten kommerziellen Bild- und Filmarchive, die auch über die zunehmend ausdifferenzierte Lizenzierungspolitik im nicht kommerziellen Bereich anstreben. Wie geht eine durch öffentliche Gelder finanzierte Sendeanstalt mit seinem umfangreichen Archiv um? Wie können historische Sendungen aus dem BBC-Archiv online zugänglich gemacht werden? Die BBC-Justiziarin Elizabeth Gibson berichtet über den Umgang der BBC mit seinem Archiv, der Nutzung des Zitatrechts, den Komplikationen des Persönlichkeitsrechts, sowie der anstehenden Reform der Ausnahmeregelungen (Zitat und Parodie) im britischen Copyright-System, welche von der kommerziellen Archivindustrie bekämpft wurden.

Recycled Cinema wird von der **Goethe-Universität** München und dem **Goethe-Institut** München unterstützt.

Hans Kohl

Produktionsleiter Film, TV, Hörfunk in der Zentrale des Goethe-Instituts München

Hans Kohl, langjähriger Mitarbeiter in der Spielfilmabteilung der Kirch-Gruppe und heute Leiter der Produktion im Bereich Film, Fernsehen und Hörfunk in der Zentrale des Goethe-Instituts in München, erläutert, warum das Goethe-Institut nur ungerne öffentlich-rechtlich produzierten Sendungen ankauft und warum die gängige Lizenzpraxis grundsätzliche Fragen zur Archivpolitik aufwirft. Zwar gibt es seit 2013 eine neue Richtlinie des ZDF, die Forschung und Wissenschaft ermöglichen soll, unter Auflagen auf die „öffentlich“-rechtlichen Archive zugreifen zu können. Es bleibt jedoch im nicht kommerziellen Kulturbereich weiterhin äußerst schwierig, Fernsehsendungen und Filme aus den Archiven von ARD und ZDF zu präsentieren, zu kaufen oder zur Distribution bereitzustellen; Für Bildungseinrichtungen sind die Lizenzen zumeist unerschwinglich.

Recycled Cinema wird von der **Goethe-Universität** München und dem **Goethe-Institut** München unterstützt.

Prof. Dr. Alexander Peukert

Professor für Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Zur Problematik des künstlerischen Zitierens im Filmbereich gibt es in Deutschland weder ein Gerichtsurteil noch eine eindeutig übertragbare Rechtsauffassung. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht in dem sogenannten Germania 3-Urteil von 2002 die Anwendung des künstlerischen (nicht journalistischen) Zitierens anhand eines literarischen Textes überprüft und gestärkt, jedoch scheint sich filmisches Zitieren in graueren Zonen abzuspielen. Inwieweit kann das wegweisende Urteil, das sich auf die künstlerische Montagetechnik von Heiner Müller bezog, auch auf den Filmbereich und z. B. auf „Mashups“ oder „Supercuts“ übertragen werden? Und welche Rolle spielt die freie Benutzung von Zitaten gem. § 24 des Urheberrechts? Peukert erläutert in seinem Vortrag, wie unterschätzt die Schrankenregelungen des Urheberrechts in Deutschland sind.

Thomas Schadt

Dokumentarfilmer, Fotograf, Kameramann und Buchautor, Geschäftsführer der Filmakademie Baden-Württemberg im Studienfach Regie/ Dokumentarfilm

Selbst wenn Dokumentarfilmemacher in der komfortablen Position sind, sich im Archiv eines öffentlich-rechtlichen Senders frei „bedienen“ zu können, entscheidet letztlich der Kontext, in dem das Material wiederverwendet wird, über die Legitimität seiner Nutzung. So können Persönlichkeitsrechte die Verwendung von Filmmaterial verhindern, selbst wenn es in einem anderen Zusammenhang bereits veröffentlicht wurde. Die Fallbeispiele von Thomas Schadt, der u. a. Filme über Helmut Kohl und Christian Wulff aus Archivmaterial realisierte, deuten auf Grenzen unseres demokratischen Selbstverständnisses hin und problematisieren die Notwendigkeit von Fiktionalisierungen bzw. Kritik. Warum wird in Deutschland immer häufiger ein Anwalt im Schneideraum unerlässlich? Und warum gibt es hierzulande keine spannenden politischen Fernsehserien?

Recycled Cinema wird von der **Goethe-Universität** München und dem **Goethe-Institut** München unterstützt.

Dr. Balázs Varga

Assistenzprofessor für Filmwissenschaft, Institut für Kunsttheorie und Medienforschung an der Eötvös-Loránd-Universität Budapest

Recycled Cinema wird von der **Goethe-Universität** München und dem **Goethe-Institut** München unterstützt.

György Pálfis montierter Film *Final Cut – Ladies and Gentlemen* (2012) besteht aus mehr als 450 Filmen und deckt die gesamte Filmgeschichte ab, von frühen Stummfilmen über Hollywood-Klassikern bis hin zu Kultfilmen und aktuellen Blockbustern. Balázs analysiert den Film aus der Perspektive seiner kreativen Strategien: Er hinterfragt die Normen des „Continuity Editing“, des Handlungsverständnisses, der Einbeziehung der Zuschauer, der Identifizierung mit den Charakteren und der Umgehung/Aushebelung des Urheberrechts. Der Film durfte aus rechtlichen Gründen nur auf Festivals und Sonderveranstaltungen gezeigt werden, wurde aber in Ungarn als „Lehrmaterial“ in Form einer DVD-Beilage eines Buches über den Film selbst herausgegeben.

Recycled Cinema wird von der **Goethe-Universität** München und dem **Goethe-Institut** München unterstützt.

Anthony Wall

Executive Producer von BBC *Arena*, der Dokumentarfilmserie der BBC

Der legendäre BBC-Sendeplatz *Arena* produzierte seit den 1980er Jahren ca. 600 Künstlerportaits. Eines der wertvollsten audiovisuellen Kulturarchive ist entstanden, auf das u. a. Martin Scorsese regelmäßig für seine Dokumentarfilme z. B. *No Direction Home: Bob Dylan* (2005) und *The New York Review of Books: A 50 Year Argument* (2014) zurückgreift. Der leitende Redakteur Anthony Wall, der auch als Koproduzent von *The New York Review of Books* fungierte, berichtet über seine Experimente, dieses kostbare Archiv online zu veröffentlichen und und erzählt, wie durch Montagetechniken rechtliche Beschränkungen und Gefährdungen umgangen werden können.

Impressum

DOKU.ARTS ist eine Produktion der DOKU.ARTS GbR in Zusammenarbeit mit dem Zeughauskino des Deutschen Historischen Museums gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes und die Allianz Kulturstiftung.

Geschäftsführung und Künstlerische Leitung DOKU.ARTS: Andreas Lewin
Wissenschaftliche Mitarbeit: Julia Warmers

Gestaltung: Neue Gestaltung, Dorothee Kaser, Peter Stenkhoff
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Laura Hofmann
Produktionskoordination und Sponsoring: Lisa John

Recycled Cinema wird von der **Goethe-Universität** München und dem **Goethe-Institut** München unterstützt.

Gefördert durch die

Sponsoren

Kooperationspartner

Partner

