

REPRODUKTION

Press Notes • Presseheft

REPRODUKTION

a film by
KATHARINA PETHKE

Germany | 111 minutes | 2.39:1 | color & black and white | 2024

with **MAIKE BRUHNS, OLAV DUYSEN, FRIEDRIKE HARMANN, JAN HAMANN, YVONNE HODEL, SASKIA KRAFFT, ELISABETH KÜNKEL, MICHAELA MELIÁN, JULIA MUMMENHOFF, MARIA-LOUISE PETHKE, ROSEMARIE PETHKE, GISELA SCHÄDEL, DIETER SCHÄDEL**

script & direction **KATHARINA PETHKE** camera **CHRISTOPH ROHRSCHEIDT**
sound recording **TIMO SELENGIA** montage **SIMON QUACK (BFS)** music **NIKA SON**
dramaturgy **CHRISTIANE BÜCHNER**

producers **FRANK SCHEUFFELE, KARSTEN KRAUSE & JULIA CÖLLEN**
editorial **KATYA MADER & UDO BREMER** child care **MARIANA ANDRADE HERNANDEZ, VIKI KÜHN, CELINE LÜTJE (ET AL.)** director assistant **JANNI JUNGBLUT** editor assistant **YASAMAN SEYEDAHMADI**
producer assistant **SARAH DRATH** grip **MARVIN HESSE**
sound design **LUKAS BRANDES** sound mix **TORBEN SEEMANN**
grading **ANDREAS TEICHERT** subtitles & translation **MAYA CONNORS**
titles & vfx **JONATHAN HEPP** graphics **LASLO STRONG**

produced by **FÜNFERFILM** in co-production with **ZDF/3sat**

funded by **BKM - DIE BEAUFTRAGTE DER BUNDESREGIERUNG FÜR KULTUR UND MEDIEN, MOIN FILM-FÖRDERUNG HAMBURG SCHLESWIG-HOLSTEIN, NORDMEDIA - FILM- UND MEDIENGESELLSCHAFT NIEDERSACHSEN/BREMEN MBH**

international sales

PLUTO FILM

www.plutofilm.de

info@plutofilm.de

+49 (0)30 2191 8220

www.instagram.com/plutofilm.de

www.facebook.com/plutofilm

[download images](#)

SYNOPSIS

Who gets to show what? And who is being looked at? REPRODUCTION looks at three generations of women to examine the ideal images of women in art: The larger-than-life male genius on the wall - and the selflessly loving mother carved in stone. Does one ideal exclude the other? Like a tableau and in concentrated movements, the film describes power, class and gender relations across three generations of women, tells of discarded drawings and unfinished careers: The assumptions and demands of each role are reproduced in different ways - until they disappear in care work. In the process, something of the exclusion criteria of institutions, of the power system of an art academy and its spaces, becomes visible. REPRODUCTION is an architectural journey through time, on the trail of stories that have disappeared. Stories of women artists.

Wer darf was zeigen? Und wer wird angeschaut? REPRODUKTION forscht anhand von drei Frauengenerationen, nach den Idealbildern mit denen sich Frauen in der Kunst konfrontiert sehen: Der überlebensgroße männliche Genius an der Wand - und die selbstlos Liebe gebende Mutter in Stein gemeißelt. Schließt das eine Ideal das andere Ideal aus? Tableauartig und in konzentrierten Fahrten beschreibt der Film Herrschafts-, Klassen- und Geschlechterverhältnisse über drei Frauengenerationen hinweg, erzählt von weggeworfenen Zeichnungen und unvollendete Karrieren: Die Annahmen und Ansprüche an die jeweiligen Rollen reproduzieren sich dabei auf unterschiedliche Weise - bis hin zu ihrem Verschwinden in Care-Arbeit. Dabei wird etwas sichtbar von den Ausschlusskriterien der Institutionen, vom Machtssystemischen einer Kunsthochschule und ihrer Räume. REPRODUKTION ist eine architektonische Zeitreise, auf den Spuren verschwundener Geschichten. Geschichten von Künstlerinnen.

DIRECTOR'S STATEMENT

When I become a professor at the same institution where not only I but also my mother and grandmother studied, I feel like a character from the film LAST YEAR IN MARIENBAD. I walk through the venerable halls and time seems to have stood still. Here, ideals in their allegedly pure form face me as sculptures to be commemorated: The male genius, self-absorbed, naked, standing before a veiled group of women - and the kneeling mother with her child, gazing selflessly into the void. I ask myself: Why did my grandmother stop making art? Why did she become a housewife and mother of four children? And what does all this have to do with the naked, larger-than-life genius on the wall in the auditorium of the art academy, looking down on the young, hopeful students - about to descend from a cloud to proclaim his ideas?

Following the privileged starting point in each case - what woman in 1945, immediately after the Second World War, would have the idea of studying art? - I examine the conditions of the time - and the understanding of art associated with that period. My mother, who was also privileged, tried to negate her bourgeois background - and at the same time benefited from it. As a ,68er, she decided to do everything differently, but she also stopped making art when she had me and my siblings and made a living as a single teacher. And me?

Als ich an der gleichen Institution Professorin werde, an der nicht nur ich, sondern auch meine Mutter und außerdem meine Großmutter studiert haben, fühle ich mich wie eine Figur aus dem Film LETZTES JAHR IN MARIENBAD. Ich schreite durch die althehrwürdigen Hallen und die Zeit scheint stehen geblieben zu sein. Am Ort blicken mir die Ideale in ihrer vermeintlichen Reinform als Skulpturen entgegen, die denkmälerisch gepflegt werden: Der männliche Genius, auf sich selbst bezogen, nackt, vor einer verhüllten Gruppe von Frauen stehend - und die kniende, selbstlos ins Nichts starrende Mutter mit ihrem Kind. Ich frage mich: Warum hat meine Großmutter eigentlich aufgehört mit der Kunst? Warum ist sie Hausfrau und Mutter von vier Kindern geworden? Und was hat das alles mit dem nackten, überlebensgroßen Genius an der Wand in der Aula der Kunsthochschule zu tun, der auf die jungen, hoffnungsvollen Studierenden herabblickt - im Begriff, von einer Wolke zu steigen, um seine Ideen zu verkünden?

Entlang der jeweils privilegierten Ausgangssituation - Welche Frau kommt 1945, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, auf die Idee, Kunst zu studieren? - untersuche ich die jeweiligen Bedingungen der Zeit - und das Kunstverständnis, das mit dieser Zeit verbunden ist. Meine Mutter, ebenfalls privilegiert, versuchte, ihre bürgerliche Herkunft zu negieren - und profitierte gleichzeitig davon.

When I, the third in the family, became a professor, it seemed that everything had been achieved: the self-centred genius, responsible only for himself - that's me! But it was only when I became pregnant and had children that I realised I had reached an invisible limit. It wasn't until I started working on this film that I realised that feeling like I failed wasn't just a personal problem. Over the five years I worked on this film, the specific question and the form slowly emerged: Wouldn't it be consistent to set something that seems so personal directly in the workplace? The first interview with my grandmother was shot in 2012, and it was not until 2019, when a colleague asked me what I had actually „achieved“ during my time at university, that I realised I really had to start this film! Creating and creating - what has what value in this society? The project was developed together with my partner, the father of our children and the creator of the images, Christoph Rohrscheidt.

Als 68erin entschied sie, alles anders zu machen, doch auch sie hörte mit dem Kunstschaffen auf, als sie mich und meine Geschwister bekam und ihr Leben als alleinerziehende Lehrerin bestritt. Und ich?

Als ich, die Dritte in der Familie, Professorin werde, scheint alles erreicht: Der auf sich selbst bezogene, nur für sich selbst verantwortliche Genius - das bin ich! Doch erst als ich selbst schwanger werde und Kinder bekomme, merke ich, dass ich an eine unsichtbare Grenze gekommen bin. Dass mein Gefühl des Versagens kein persönliches Problem ist, begreife ich erst, als ich diesen Film beginne.

In fünf Jahren Arbeit an diesem Film schälten sich langsam die konkrete Fragestellung und die Form heraus: Wäre es nicht konsequent, das, was so persönlich erscheint, filmisch direkt am Ort der Arbeit anzusiedeln? Das erste Interview mit meiner Großmutter entstand bereits 2012. Spätestens 2019, als mich ein Kollege fragte, was ich in meiner Zeit an der Hochschule eigentlich „geschafft“ habe, wurde mir klar, dass ich diesen Film nun wirklich anfangen muss! Schaffen und kreieren - was hat in dieser Gesellschaft welchen Wert? Das Projekt entstand gemeinsam mit meinem Partner und Vater unserer Kinder, dem Bildgestalter Christoph Rohrscheidt.

BIOGRAPHY

KATHARINA PETHKE

Born in Hamburg in 1979, she studied art history, German studies and visual communication in Hamburg and later at the Academy of Media Arts Cologne. From 2012 to 2019, she was Professor of Fundamentals of Film at the Hamburg University of Fine Arts. With LOUISA, she won the German Short Film Award in Gold and a Golden Dove at the International DOK Leipzig Festival. She was nominated for the Grimme Award for DAZWISCHEN ELSA. She has also realised internationally successful films such as JEDERMANN UND ICH and UNCANNY ME. REPRODUKTION is her first feature-length film.

Geboren 1979 in Hamburg, studierte Kunstgeschichte, Germanistik und Visuelle Kommunikation in Hamburg und später an der Kunsthochschule für Medien Köln. Von 2012 bis 2019 war sie Professorin für Grundlagen im Bereich Film an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg. Mit LOUISA gewann sie den Deutschen Kurzfilmpreis in Gold und eine Goldene Taube beim Internationalen DOK Leipzig-Festival. Für DAZWISCHEN ELSA erhielt sie eine Nominierung zum Grimme-Preis. Weiter realisierte sie international erfolgreiche Filme wie JEDERMANN UND ICH und UNCANNY ME. REPRODUKTION ist ihr erster abendfüllender Film.

FILMOGRAPHY

KATHARINA PETHKE

2006	ANOPHTALMUS (7min)
2007	IN LIEBE - BRITTA SCHMIDT (50min)
2009	IN DIR MUSS BRENNEN (64min)
2011	LOUISA (62min)
2016	JEDERMANN (30min)
2019	DAZWISCHEN ELSA (30min)
2021	JEDERMANN UND ICH (65min)
2022	UNCANNY ME (45min)
2023	JEDERMANN UND ICH - EIN PORTRAIT IN 3 KAPITELN (74min)
2024	PREPRODUKTION (111min)

BIOGRAPHY FÜNFERFILM

FÜNFERFILM was founded in 2016 and has since established itself as an international company with its repertoire of auteur films and exceptional cinematic signatures. Our first feature film **DRIFT** (D 2017) by Helena Wittmann celebrated its world premiere at the Venice Film Festival in September 2017. Our documentary **OLANDA** (D 2019) by Bernd Schoch screened in the Forum of the Berlinale 2019. Karsten Krause's medium-length documentary **AT THE BOTTOM OF THE SEA** (D 2020) had its world premiere in Rotterdam. The arte web series **WER WAR ZULETZT AM KÜHLSCHRANK?** (D 2020) has been evaluated online since the beginning of December 2020. Lilli Thalgott's feature film **LANDJÄGER** (GER 2021) celebrated its premiere at the Hof Film Festival 2021 and Katharina Pethke's documentary **JEDERMANN UND ICH** (D 2021) had its world premiere at DOK Leipzig 2021 in the German Competition. Helena Wittmann's second feature film **HUMAN FLOWERS OF FLESH** (D/F 2022), which we produced in co-production with French TITA Productions, celebrated its world premiere at the Locarno Film Festival in the Concorso Internazionale in 2022. In 2023 we celebrated the premiere of our documentary **LA EMPRESA** (D 2023) by André Siegers at the Film Festival Rotterdam. At the Berlinale 2024, Katharina Pethke's documentary **REPRODUKTION** (D 2024) will celebrate its world premiere in the Forum.

FÜNFERFILM wurde 2016 ins Leben gerufen und hat sich seitdem mit ihrem Repertoire für Autorenfilm und außergewöhnliche filmische Handschriften als Firma international etabliert. Unser erster Spielfilm **DRIFT** (D 2017) von Helena Wittmann feierte seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig im September 2017. Unser Dokumentarfilm **OLANDA** (D 2019) von Bernd Schoch lief im Forum der Berlinale 2019. Karsten Krauses mittellanger Dokumentarfilm **AT THE BOTTOM OF THE SEA** (D 2020) hatte seine Weltpremiere in Rotterdam. Die arte-Webserie **WER WAR ZULETZT AM KÜHLSCHRANK?** (D 2020) wird seit Anfang Dezember 2020 online ausgewertet. Lilli Thalgotts Spielfilm **LANDJÄGER** (D 2021) feierte seine Premiere bei den Hofer Filmtagen 2021 und Katharina Pethkes Dokumentarfilm **JEDERMANN UND ICH** (D 2021) hatte seine Uraufführung bei DOK Leipzig 2021 im Deutschen Wettbewerb. Helena Wittmanns zweiter Spielfilm **HUMAN FLOWERS OF FLESH** (D/F 2022), den wir in Koproduktion mit der französischen TITA Productions hergestellt haben, hat 2022 beim Locarno Filmfestival im Concorso Internazionale sein Weltpremiere gefeiert und wird international von Shellac Sales ausgewertet. Zuletzt feierten wir die Premiere unseres Dokumentarfilms **LA EMPRESA** (D 2023) von André Siegers beim Film Festival Rotterdam 2023. Auf der Berlinale 2024 wird Katharina Pethkes Dokumentarfilm **REPRODUKTION** (D 2024) seine Weltpremiere im Forum feiern.

FILMOGRAPHY FÜNFERFILM

- 2017** **DRIFT** by Helena Wittmann (97min)
- 2019** **OLANDA** by Bernd Schoch (154min)
- 2020** **AT THE BOTTOM OF THE SEA** by Karsten Krause (49min)
- 2021** **JEDERMANN UND ICH** by Katharina Pethke (65min)
LANDJÄGER by Lilly Thalgott (89min)
- 2022** **HUMAN FLOWERS OF FLESH** by Helena Wittmann (106min)
- 2023** **LA EMPRESA** by André Siegers (94min)
- 2024** **REPRODUKTION** by Katharina Pethke (111 min)
GESTERN, ICH DENKE AN MORGEN by Tom Otte (18min)

www.plutofilm.de

PLUTO
FILM

F

 Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien

MO/N Filmförderung
Hamburg
Schleswig-Holstein

nordmedia

Funded by nordmedia - Film- und
Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH

