

EINE ZEITREISE MIT

JOHN HEARTFIELD

JOHNNY

&

ME

EIN FILM VON

KATRIN ROTHE

MIT STEPHANIE STREMLER, MANUEL HARDER, MICHAEL HATZIUS UND DOROTHEE CARLS
MUSIK MICHA KAPLAN THOMAS MÄWERS MONTAGE HANNES STARZ KAMERA THOMAS EIRICH-SCHNEIDER BELEUCHTER JOHANNES GEIL, RICHARD MARX, MANON PICHON
SZENENBILD HARALD HAIMBRÖCK, COLESTINE ENGELS, DENNIS HANNIG MASKE USCHI BRAUN PUPPENBAU ANNE SOPHIE RAEMY, WERNER KERNEBECK TRICKFILM CAROLINE HAMANN,
LYDIA GÜNTHER, TONINA MATAMALAS, MALTE STEIN, LISA NEUBAUER, AMÉLIE COCHET, KERSTIN ZEMP, BIRGIT SCHOLIN, WOLF MATZL, GYULA SZABO, ROSANNE JANSSENS, BENJAMIN SWICZINSKY,
KONRAD WEIßE, LISA SINRAM, STINE RUINE, MANDY MÜLLER, JONATAN SCHWENK REDAKTION ROLF BERGMANN, CAROLIN MAYER, URS AUGSTBURGER, GABRIELA BLOCH-STEINMANN
PRODUKTION GUNTER HANFGARN, RALPH WIESER, SEREINA GABATHULER, WERNER SCHWEIZER, ANDREA UFER BUCH UND REGIE KATRIN ROTHE

WWW.HEARTFIELDFILM.COM

Johnny & Me - eine Zeitreise mit John Heartfield

TITLE ENGLISH / FRENCH

Johnny & Me - a journey through time with John Heartfield

Johnny & Me - un voyage dans le temps avec John Heartfield

100min, D, AT, CH, 2023

Festivals (Auswahl):

Anecy 2023, DOK Leipzig 2023, FANTOCHE 2023, ANIMAGE Brazil 2023, Pontevedra 2024 Spain, trickywoman Vienna 2024, BJIFF Beijing China 2024, ITFS Stuttgart 2024,

LOGLINE

Johnny & Me - eine Zeitreise mit John Heartfield

Die Grafikerin Stefanie steckt in einer kreativen Schaffenskrise. Langweilige Werbeaufträge und ein Chef, der ihre Arbeit nicht wertschätzt. Bei einem Museumsbesuch wird sie von den satirischen Fotomontagen des weltberühmten Kollegen und Nazi-Gegners John Heartfield magisch angezogen. Dann geschieht das Wunder. Sie landet in seinem Atelier, wo sie endlich wieder Schere und Papier in die Hand nimmt. Eine abenteuerliche Zeitreise durch Heartfields außergewöhnliches Leben vor 100 Jahren beginnt.

LOGLINE ENGLISH:

Johnny & Me - a journey through time with John Heartfield

The graphic designer Stefanie is in a creative crisis. Boring advertising assignments and a boss who does not value her work. On a visit to a museum, she is magically attracted by the satirical photomontages of the world-famous colleague and Nazi opponent John Heartfield. Then the miracle happens. She ends up in his studio, where she finally picks up scissors and paper again. An adventurous journey through Heartfield's extraordinary life 100 years ago begins.

LOGLINE FRENCH:

Johnny & Me - un voyage dans le temps avec John Heartfield

La graphiste Stefanie traverse une crise de créativité. Des commandes publicitaires ennuyeuses et un patron qui ne valorise pas son travail. Lors d'une visite au musée, elle est attirée comme par magie par les photomontages satiriques de John Heartfield, collègue de renommée mondiale et opposant au nazisme. C'est alors que le miracle se produit. Elle atterrit dans son atelier, où elle reprend enfin ciseaux et papier en main. Commence alors un voyage aventureux dans le temps à travers la vie extraordinaire de Heartfield il y a 100 ans.

John Heartfield setzt aus den Zeitungsfotos der Nationalsozialisten zum Reichstagsbrand 1933 ein neues Bild zusammen.

Author & Director: Katrin Rothe

Genre: Hybrid, animated documentary

Format: 16:9 (4K, DCP, MOV)

World Sale: newdocs, Elina Kewitz

Theatrical release Austria: June 2024, filmdelights, Christa

Theatrical release Germany: January 2024, Real Fiction Filmverleih e.K, Joachim Kühn

Production Companies: HANFGARN & UFER, Mischief Films, Dschoint Ventschr

TV Stations: RBB, Arte, SRF

World Premiere: Juni 2023, ** Annecy Festival 2023 ** competition category - Feature film contrechamp

Contacts: see last page of document

Diese Collage inspirierte die Regisseurin Katrin Rothe zu diesem Film
This collage inspired director Katrin Rothe to make this film
Ce collage a inspiré la réalisatrice Katrin Rothe pour ce film

Stefanie beschäftigt sich mit Heartfields satirischen Fotomontagen gegen das Hitlerregime.

John Heartfield sitzt im Atelier und unterhält sich mit Stefanie, die wie er als Grafikerin arbeitet.

1918 richtete John Heartfield die Trickfilmabteilung der Ufa ein. Alle Flashbackszenen sind in 2,5D Cut-out-Animation mittels Stop Motion in Berlin gedreht worden.

1950 mutmaßten Genosse Jobst und Genossin Geffel, John Heartfield könnte als feindlicher Spion in die frisch gegründete DDR eingeschleust worden sein. Sie starten ein Parteüberprüfungsverfahren.

In London hielt John Heartfield mehrere Hasen. Das Hasengehege nahm allmählich den ganzen Vorgarten ein. Obwohl die Nachkriegszeit von Hunger geprägt war, schlachtete er die Hasen nicht. In London lernte er seine Partnerin Gertrud Fietz kennen.

Die Realfilmszenen wurden in einem Wiener Studio gedreht.

SYNOPSIS GERMAN

Bertold Brecht nennt ihn einen der bedeutendsten europäischen Künstler. Rosa Luxemburg hat dem Kommunisten der ersten Stunde 1918 persönlich das Parteibuch übergeben. George Grosz und Kurt Tucholsky gehören zu seinen engsten Freunden und künstlerischen Weggefährten. Er selbst gibt sich aus Protest gegen die deutsche Kriegstreiberei einen englischen Namen. Für die Nazis wird der Vater der politischen Fotomontage John Heartfield jedoch schnell zu einem der gefährlichsten Staatsfeinde. Jahrelang ist er in Europa auf der Flucht, findet später auch in der sozialistischen DDR keine heile Heimat.

Die Grafikerin Stefanie, die von einer kreativen Schaffenskrise und Selbstzweifeln geplagt wird, ist fasziniert von John Heartfields Werk, das sie in einer Ausstellung entdeckt. Durch einen Zeittunnel landet sie in einem Atelier, wo der zur Trickfigur gewordene Künstler sie auf eine Reise durch sein bewegtes Leben mitnimmt. Es entwickelt sich zwischen den beiden Kollegen eine liebevolle Freundschaft. Und Stephanie nimmt wieder Schere und Papier in die Hand.

SYNOPSIS ENGLISH:

Bertold Brecht called him one of the most important European artists. Rosa Luxemburg personally handed over the party book to the communist of the first hour in 1918. George Grosz and Kurt Tucholsky are among his closest friends and artistic companions. He gave himself an English name in protest against German warmongering. For the Nazis, however, the father of political photomontage John Heartfield quickly became one of the most dangerous enemies of the state. For years he is a fugitive in Europe, and later finds no safe home even in the socialist GDR.

The graphic artist Stefanie, plagued by a creative crisis and self-doubt, is fascinated by John Heartfield's work, which she discovers in an exhibition. Through a time tunnel, she ends up in a studio where the artist, who has become a cartoon figure, takes her on a journey through his eventful life. A loving friendship develops between the two colleagues. And Stefanie takes up scissors and paper again.

SYNOPSIS FRENCH:

Bertold Brecht le considère comme l'un des artistes européens les plus importants. Rosa Luxemburg a personnellement remis la carte du parti à ce communiste de la première heure en 1918. George Grosz et Kurt Tucholsky font partie de ses amis et compagnons de route artistiques les plus proches. Lui-même prend un nom anglais en signe de protestation contre le bellicisme allemand. Mais pour les nazis, le père du photomontage politique John Heartfield devient rapidement l'un des ennemis publics les plus dangereux. Pendant des années, il est en fuite en Europe, et plus tard, il ne trouve pas non plus de patrie intacte en RDA socialiste.

La graphiste Stéfanie, en proie à une crise créative et à des doutes sur elle-même, est fascinée par l'œuvre de John Heartfield, qu'elle découvre dans une exposition. En passant par un tunnel temporel, elle atterrit dans un atelier où l'artiste, devenu un personnage de dessin animé, l'emmène dans un voyage à travers sa vie mouvementée. Une amitié affectueuse se développe entre les deux collègues. Et Stéphanie reprend les ciseaux et le papier.

TRAILER & MORE

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=gy_PuADA73Q

Interview mit der Regisseurin Katrin Rothe,

<https://www.filmdienst.de/artikel/64828/katrin-rothe-und-johnny-und-me>

Interview: Wolfgang Hamdorf, Februar 2024

Making of video 10 Minuten

Spielfilmdreh in Wien und den Animationsdreh im Studio Berlin

<https://vimeo.com/manage/videos/866317845>

PW: Visionkino2024

Pädagogisches Begleitmaterial

Visionkino2024

<https://www.visionkino.de/schulkinowochen/filmangebot/filmansicht/johnny-me-eine-zeitreise-mit-john-heartfield/>

offizielle Website

<https://heartfieldfilm.com>

2019 - März 2023 Recherche, Buch, Regie „Johnny & Me“ D, CH, A, 100 min

Nov. 2020 Lecture Barkley University (Californien, USA)

März-Mai 2020 Episode von „Meine Wende – Unsere Einheit“

2019 Ausstellungsfilme 50Jahre Robotron und KI

Live-Animation Festival BAUHAUS 100 in der Akademie der Künste Berlin

Performance Museumseröffnung Weimar „Itten. Ohne Farbe geht nichts“

2019 Einzelausstellung Deutsches Institut für Animationsfilm DIAF

Archiv- und Literaturrecherche zu John Heartfield „Making Of & Making For“

2018 Ausstellungsbeteiligungen Museum of Modern Art Seoul, Südkorea ‚Flip Book – extraordinary animations of the 21st Century‘ , ‚Art and Politics‘ Tricky Woman, Wien

Juni/Juli 2018 Artist in Residence am DIAF in den Technischen Sammlungen Dresden

2017 Kino- und Festivaltour mit „1917 - Der wahre Oktober“ (25 Festivals) darunter Official Selection Annecy 2017, Internationales Filmfest Moskau und Mostra Sao Paolo, 1. Preis bei Russia Abroad 2017, internationale Animations-Langfilmwettbewerbe: FICAM, BIAF und ANIMANIA

2015 bis 2016 Autorin, Regisseurin, Produzentin „1917-Der wahre Oktober“ (animierter Dokumentarfilm)

2014 Grimme-Preis für den Film „Betongold-wie die Finanzkrise in mein Wohnsimmer kam“

2013 1. Preis Duisburger Filmwoche + Der lange Atem, 3. Preis des DJVBB für den Film „Betongold“

2010-2017 Lehrauftrag an der FH St.Pölten (AT), Seminar „Animation als nonfiktionales Ausdrucksmittel“

2011 Nominierung zum dt./pln. Journalistenpreis für den Film „**Polen für Anfänger- ein Roadmovie mit Kurt Krömer und Steffen Möller**“

„Die Ex bin ich“ (TV Spielfilm 90min)

2007 Grimme-Preis für die vierteilige Doku „**Stellmichein**“

2004 „**Dunkler Lippenstift macht seriöser**“ (TV Doku, 60min, Nominierung deutscher Fernsehpreis) **Erste Verwendung von Zeichentrick um Jobinterviews zu zeigen.**

seit 2001 freiberufliche Medienschaffende Gründung Karotoons

1.Preis Flash Attack Award 2001 und Nominierungen für „Croatian tales of long ago“

1999-2001 DAAD-Aufenthalt in Tokyo, Nachwuchsförderstipendiatin des Landes Berlin

1999 Meisterschülerernennung UdK bei Prof. Heinz Emigholz, Dokumentarfilmpraxis bei Elfi Mikesch

1991-1998 Studium Film & Video Fine Art am CSM London und „Experimentelle Filmgestaltung“ Universität der Künste Berlin

1989 Abitur in Gera

INTERVIEW MIT REGISSEURIN KATRIN ROTHE

Interviewempfehlung 1:

Interview: Wolfgang Hamdorf, 12.2.2024, filmdienst
<https://www.filmdienst.de/artikel/64828/katrin-rothe-und-johnny-und-me>

Auch wenn der Ton mitunter dramatisch und düster ist, zeigt der Film doch, dass wir die Apokalypse verhindern können, wenn Menschen sich wehren, wenn sie zusammenhalten und nicht aufgeben.

„...Auch wenn der Ton mitunter dramatisch und düster ist, zeigt der Film doch, dass wir die Apokalypse verhindern können, wenn Menschen sich wehren, wenn sie zusammenhalten und nicht aufgeben...“

Interviewempfehlung 2:

Interview: Karin Schiefer, Januar 2022
<https://filminstitut.at/interview/im-gespraech-mit-katrin-rothe>

„...Letztendlich können wir von bestimmten alten, weißen Männern viel lernen.“

John Heartfield ist einer der eminenten Grafikkünstler der deutschen Zwischenkriegszeit. Seine Plakate und Buchcover machten ihn in kurzer Zeit einem breiten Publikum bekannt, seine satirischen Collagen bald zur politisch unerwünschten Person. Heartfields Lebensgeschichte gleicht einer Irrfahrt durch die politischen Wirren des letzten Jahrhunderts. Katrin Rothe, in deren Filmsprache Dokumentarisches mit Animation verschmilzt, konfrontiert in BURN-OUT MIT JOHN HEARTFIELD (Anm.: ehem. Titel) die Perspektive einer jungen Grafikerin aus dem Heute mit einer animierten Heartfield-Figur, um über das Verhältnis zwischen Kunst und (politischer) Haltung zu reflektieren.

BURNOUT MIT JOHN HEARTFIELD setzt sich mit einem der wesentlichen deutschen Grafikkünstler des 20. Jahrhunderts auseinander. War er für Sie ein Wegbegleiter oder haben Sie ihn erst in jüngerer Zeit entdeckt und deshalb zu einem Filmprojekt über ihn gefunden?

KATRIN ROTHE: John Heartfield ist mir seit Anfang der neunziger Jahre ein Begriff. Besonders eingepägt haben sich ganz konkrete Collagen wie die einer Hyäne, die über ein Schlachtfeld läuft oder Hitler als Hampelmann. Er ist mir vor allem immer wieder als Dadaist begegnet. Und ich habe ihn vor wenigen Jahren wiederentdeckt, als ich auf der Suche nach einem deutschen Künstler der zwanziger/dreißiger Jahre war; ich war selbst verwundert, dass ich mich noch nicht früher mit ihm auseinandergesetzt hatte, vor allem deshalb, da er ein Collagen-Künstler war und ich meine Dokumentarfilme mit Formen von Animation verbinde. Ich verwende eine analoge Collagentechnik, weil ich sie für sehr geeignet halte, Geschichten und Schichten der Geschichte zu erzählen. Es war dann eine unglaubliche Entdeckung festzustellen, dass er einer der allerersten deutschen Trickfilmer gewesen ist und auch die Trickfilmabteilung der UFA aufgebaut hat. Er geht sehr spielerisch an seine Arbeit heran, pickt Elemente aus den verschiedensten Kunstrichtungen heraus und mixt und kreuzt das. Etwas, das ich als sehr inspirierend empfinde und selber gerne mache.

Eines der kommunistischen Ideale war die Bildung der einfachen Menschen. Seine Überlegung war daher, billige Bücher herzustellen mit Umschlägen, die ein Foto und eine einzeilige Message beinhalteten. Er war auch einer der ersten Künstler, der gegen die Nationalsozialisten Stellung genommen hat. Je stärker deren Einfluss wurde, umso beißender waren seine Kommentare, mit der Konsequenz, dass er einer der ersten Künstler war, der bereits 1933 fliehen musste. Er hat zunächst vom Prager Exil aus gearbeitet und in dieser Zeit seine stärksten Arbeiten gemacht, die ihm internationales Renommee einbrachten, allerdings führten sie auch zu diplomatischen Interventionen, die mit seiner Ausbürgerung endeten. Heartfield war staatenlos. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs ging er nach London, wo er als Deutscher zum feindlichen Ausländer wurde. Und auch als er nach Kriegsende in die DDR ging, nahmen die Auseinandersetzungen mit dem politischen System kein Ende. Er hatte sich große Hoffnungen auf eine Professur gemacht, mit dem Beginn des Kalten Kriegs blieb er als Kommunist, aber auch Rückkehrer aus dem Westen zwischen den Fronten. Die Partei, ein neuer Typus der zentralistischen Partei, distanzierte sich von Individuen wie Heartfield.

War er aus politischem Idealismus in die DDR gegangen?

KATRIN ROTHE: Aktuelle Analysen geben da keine eindeutige Antwort. Man darf nicht vergessen, um während des Kalten Krieges in westlichen Ländern arbeiten zu können, musste man sich vom Kommunismus komplett lossagen, d.h. jemand, der so bekannt wie Heartfield war, stand in England unter ständiger Beobachtung. Er hätte sich komplett verleugnen müssen und selbst dann wäre es schwierig gewesen. Gerade mit seinen Bildern wurde sehr viel gegen Hitler agitiert, er hat einen großen Anteil am Bild, das von Hitler entstanden ist. Mit seiner Entscheidung, in die DDR zu gehen, hat er sich eine gute berufliche Zukunft erhofft, man muss auch sagen, dass er in London auch sehr arm gewesen ist. Ich würde es weniger Idealismus als vielmehr Pragmatismus nennen. Erst 1957, zehn Jahre vor seinem Tod, wurde er rehabilitiert, nachdem es zuvor ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn gegeben hatte, was ihm die berufliche Zukunft völlig verbaut hat, da größere Aufträge in der DDR ausschließlich Staatsaufträge waren. In seinen letzten Lebensjahren ist er dann als Künstler groß gefeiert worden.

John Heartfields (1891-1968) Lebensgeschichte war sehr eng mit den politi-

schen Entwicklungen in Europa, insbesondere in Deutschland verbunden. Können Sie uns davon ein kurzes Aperçu geben?

KATRIN ROTHE: Zunächst hat er einige Jahre seiner Kindheit in einer Waldhütte gelebt, der dortige Bürgermeister hat die politisch verfolgte Familie unterstützt. Doch eines Tages waren seine Eltern verschwunden und auf der Psychiatrie gelandet. Heartfield ist dann bei Pflegeeltern aufgewachsen, hat eine Buchhändlerlehre gemacht und wurde stark von den Ereignissen des Ersten Weltkriegs geprägt. In künstlerischen Kreisen haben diese Erfahrungen in einer spielerisch-aggressiven Nonsense- und Politikunst ihren Ausdruck gefunden. Heartfield stand in Verbindung mit Otto Dix und George Grosz, der ein guter Freund von ihm war. Aus dem politischen Dada in Berlin hat sich ein sehr produktives und inspirierendes Arbeitsumfeld in Berlin ergeben. Heartfield machte sehr viele Bücher und hat dafür eine neue Art des Buchumschlags erfunden.

Seine satirischen Arbeiten haben ihm schnell zu großer Bekanntheit verholfen. Wie war es mit den medialen Mitteln der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts möglich, eine so rasche Verbreitung der Arbeiten zu erzielen?

KATRIN ROTHE: Er kannte sich sowohl mit Grafik als auch mit Fotografie und den damaligen neuen technischen Möglichkeiten gut aus. Heartfield war jemand, der wusste, wie's geht. Für erte Arbeiterzeitung wurde großflächig mit Bildern gearbeitet, flotte Sprüche gt, manchmal etwas erklärt. Sie hatten den Anspruch, die politische Lage oder wichtige Entscheidungen auf ein Bild mit Textzeile runterzubrechen. Sie nannten das Fotomontage, um es auch von anderen Techniken abzugrenzen. Heartfield war nicht allein, sondern hatte auch Kollegen, die sich da engagierten. In der Blütezeit hatte diese Zeitung eine Auflage von zwei Millionen. Heartfields Collagen waren besonders einprägsam. Darüber hinaus hat er viele Flugblätter und Werbeplakate gestaltet. Seine Philosophie, die von der amerikanischen Reklame und seiner eigenen politischen Bildung geprägt war, hat er immer versucht einzuarbeiten und durchzusetzen. Das ist einer der Punkte, die mich auch in meinem Film beschäftigen: Wie geht es, gute Ideen als Grafikerin auch durchzusetzen? Was heißt es, überall – bei den eigenen Leuten ebenso wie bei den Feinden – anzuecken? In BURNOUT MIT JOHN HEARTFIELD gibt es die lebende Figur der Stefanie, die in der heutigen Zeit Grafikerin ist, die sich mit ihm beschäftigt und in seiner Welt landet. Sie bastelt eine Heartfield-Figur und setzt sich mit seinem Werk auseinander, dabei entstehen auch die Flashbacks zurück in Heartfields frühere Lebensgeschichte: es entsteht ein Damals aus Buntpapier, Pappe und anderen Materialien.

Es geht mir auch darum herauszufinden, was seine Überlegungen fürs grafische Arbeiten im Heute bedeuten könnten: Inwieweit passe ich mich an? Wo arbeite ich? Arbeite ich auf keinen Fall mit einem Gegner? Wo schließe ich mich mit jemandem zusammen? Das kann ich über die Figur der Stefanie deutlich zum Ausdruck bringen.

Mein filmischer Zugang ist ein total haptischer. Heartfield war ja auch jemand, der alles mit der Hand gemacht hat. Er hat vergrößert, geklebt, geschnitten und gebastelt und Stefanie macht das auch. Unsere digitale Welt bietet so viele Möglichkeiten und ich finde es schön, sich wieder einmal darauf zu besinnen und das aktuelle Arbeiten zu hinterfragen, wo uns das sinnliche Erleben verloren gegangen ist.

Weist der Begriff des Burnouts auch darauf hin, dass Stefanie als Grafikerin in einer Sinnkrise steckt?

KATRIN ROTHE: Erst als sie allein mit ihren Problemen im Keller sitzt, wird ihr das Unpolitische ihrer Arbeit bewusst. Heartfield sagt im Film zu ihr: „Vielleicht hast du nicht zuviel, aber das Falsche gearbeitet und dich nicht durchgesetzt?“ Es gehört zu guter Kunst dazu, sich durchzusetzen. Das eine geht nicht ohne das andere. Ich glaube, unsere Mischung aus Digitalem und Analogem funktioniert sehr gut, wenn ich manchmal einen kleinen Ausschnitt zeige. Klar ging es bei Heartfield, der mit seiner Arbeit sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, um existenziellere Fragen. Entscheidend ist, dass wir zu dem, was wir tun, auch einen Bezug haben. Das Haptische und Sinnliche ist da ein wesentliches Element.

Welchen unterschiedlichen Techniken wird man in BURNOUT MIT HEARTFIELD begegnen?

KATRIN ROTHE: Wir animieren Heartfields Leben. Es gibt Animationen über seine Vergangenheit aus den zwanziger und dreißiger Jahren. Dann auch die Figur John Heartfield selbst, die sich Stefanie selbst bastelt, die plötzlich zu

sprechen beginnt, sich durchs Atelier bewegt und selbst sein Leben kommentiert. Eigentlich eine ganz simple Idee. Auf diese Art und Weise kann der Künstler selbst zu Wort kommen. Was ich ihn sagen lasse, entspringt einer sehr tiefgründigen Recherche: teils sind es Zitate, teils dialogisierte Dokumente.

Wie lange setzen Sie sich schon für dieses Filmprojekt mit John Heartfield auseinander?

KATRIN ROTHE: Das hat Ende 2017 begonnen, 2018 habe ich in den Archiven recherchiert, 2019 und 2020 habe ich das Buch geschrieben, Mitte 2020 kamen die ersten Förderungen und wir haben begonnen, die Figur zu entwickeln. Die Figur von John Heartfield ist einer engen Zusammenarbeit zwischen mir und einer Designerin entstanden, mit der ich schon lange zusammenarbeite. Die zusätzliche Förderung fürs Gender-Incentive war für uns übrigens ein schönes Extra-Geschenk. Es ist für mich seit langem eine Realität, mit vielen Frauen zu arbeiten. Ich hatte in meiner Ausbildung Professorinnen, habe mich immer durchgesetzt und gerne mit Frauen zusammengearbeitet. Auf alle Fälle habe ich dafür gesorgt, dass das Mehr an Geld, das wir zur Verfügung hatten, auch Frauen zugute kommt. Ein interessanter Aspekt in diesem Film ist auch die weibliche Sicht auf einen männlichen Künstler. Man könnte auch die Frage stellen, warum beschäftige ich mich als Künstlerin, die gerade die Glasdecke durchstoßen hat, mit einem alten weißen Mann? Meine Antwort ist: Weil ich von ihm lernen möchte. John Heartfield ist auf alle Fälle jemand, von dem man lernen kann, sich gegen widrige Umstände durchzusetzen. Letztendlich können wir von bestimmten alten, weißen Männern viel lernen.

Entstand die Idee zum Film auch aus einem Wunsch nach ihrem Film: „1917 – Der wahre Oktober“ in der Chronologie weiterzugehen?

KATRIN ROTHE: Das war gewiss ein Anlass. Ich wollte der Frage nachgehen, wie es nach der Revolution in Russland weiterging und hatte aber auch den Wunsch, mich mit einem deutschen Thema auseinanderzusetzen. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach einer Künstlerpersönlichkeit, zu der so eine Collagen- und Animationstechnik, die ich auch in 1917 geschaffen habe, passen würde. Mit John Heartfield hatte ich eine unglaubliche Lebensgeschichte, einen politischen Künstler und Trickfilmer, der frisch und unkonventionell die Genres gemixt hat und bis ins hohe Alter eine große Schaffens- und Gestaltungsfreude hatte. Ein Volltreffer. Diese Gestaltungsfreude war es auch, die ich mir selbst als Headline für diesen Film vorgenommen habe und von der ich mir wünsche, dass sie sich auch aufs Publikum überträgt, dass jemand nach Hause geht und sich sagt, „Jetzt schneide ich auch mal was aus.“

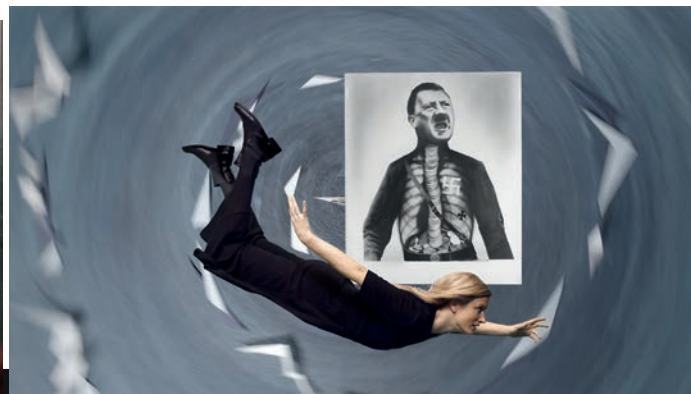
In „1917 – der wahre Oktober“ lassen Sie Künstler zu Wort kommen, die Zeugen dieses historischen Moments waren, womit eine Perspektive auf die Oktoberrevolution abseits der Geschichtsbücher gegeben ist. Geht es Ihnen ganz allgemein in Ihren Arbeiten darum, ungewohnte Perspektiven auf Geschichtsschreibung und Geschichtserzählung zu entdecken?

KATRIN ROTHE: Es ist nie mein vordergründiger Ansatz, eine „andere“ Perspektive hervorzubringen. Bei Heartfield war es ganz einfach so, dass ich Widersprüche entdeckt habe. Es gab bestimmte Geschichtsschreibungen und -abschreibungen und es hat sich nicht so wirklich zu einem Bild zusammengefügt. In dem Moment, wo ich diesen Menschen lebendig werden lasse, muss ich wissen, was für ein Mensch er war. Das hat mich angespornt, tiefer zu recherchieren und es freut eher, festzustellen, dass zur Zeit Publikationen erscheinen, die ähnlich auf diese Epoche blicken, ob sie nun auf die dreißiger Jahre oder die fünfziger Jahre des Kalten Kriegs schauen; da sehe ich mich eingebettet, vielleicht nicht in eine neue Generation, aber in eine neue Art von Werken, die sich die Geschichte nochmals anschaut. Viele interessieren sich gerade für die zwanziger Jahre, weil man Parallelen zur jetzigen Zeit entdeckt und sich fragt, ob man vielleicht etwas lernen kann. An Heartfields Künstlerleben kann man auch sehen, dass es sich lohnt, Widerstand zu leisten, sich selbst treu zu bleiben und aufrecht durchs Leben zu gehen und nicht immer die vermeintliche Massenmeinung zu vertreten.

Mein Film zeigt, was es bedeutet in einer Diktatur zu leben, wie sie mit Kunst umgeht, wie sie Satire bewertet. Kunst sollte immer sinnvoll sein und es gilt ein sehr simpler, oft auch ein bisschen hohl klingender Satz, der aber eine sehr tiefe und große Bedeutung hat: die Kunst muss frei sein.

ARTISTS STATEMENTS (SELECTION)

STATEMENT STEPHANIE STREMLER, Actress

Mit der Rolle Stefanie in Johnny & Me durfte ich sehr früh im Entstehungsprozess des Films dabei sein. Katrin Rothe und ich trafen uns zur Corona-Zeit im Park, mit den ersten Versionen der Heartfield Figur, und fragten uns in Improvisationen, wie man die heutige Welt mit der Zeit zusammenbringen kann, in der Heartfield gelebt hat. Wie kann man heute über politische Grafik etwas bewegen, das auch junge Menschen anspricht? War Heartfield mit seinen reaktionsschnellen Aktionen eine Art Begründer des Social Media? Was würde Johnny heute machen, und wie beeinflusst Heartfield die Figur Stefanie, so dass sie aus der künstlerischen und beruflichen Krise herausfindet? Ich liebe diese Experimente. Der animierte John Heartfield wurde ein echter Partner für mich. Die künstlerische Arbeit der Animatoren und Puppenbauer, die schon ein ganzes Jahr Hände, Füße, Gesichter, alle möglichen Posen und Altersstufen des Charakters erschaffen hatten, machten meinen lieben Papp-Partner lebendig. In der Werkstatt, in der wir drehten, hatte das Team alle Dokumente, Artikel, Geheimdienstakten, Fotos und Werke als Faksimiles zusammengetragen. Es wurde viel gebastelt am Set, wir konnten alles auseinanderschneiden und neu zusammensetzen – ganz im Sinne Heartfields, dessen Leben mithilfe meiner Rolle in einer Art Kopf-Kino wiederentstehen konnte.

With the role of Stefanie in Johnny & Me, I was allowed to be part of the film's creation process very early on. Katrin Rothe and I met in the park at Corona time, with the first versions of the Heartfield character, and asked ourselves in improvisations how to bring today's world together with the time in which Heartfield lived. How can we make a difference today through political graphics that will appeal to young people? Was Heartfield a kind of founder of social media with his responsive actions? What would Johnny be doing today, and how does Heartfield influence the character Stefanie so that she finds her way out of artistic and professional crisis? I love these experiments. The animated John Heartfield became a real partner for me. The artistic work of the animators and puppet makers, who had already spent a whole year creating hands, feet, faces, all kinds of poses and ages of the character, made my dear cardboard partner come alive. In the workshop where we were shooting, the team had gathered all the documents, articles, intelligence files, photos and works as facsimiles. There was a lot of tinkering on the set, we could cut everything apart and reassemble it - in the spirit of Heartfield, whose

Avec le rôle de Stefanie dans Johnny & Me, j'ai pu participer très tôt au processus de création du film. Katrin Rothe et moi nous sommes rencontrées dans le parc à l'époque de Corona, avec les premières versions du personnage de Heartfield, et nous nous sommes demandé, lors d'improvisations, comment faire coïncider le monde d'aujourd'hui avec l'époque où Heartfield a vécu. Comment faire bouger les choses aujourd'hui par le biais d'un graphisme politique qui s'adresse aussi aux jeunes ? Heartfield était-il, avec ses actions réactives, une sorte de fondateur des médias sociaux ? Que ferait Johnny aujourd'hui et comment Heartfield influence-t-il le personnage de Stefanie pour qu'elle sorte de sa crise artistique et professionnelle ? J'adore ces expériences. Le John Heartfield animé est devenu un véritable partenaire pour moi. Le travail artistique des animateurs et des fabricants de marionnettes, qui avaient déjà passé une année entière à créer des mains, des pieds, des visages, toutes sortes de poses et d'âges du personnage, ont donné vie à mon cher partenaire en carton. Dans l'atelier où nous tournions, l'équipe avait rassemblé tous les documents, articles,

dossiers des services secrets, photos et ouvrages en fac-similé. Il y a eu beaucoup de bricolage sur le plateau, nous avons pu tout découper et tout recomposer - tout à fait dans l'esprit de Heartfield, dont la vie a pu être recréée grâce à mon rôle dans une sorte de cinéma mental.

CV

Geboren 1977 in Aachen. Schauspielausbildung an der Ernst Busch Hochschule, Berlin. Engagements am Staatstheater Kassel und am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Mitwirkung in zahlreichen Experimental- und Kurzfilmen, in der internationalen Off Theater Szene, Gastrollen am Maxim-Gorki-Theater Berlin, Episodenrollen bei Tatortreiniger und Kroymann. Protagonistin in „Die Spielwütigen“ von Andres Veiel (2004). Helmi Trash Puppentheater, Helene Hegemanns, „Axolotl Roadkill“ + Terminator II am Schauspiel Hannover. 2013 „Staub auf unseren Herzen“.

Born in 1977 in Aachen. Acting training at the Ernst Busch Hochschule, Berlin. Engagements at the Staatstheater Kassel and the Deutsches Schauspielhaus in Hamburg. Participation in numerous experimental and short films, in the international off-theater scene, guest roles at the Maxim Gorki Theater Berlin, episodic roles in Tatortreiniger and Kroymann. Protagonist in „Die Spielwütigen“ by Andres Veiel (2004). Helmi Trash Puppet Theater, Helene Hegemann's, „Axolotl Roadkill“ + Terminator II at Schauspiel Hannover. 2013 „Dust on our hearts“.

Née en 1977 à Aix-la-Chapelle. Formation d'acteur à la Ernst Busch Hochschule de Berlin. Engagements au Staatstheater Kassel et au Deutsches Schauspielhaus à Hambourg. Participation à de nombreux films expérimentaux et courts métrages, à la scène internationale du théâtre off, rôles d'invités au Maxim-Gorki-Theater de Berlin, rôles dans des épisodes de Tatortreiniger et Kroymann. Protagoniste dans „Die Spielwütigen“ d'Andres Veiel (2004). Helmi Trash Puppentheater, Helene Hegemanns, „Axolotl Roadkill“ + Terminator II au Schauspiel Hannover. 2013 „Poussière sur nos cœurs“.

MANUEL HARDER, Heartfield's voice

Es war heiß und alle Texte schon lange eingesprochen, als ich im Sommer 22 in einen kleinen dunklen Raum einer Wohnung im Wiener 3. Bezirk ging. „Du wirst da gerade animiert“, hatte mir Katrin Rothe geschrieben. Und da sah ich was animiert wurde: Diese vielen kleinen Körper- und Gesichtsteile von John Heartfield, fein ausgeschnitten und in Setzkästen sortiert. Liebevoll immer wieder neu zusammengesetzt, meine Stimme in digitaler Feinstarbeit auf diese analogen Lippenbewegungen gelegt. Die Geschichte dieses kreativen Kämpfers Heartfield, erzählt von einer kleinen Papierpuppe, fand ich poetisch wie inhaltlich sehr reizvoll. An so einem Lebendigwerden, an so einem Erzählen beteiligt zu sein, imponierte mir sehr. Dem mich mit meiner Stimme zu stellen und spielerisch anzunähern, habe ich als meine Arbeit empfunden - dabei immer diesen merkwürdigen kleinen, neugeschaffenen Pappkameraden beobachtend!

It was hot and all the texts had long been recorded when I walked into a small dark room of an apartment in Vienna's 3rd district in the summer of '22. „You are being animated there,“ Katrin Rothe had written to me. And there I saw what was being animated: These many small body and face parts of John Heartfield, finely cut out and sorted in composing boxes. Lovingly reassembled again and again, my voice placed on these analog lip movements in digital precision work. I found the story of this creative fighter Heartfield, told by a little paper doll, very appealing, both poetically and in terms of content. To be involved in such a coming alive, in such a telling, impressed me very much. To face this with my voice and to approach it playfully, I felt as my work - always observing this strange little, newly created cardboard companion!

Il faisait chaud et tous les textes étaient déjà enregistrés depuis longtemps lorsque je suis entrée dans une petite pièce sombre d'un appartement du 3e arrondissement de Vienne, à l'été 22. „Tu es en train de te faire animer“, m'avait écrit Katrin Rothe. Et là, j'ai vu ce qui était animé : Ces nombreuses petites parties du corps et du visage de John Heartfield, finement découpées et triées dans des boîtes de rangement. Je les ai assemblés avec amour, ma voix a été posée sur ces mouvements de lèvres analogiques grâce à un travail de précision numérique. L'histoire de ce combattant créatif qu'est Heartfield, racontée par une petite poupée de papier, m'a séduit tant par sa poésie que par son contenu. Participer à une telle prise de vie, à une telle narration, m'impressionnait beaucoup. J'ai ressenti que c'était mon travail d'y faire face avec ma voix et de m'en approcher de manière ludique - en observant toujours cet étrange petit personnage en carton nouvellement créé !

CV

Diverse Arbeiten für Funk, Film und Fernsehen. Manuel Harder ist seit der Spielzeit 2017/18 festes Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin.

Various works for radio, film and television. Manuel Harder has been a permanent ensemble member at the Deutsches Theater Berlin since the 2017/18 season.

Divers travaux pour la radio, le cinéma et la télévision. Manuel Harder est membre permanent de la troupe du Deutsches Theater Berlin depuis la saison 2017/18.

HANNES STARZ, Montage

Die große Herausforderung im Schnitt war es, eine Balance zwischen den animierten Episoden aus Heartfields Leben und dem Realfilm zu finden. Katrin und ich waren im permanenten Austausch mit dem Animationsteam. Unser Schnitt beeinflusste die Storyboards mit Mimik und Gestik für die noch zu animierende Heartfield-Puppe und umgekehrt. Und obwohl viele Animationsszenen schon vorproduziert waren, als ich mit dem Schnitt Dezember 2021 begann, gab es viele Passagen im Film, die nur als grobe Zeichnungen vorlagen und erst nach und nach animiert und damit lebendig wurden. Das brachte unsere Vorstellungskraft immer wieder an ihre Grenzen. Es war ein langer Prozess, mit Etappen in Wien und dem Berliner Animationstudio. Diese Arbeitsweise und der ständige Kontakt mit all der Pappe, den Cuttermessern, den liebevoll gebauten Räumen für die Animationen und die Tatsache, dass vieles gleichzeitig passierte, hat auch den Zugang zum Schnitt collageartig werden lassen. Der Film entwickelte plötzlich ein Eigenleben und wurde zu dem, was er ist: Eine liebevolle filmische Collage über Heartfields Leben und seine Arbeitsweise, von der nicht nur die Figur Stefanie lernen konnte, sondern wir alle.

The big challenge in editing was to find a balance between the animated episodes from Heartfield's life and the live-action film. Katrin and I were in constant exchange with the animation team. Our editing influenced the storyboards with facial expressions and gestures for the Heartfield puppet, which had yet to be animated, and vice versa. And although many animation scenes were already pre-produced when I started editing December 2021, there were many passages in the film that were only rough drawings and only gradually animated and thus came to life. That pushed our imagination to its limits again and again. It was a long process, with stages in Vienna and the Berlin animation studio. This way of working and the constant contact with all the cardboard, the editing knives, the lovingly built rooms for the animations, and the fact that a lot of things happened at the same time also made the approach to editing collage-like. The film suddenly developed a life of its own and became what it is: a loving cinematic collage about Heartfield's life and his way of working, from which not only the character Stefanie could learn, but all of us.

Le grand défi au montage a été de trouver un équilibre entre les épisodes animés de la vie de Heartfield et le film réel. Katrin et moi étions en contact permanent avec l'équipe d'animation. Notre montage influençait les storyboards avec des mimiques et des gestes pour la poupée Heartfield qui devait encore être animée et vice versa. Et même si de nombreuses scènes d'animation étaient déjà préproduites lorsque j'ai commencé le montage de décembre 2021, il y avait de nombreux passages du film qui n'existaient que sous forme de dessins grossiers et qui n'étaient animés et donc vivants que petit à petit. Cela poussait sans cesse notre imagination à ses limites. Ce fut un long processus, avec des étapes à Vienne et au studio d'animation de Berlin. Cette méthode de travail et le contact permanent avec tous les cartons, les cutters, les salles construites avec amour pour les animations et le fait que beaucoup de choses se passaient en même temps, ont également rendu l'approche du montage semblable à un collage. Le film a soudain développé sa propre vie et est devenu ce qu'il est : un collage cinématographique plein d'amour sur la vie de Heartfield et sa méthode de travail, dont non seulement le personnage de Stefanie a pu apprendre, mais aussi nous tous.

TONINA MATALAS, Background design

Ich habe zuerst am Farbkonzept für den Film gearbeitet. Heartfield reiste in viele Städte und stellte überall aus: Berlin, London, Prag, Genf, Paris, Russland. So hatte jeder Ort seine eigene Farbpalette, mit Variationen in der Sättigung und den Farbtönen, um die Stimmung der Szene und des Drehbuchs zu treffen. Die Hintergründe wurden mit Schichten von farbigem Papier aufgebaut, wie eine Collage, und einige Teile mit bemaltem Papier, einige mit Textur, geritzt, und mit Grateffekten. Alles Techniken, die man mit dem Dada-Stil assoziieren kann, aber in diesem Fall mit einer gewissen Organisation von Tiefe, Licht und Schatten, um zu zeigen, dass wir uns in einer Realität befinden, in der die Figuren wirklich gelebt haben. So konnte ich intuitiv ein Gleichgewicht zwischen Tradition und dem Film über John Heartfield finden. Ich konnte eine Welt entwickeln, und in diesem Fall war es eine der aufregendsten und attraktivsten Arbeiten, die ich je gemacht habe.

I first worked on the color concept for the film. Heartfield traveled to many cities and exhibited everywhere: Berlin, London, Prague, Geneva, Paris, Russia. So each place had its own color palette, with variations in saturation and hues to match the mood of the scene and the script. The backgrounds were built up with layers of colored paper, like a collage, and some parts with painted paper, some with texture, scratched, and burr effects. All techniques that can be associated with the Dada style, but in this case with a certain organization of depth, light and shadow, to show that we are in a reality where the characters really lived. So I was able to intuitively find a balance between tradition and the film about John Heartfield. I was able to develop a world, and in this case it was one of the most exciting and attractive works I've ever done.

J'ai d'abord travaillé sur le concept des couleurs pour le film. Heartfield a voyagé dans de nombreuses villes et a exposé partout : Berlin, Londres, Prague, Genève, Paris, Russie. Ainsi, chaque lieu avait sa propre palette de couleurs, avec des variations de saturation et de teintes pour correspondre à l'ambiance de la scène et du scénario. Les arrière-plans ont été construits avec des couches de papier coloré, comme un collage, et certaines parties avec du papier peint, d'autres avec de la texture, grattées, et avec des effets de bavure. Toutes des techniques que l'on peut associer au style Dada, mais dans ce cas avec une certaine organisation de la profondeur, de la lumière et de l'ombre, pour montrer que nous sommes dans une réalité dans laquelle les personnages ont réellement vécu. J'ai ainsi pu trouver intuitivement un équilibre entre la tradition et le film sur John Heartfield. J'ai pu développer un univers et, dans ce cas, c'est l'un des travaux les plus passionnants et les plus attrayants que j'ai jamais réalisés.

CAROLINE HAMANN, Storyboard

Die Storyboard-Arbeit begann für mich mit dem Kennenlernen unseres Protagonisten. Der junge John Heartfield war furchtlos, humorvoll, getrieben, non-stop kreativ. Dem gegenüber steht der ältere Heartfield, gezeichnet vom Leben im Exil und von den Schikanen der Bürokratie. In den animierten Rückblenden - es sind über 55 Minuten davon im Film - galt es, diese Eigenschaften im Storyboard mittels Bildkomposition, Gestik, Mimik anzulegen.

Storyboarding for me began with getting to know our protagonist. The young John Heartfield was fearless, humorous, driven, non-stop creative. Contrast that with the older Heartfield, scarred by life in exile and the harassment of bureaucracy. In the animated flashbacks - there are over 55 minutes of them in the film - the task was to create these qualities in the storyboard by means of image composition, gestures, facial expressions.

Pour moi, le travail de storyboard a commencé par la rencontre avec notre protagoniste. Le jeune John Heartfield était intrépide, plein d'humour, poussé, créatif non-stop. En face, il y a le Heartfield plus âgé, marqué par la vie en exil et les tracasseries de la bureaucratie. Dans les flash-back animés - il y en a plus de 55 minutes dans le film - il s'agissait de placer ces caractéristiques dans le story-board au moyen de la composition de l'image, des gestes, des mimiques.

ANNE SOPHIE RAEMY, costumes + puppet coordination

Das Entwerfen und die Herstellung der Kostüme und Puppen für Johnny & Me war ein vielschichtiger kreativer Prozess mit sehr viel unterschiedlichen Materialien. Die Arbeit war unglaublich erfüllend und hat mich dazu inspiriert, in Zukunft weitere Projekte dieser Art zu verfolgen.

The design and realization of the costumes and puppets for Johnny & Me was a multi-layered, creative, and highly material-oriented process. Working with various materials was incredibly fulfilling, and it has inspired me to pursue similar projects in the future.

La conception et la fabrication des costumes et des marionnettes pour Johnny & Me ont été un processus créatif à multiples facettes, utilisant des matériaux très différents. Ce travail a été incroyablement gratifiant et m'a inspiré pour poursuivre d'autres projets de ce type à l'avenir.

LISA NEUBAUER, animator

Wenn ich Gesichter animierte, beim Sprechen oder mit zweifelnder Mimik, mit Falten und der eigenartigen Sprache der Augen, animierte, konnte ich mich eher intuitiv in die Figur hineinversetzen und es mochte sein, dass ich im Flow schon mal über zehn Filmsekunden am Stück aus dem Ärmel schütteln konnte. Ich denke, ich mag John Heartfield. Er ist spontan, aber mit Konzept, er ist widerborstig, er ist lebendig und er ist kein Experte. Er ist nur er selbst.

I animated between 2 and 12 seconds a day, depending on how much of the character's body was visible. When the characters moved a lot, the left hemisphere of the brain was in demand, because that requires full concentration. When I was animating faces, talking or with doubtful facial expressions, with wrinkles and the peculiar language of the eyes, I was able to get into the character more intuitively, and it might be that in the flow I could sometimes get more than ten film seconds out of my sleeve at a time. I think I like John Heartfield. He's spontaneous but with concept, he's ornery, he's alive, and he's not an expert. He's just himself.

J'ai animé entre 2 et 12 secondes par jour, en fonction de la quantité du corps du personnage qui était visible. Lorsque les personnages bougeaient beaucoup, le cerveau gauche était sollicité, car cela demande une concentration totale. Lorsque j'animais des visages, en parlant ou avec des expressions dubitatives, avec des rides et le langage étrange des yeux, je pouvais me mettre à la place du personnage de manière plus intuitive et il pouvait m'arriver, dans le flow, de sortir de ma manche plus de dix secondes de film d'affilée. Je crois que j'aime bien John Heartfield. Il est spontané, mais avec un concept, il est rebelle, il est vivant et ce n'est pas un expert. Il est juste lui-même.

Pressezitate

Johnny & Me – Stand 14.Mai 2024

„Ein Film voller Metamorphosen und zauberhafter Ideen. Alles unglaublich ausgefallen in Szene gesetzt, mit viel Liebe zum Detail. Ganz einmalig und unbedingt sehenswert.“

Christof Boy, Fernsehbeitrag **WDR Westart** vom 20.01.2024

<https://www.ardmediathek.de/video/westart/johnny-und-me-filmische-zeitreise-mit-dem-grafiker-john-heartfield/wdr/>

„Die Filmemacherin Katrin Rothe nähert sich in ihrem Film dem Erfinder der politischen Fotomontage mit dessen eigenen Mitteln an: Papier und Schere. ‘Johnny & Me – Eine Zeitreise mit John Heartfield’ erzählt die bewegte Biografie des als Helmut Herzfeld geborenen Künstlers weitgehend mit Mitteln der Legetrickanimation, im Detail liebevoll gestaltet, aber stets reduziert.“

Esther Buss, Filmkritik für **Filmdienst**

<https://www.filmdienst.de/film/details/621939/johnny-me-eine-zeitreise-mit-john-heartfield#filmkritik>

„...eindringliche Erzählung von der wachsenden Bedrohung durch den aufkommenden Faschismus, die das Drehbuch explizit mit dem Heute in Beziehung setzt.“

Silvia Hallensleben, Filmkritik zu Johnny & Me bei **epd Film**,

<https://www.epd-film.de/filmkritiken/johnny-me-eine-zeitreise-mit-john-heartfield>

„...Meisterin der Mischformen (die Regisseurin A.d.R)...die Idee finde ich sehr originell...wunderbar eigensinnig gespielt von Stephanie Stremmer...die Mischung ist wirklich faszinierend, Animation und Spielfilm gehen eine tolle Einheit ein.

Knut Elstermann, **rbb Radio 1** „Film der Woche“ vom 25.01.2024

https://www.radioeins.de/programm/sendungen/der_schoene_morgen/kino_king_knut/filmtipps-20240125.html

Der Film vermittelt uns diese Biografie sehr genau, wir erfahren viel über John Heartfield, über seine großen künstlerischen Leistungen, zugleich aber, und das ist der besondere Reiz dieses Films, spielt er mit den Mitteln der Collage, von denen er gleichzeitig handelt. Der neue faszinierende Film, eine politische Zeitreise von Katrin Rothe.

Knut Elstermann, **rbb Radio 1** „Filmtipp der Woche“ vom 25.01.2024

https://www.youtube.com/watch?v=E9N_ttCqQJ4

„Das Faszinierende dabei ist, wie der Film selbst mit den Mitteln der Kunst von John Heartfield arbeitet. Ein Triumph der Animationstechnik! hr2 Kultur

Ulrich Sonnenschein, „John Heartfield reanimiert“, Podcast bei **hr2 Kultur** vom 25.01.2024

<https://www.hr2.de/podcasts/hr2-fruehkritik-john-heartfield-reanimiert--film-johnny--me-von-katrin-rothe-in-den-kinos.audio-90868.html>

„Die Grafikerin Stephanie forscht in dem Film von Katrin Rothe über Johnny, ganz praktisch, mit Schere und Leim, indem sie ihn mit liebevoller gradliniger Animation zum Leinwandleben erweckt und den Dialog mit ihm eröffnet.“

Filmempfehlungen in **Süddeutsche Zeitung**

<https://www.sueddeutsche.de/kultur/kino-filmstarts-kritik-rezension-tipps-25-januar-1.6337226>

Die akribische Handarbeit zahlt sich aus. Unterhaltsam-skuril treten die Collagen aus ihrer eigenen Zweidimensionalität und biografische Momente werden in kleinen Papierulissen nachgestellt. Ganz im Kunstverständnis Heartfields bricht der Film mit Konventionen des Dokumentarischen.

„...mehr als eine liebevolle-verspielte Hommage an einen längst verstorbenen Künstler

Lucca Pizzato, Johnny & Me“: Eine filmische Collage über John Heartfield, Podcast auf **Deutschlandfunkkultur** vom 23.01.2024

<https://www.deutschlandfunkkultur.de/johnny-me-eine-filmische-collage-ueber-john-heartfield-dlf-kultur-e681b12c-100.html>

„...die Bedrohung durch den aufkommenden Faschismus, die das Drehbuch offensiv mit der Gegenwart in Beziehung

setzt, gerät alarmierend plastisch.“

Alexandra Wach, Filmbesprechung für das **Monopol Magazin**

<https://www.monopol-magazin.de/film-john-heartfield-mein-freund-der-dadaist>

„Ganz wunderbar geraten jene Szenen von Johnny & Me, die sich auf das Puppenspiel und die ausgefeilte Stop-Motion-Animation verlassen.“

Ralf Krämer, Filmkritik bei **der Freitag**

<https://www.freitag.de/autoren/ralf-kraemer/johnny-me-von-katrin-rothe-wahlwerbung-a-la-dada>

„Es gelingt dem Film, Heartfield als Person und als einflussreichen, mutigen Künstler greifbar zu machen, ohne die typischen Muster eines dokumentarischen Biopics zu bedienen.“

Andreas Köhnemann, Im Dialog mit einem Pionier, Filmkritik auf **kino-zeit.de**

<https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer-streaming/johnny-me-eine-zeitreise-mit-john-heartfield-2023>

„Diese Technik, alles mit der Hand zu machen, auszuschneiden und zu kleben, durch Fotoserien die Bewegung zu erzeugen, beherrscht Rothes Team meisterhaft. Die Mischung zwischen Spielfilm und Trickfilm-Dokumentation korrespondiert so perfekt mit Heartfields Arbeitsweise.“

Sybille Fuchs, „Johnny & Me“, ein dokumentarischer Trickfilm über John Heartfield, Filmbesprechung bei **World Socialist Web Site**

<https://www.wsws.org/de/articles/2024/02/16/xzbc-f16.html>

„‘Johnny & Me – Eine Zeitreise mit John Heartfield’ ist eine visuell wie inhaltliche spannende Auseinandersetzung, mit dem gleichnamigen Fotomontage-Künstler, bei dem sich eine heutige Grafikerin mit einer animierten Version austauscht. Dabei geht es um das Biografische, aber auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die mit der Gegenwart in Kontrast gestellt werden.“

Oliver Armknecht, Kritik auf **Film-rezensionen.de** vom 24.01.2024

<https://www.film-rezensionen.de/2024/01/johnny-me-eine-zeitreise-mit-john-heartfield/>

„Neben einer Erzählung über Heartfields Leben ist »Johnny & Me« auch eine Erzählung über den Stellenwert von Kunst in der politischen Kultur“

Hannah Geiger, Die Wucht der Bilder, Filmkritik zu Johnny & Me bei **Antifa, Ausgabe März/April 2024**

„In einer kunstvollen Auseinandersetzung mit dem Erfinder der politischen Fotomontage beschäftigt sich Regisseurin Katrin Rothe unter anderem mit der Frage, wie persönliche Überzeugungen mit künstlerischer Auftragsarbeit vereinbar sind...Die filmische Gestaltung kann dazu inspirieren, selbst produktiv zu werden, eine künstlerische Haltung einzunehmen und zu hinterfragen.“

Timo Klubende, Filmtipp auf **visionkino.de**

<https://www.visionkino.de/filmtipps/filmtipp/johnny-me-eine-zeitreise-mit-john-heartfield/>

„Porträt des Künstlers John Heartfield (1891-1968), das durch sein bewegtes Leben führt, dabei besonders seine Kunst der politisch agitierenden Montage beleuchtet und seine Arbeitstechniken sinnlich erfahrbar macht.“

Rolf Rüdiger Hamacher, Filmkritik zu Johnny & Me bei choices.de

<https://www.choices.de/film/johnny-me-eine-zeitreise-mit-john-heartfield/filmkritik>

„It perfectly combines animation and cinematic photography, generating a visual, genuine amazement towards the viewer.“

Damiano D’Amico, Filmkritik auf **taxidrivers.it**

<https://www.taxidrivers.it/323906/festival-di-cinema/future-film-festival/recensione-di-johnny-me-film-in-concorso-al-future-film-festival.html>

„An adventurous journey through Heartfield’s extraordinary life“

Debbie Diamond Sarto, Filmbesprechung auf **awn.com**

<https://www.awn.com/news/johnny-me-journey-through-time-john-heartfield-heads-annecy-2023>

Nancy Denney-Phelps
GSM +32 499 763 723
<https://www.awn.com/blogs/sprockets>

Animated documentaries can tell stories that would be impossible to bring to the screen with live action. German animator Katrin Rothe has used the medium to its full potential in her 100-minute documentary *Johnny & Me*.

The film tells the story of the German antifascist and pacifist John Heartfield, a 20th Century visual artist who pioneered the use of art as a political weapon. Some of his most famous photo montages were anti-Nazi and anti-fascist statements. He rose to number 5 on the Gestapo's most wanted list, working inside and in the shadow of the Third Reich. His only crime was his "art as a weapon" that used integrity and humor to reveal the fascist lies of dictators.

John Heartfield is considered the father of modern photo montage, a form of collage.

Who is the *Me* in *Johnny & Me*? She is Stephanie, a graphic artist plagued by a creative crisis and self doubt. She becomes fascinated by John Heartfield's work, which she discovers at an exhibition. Journeying through a time tunnel, she ends up in a studio where the artist, who has become a cartoon figure, takes her on a journey through his eventful life. A loving friendship develops between the two colleagues. As a result Stephanie takes up scissors and paper and begins to create again.

Director/animator Katrin Rothe, a two-time Adolph Grimme Award winner, loves to work with paper and cut-out animation. When I asked her why she wanted to bring the story of an almost forgotten political cut-out artist to life on the screen, she told me "I know his anti-Nazi images . . . His anti war and anti fascist motives are still (or once again) important . . . I really have to make an animated biography about him. I chose a female perspective - from a graphic designer. What can we learn from this pacifist communist? There is something I need to tell about this 'old white man'".

Johnny & Me will premier at the Annecy International Animation Festival on Wednesday, 12 June at 14:30 (2:30 PM) in Pathé 2. After the screening you will be able to meet Katrin and 18 members of her team who helped bring this remarkable story to life.

I love good animation and storytelling and am a history buff so I highly recommend *Johnny & Me*. I also recommend that you check out Katrin's previous film, about the Russian Revolution: *1917 Movie* (<http://1917movie.com>).

See you in the screening room at Annecy on 12 June. I am looking forward to seeing *Johnny & Me* a second time.

13300 VICTORY BLVD. SUITE 365 VAN NUYS CA 91401
TELEPHONE (818) 786-5402 FACSIMILE (818) 786-5417
<http://www.awn.com> info@awn.com

CREDITS

Left: team live action Vienna, right: visit Studio Cou-out-Animation

Autorin und Regisseurin: Katrin Rothe

Bildgestaltung: Thomas Eirich-Schneider

Besetzung: Stephanie Stremler

Stimme John Heartfield: Manuel Harder

Puppenspiel und Stimmen Genossen: Michael Hatzius und Dorothee Carls

Musik: Micha Kaplan und Thomas Mävers

Schnitt: Hannes Starz, Katrin Rothe

Regieassistenz: Katharina Biro

Storyboard & Main Designs & Artwork: Lydia Günther, Tonina Matamalas, Caroline Hamann, Gyula Szabo

Nebenfigurendesign: Konrad Weiße (D)/ Benjamin Swiczinsky (A)
Puppenbau & Kostüm: Anne-Sophie Réamy, Werner Kernebeck, Lisa Sinram

Animator*innen: Lisa Neubauer, Lydia Günther, Jonathan Schwenk, Malte Stein, Mandy Müller (D)/ Amélie Cochet, Kerstin Zemp, Igor Kuzmic (CH)/ Wolf Matzl, Birgit Scholin, Rosanne Janssens (A)

Produktionsleitung: Bettina Morlock (D)/ Susanne Berger (A)/ Sereina Gabathuler (CH)

Produzent*innen: Gunter Hanfgarn, Andrea Ufer, Ralph Wieser, Sereina Gabathuler, Werner Schweizer

Produktionsfirmen: HANFGARN & UFER, Mischief Films, Dschoint Ventschr

Förderungen: BKM, Medienboard Berlin Brandenburg, Filmförderungsanstalt, DFFF (D)/ Österreichisches Film-institut, Fisa, Filmfonds Wien (A)/ BAK, Zürcher Filmstiftung, Studienbibliothek (CH)
Sender: RBB, Arte, SRF

CONTACTS

Director

Katrin Rothe
Franz-Mehring-Platz 1
D-10243 Berlin
T: +49 163 472 4111
Mail: info@karotoons.de
www.katrinrothe.de

Theatrical Distribution (D)

Joachim Kühn
RFF – Real Fiction Filmverleih e.K.
Hansaring 98
50670 Köln
T: +49 221 95 22 111
Mail: info@realfictionfilme.de

Theatrical Distribution (AT)

filmdeligts
Christa AUDERLITZKY
Lerchenfelderstr. 88-90/22a
1080 Wien, Austria
T +43 670 5590324
Mail: [office\(at\)filmdelights.com](mailto:office(at)filmdelights.com)

World Sale

Elina Kewitz CEO
T: +49 221 1681 9743
Mail: elina.kewitz@newdocs.de

Production Germany

HANFGARN & UFER Filmproduktion
Apostel-Paulus-Str. 6
D-10823 Berlin
T: +49-30-8485 5000
Mail: info@hu-film.de

Production Austria

MISCHIEF FILMS & Co KG
Goethegasse 1
1010 Wien
T: +43 1 585 23 24 25
Mail: office@mischief-films.at

Production Switzerland

Dschoint Ventschr
Molkenstrasse 21
8004 Zürich
T: +41 44 456 30 24
Mail: office@dvfilm.ch

ISAN 0000-0005-F205-0000-1-0000-0000-Y

Excerpts, Screener

Redspace AG, rolf.lang@redspace.ch

Workshops and cut out animationproduction

www.karotoons.de (D)

Pressebilder & Poster & Templates:

red downloadbuttons website

heartfieldfilm.de

heartfieldfilm.com

Social Media Mentions

@heartfieldfilm #johnheartfield
@katrinrothe.animation #heartfield
@Stephaniestremler #collage
@dschointventschr #politicalart
@Mischief_films

<https://www.facebook.com/MischiefFilmsVienna>

<https://www.facebook.com/DschointVentschr>

<https://www.facebook.com/katrin.rothe.94/>

<https://www.facebook.com/sstremler>

