VERSO SUD 28

Festival des italienischen Films

DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum Frankfurt am Main

25.11. – 07.12.2022

Hommage Monica Vitti

DFF
DEUTSCHES FILMINSTITUT FILMMUSEUM

WWW.DFF.FILM

L'AVVENTURA → S. 28

NOSTALGIA → S. 20

WELCOME VENICE → S. 21

Titelmotiv
Monica Vitti in L'ECLISSE

Veranstalter
DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, Frankfurt
Made in Italy, Rom

Förderer
Ministero della Cultura –
Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Rom

Unterstützer
Consolato Generale d'Italia, Frankfurt
Istituto Italiano di Cultura, Köln
Italienische Zentrale für Tourismus ENIT, Frankfurt
Casa di Cultura e.V., Frankfurt
und
Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, Rom

Programmheft
DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, Frankfurt
Made in Italy, Rom

Programm-Kuratierung
Andreas Beilharz, Francesco Bono,
Franco Montini, Piero Spila

Redaktion
Andreas Beilharz, Frauke Haß

Übersetzungen
Claudia Schlicht

Dolmetscherin
Marina Grones

Gestaltung
studio-vista.de

in Zusammenarbeit mit
Alpenway Media, München
Central Film, Berlin
Cineccittà Luce, Rom
Cineteca Lucana, Oppido Lucano
Cineteca Nazionale, Rom
Fandango, Rom
Film Kino Text, Bonn
Die Filmagentinnen, Berlin
Kairos Filmverleih, Göttingen
missingFILMs, Berlin
Plaion Pictures, Planegg
Rai Com, Rom
Société Cinématographique Lyre, Paris
SquareOne Entertainment, Unterföhring
Studiocanal, Berlin
True Colours, Rom
Vision Distribution, Rom
Warner Bros. Entertainment, Hamburg

Veranstaltungsort / Kartenreservierung
DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum
Schaumainkai 41
60596 Frankfurt am Main
Tel: 069 – 961 220 220

Eintrittspreise
Regulär: 8 Euro, Ermäßigt (Schüler, Studenten): 6 Euro,
Schwerbehinderte: 4 Euro

Am 25.11. & 26.11. (jeweils 18:30 Uhr) 2 Euro Zuschlag

Für Frankfurt-Pass-Inhaber ermäßigen sich
die regulären Preise um die Hälfte.

Start des Ticketverkaufs am Mi. 09.11. um 15 Uhr
im Online-Vorverkauf und an der Kasse.
Aktuelle Hinweise unter: www.dff.film/verso-sud

mit Dank an
Christos Acrivulis
Wilfried Arnold
Hendrike Bake
Antonio Balbi
Patricia Barsanti
Maria Coletti
Mary Condotta
Raffaella Di Giulio
Valentina Di Palma
Flavia Ferrucci
Christine Frank
Lan Gatti
Felicitas Heydenreich
Nicola Lancellotti
Gaetano Maiorino
Margherita Martelli
Bettina Nonn
Birgit Otten
Giulia Pelella
Antonella Rossi
Manuela Rossi
Catia Rossi
Germana Ruscio
Michele Santoriello
Marisa Scherini-Erhard
Helge Schweckendiek
Fabio Tucci

Reservierte Tickets müssen zwei Tage im Voraus abgeholt werden, nicht abgeholte Tickets sind am Vortag der Vorstellung ab 10 Uhr wieder im freien Verkauf. Es gibt Restkarten an der Abendkasse.

Weitere Informationen
DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum: www.dff.film
Made in Italy: www.associazionemadeinitaly.org

Neues italienisches Kino
→ S. 6

Hommage Monica Vitti
→ S. 24

Disco-Special
→ S. 22

Auch im **Filmforum Höchst** sind von 01.12. bis 07.12. sechs Filme aus dem Programm zu sehen.
→ Infos unter filmforum-höchst.com

FILMPROGRAMM 25.11. – 07.12.2022

Freitag, 25.11.

18:30 Uhr WELCOME VENICE → S. 21
IT 2022. Andrea Segre. 103 Min. OmU
Zu Gast: Marco Pettenello

21:30 Uhr WELCOME VENICE → S. 21
IT 2022. Andrea Segre. 103 Min. OmU
Mit Einführung: Marco Pettenello

Samstag, 26.11.

14:00 Uhr COME UN GATTO IN TANGENZIALE → S. 15
Wie eine Katze auf der Autobahn
IT 2017. Riccardo Milani. 98 Min. OmU

16:00 Uhr COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO → S. 15
Wie eine Katze auf der Autobahn – Die Rückkehr
IT 2021. Riccardo Milani. 110 Min. OmU

18:30 Uhr ARIAFERMA → S. 11
Verriegelte Luft
IT 2022. Leonardo Di Costanzo. 117 Min. OmU
Zu Gast: Valia Santella

21:30 Uhr ARIAFERMA → S. 11
Verriegelte Luft
IT 2022. Leonardo Di Costanzo. 117 Min. OmU
Mit Einführung: Valia Santella

Sonntag, 27.11.

13:00 Uhr WELCOME VENICE → S. 21
IT 2022. Andrea Segre. 103 Min. OmU

17:00 Uhr L'AVVENTURA → S. 28
Die mit der Liebe spielen
IT/FR 1960. Michelangelo Antonioni. 143 Min. OmeU

20:00 Uhr COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO → S. 15
Wie eine Katze auf der Autobahn – Die Rückkehr
IT 2021. Riccardo Milani. 110 Min. OmU

Montag, 28.11.

18:00 Uhr COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO → S. 15
Wie eine Katze auf der Autobahn – Die Rückkehr
IT 2021. Riccardo Milani. 110 Min. OmU

20:30 Uhr LA NOTTE → S. 29
Die Nacht
IT/FR 1961. Michelangelo Antonioni. 122 Min. OmeU

Alle Filme laufen in der italienischen Originalsprache mit Untertiteln:

OmU = Originalfassung mit deutschen Untertiteln
OmeU = Originalfassung mit englischen Untertiteln

Dienstag, 29.11.

18:00 Uhr IL BAMBINO NASCOSTO → S. 12
Das verborgene Kind
IT/FR 2021. Roberto Andò. 110 Min. OmeU

20:30 Uhr LA RAGAZZA CON LA PISTOLA → S. 32
Mit Pistolen fängt man keine Männer
IT 1968. Mario Monicelli. 103 Min. OmeU

Mittwoch, 30.11.

18:00 Uhr L'ECLISSE → S. 30
Sonnenfinsternis
IT/FR 1962. Michelangelo Antonioni. 126 Min. OmeU

20:30 Uhr FREAKS OUT → S. 17
IT/BE 2021. Gabriele Mainetti. 141 Min. OmeU

Donnerstag, 01.12.

18:00 Uhr DRAMMA DELLA GELOSIA (TUTTI I PARTICOLARI IN CRONACA) → S. 33
Eifersucht auf Italienisch
IT/ES 1970. Ettore Scola. 107 Min. OmeU

20:30 Uhr NOSTALGIA → S. 20
IT/FR 2022. Mario Martone. 117 Min. OmU

Freitag, 02.12.

17:00 Uhr CALCINCULO → S. 14
Karussel
IT 2022. Chiara Bellosi. 88 Min. OmU

19:00 Uhr IL LEGIONARIO → S. 19
Der Legionär
IT 2022. Hleb Papou. 81 Min. OmU

21:00 Uhr ITALO DISCO → S. 22
Der Glitzersound der 80er
IT 2022. Alessandro Melazzini. 62 Min. OmeU
Mit Einführung: Eckhart Schmidt

22:30 Uhr WHITE POP JESUS → S. 23
IT 1980. Luigi Petrini. 70 Min. OmeU

Samstag, 03.12.

17:00 Uhr LACCI → S. 18 Was uns hält
IT/FR 2020. Daniele Luchetti. 100 Min. OmU

19:00 Uhr CALCINCULO → S. 14
Karussell
IT 2022. Chiara Bellosi. 88 Min. OmU

21:00 Uhr ITALO DISCO → S. 22
Der Glitzersound der 80er
IT 2022. Alessandro Melazzini. 62 Min. OmeU
Mit Einführung: Eckhart Schmidt

22:30 Uhr ALPHA CITY → S. 23
(außerhalb des Festivals)
Zu Gast: Eckhart Schmidt

Sonntag, 04.12.

12:00 Uhr ENNIO → S. 6
Ennio Morricone – Der Maestro
IT/BE/NL/JP 2021. Giuseppe Tornatore.
156 Min. OmU

16:00 Uhr IL DESERTO ROSSO → S. 31
Die rote Wüste
IT 1964. Michelangelo Antonioni. 117 Min. OmU

18:15 Uhr LACCI → S. 18
Was uns hält
IT/FR 2020. Daniele Luchetti. 100 Min. OmU

20:15 Uhr FREAKS OUT → S. 17
IT/BE 2021. Gabriele Mainetti. 141 Min. OmeU

Montag, 05.12.

20:30 Uhr NOSTALGIA → S. 20
IT/FR 2022. Mario Martone. 117 Min. OmU

Dienstag, 06.12.

18:00 Uhr LA TOSCA → S. 34
IT 1973. Luigi Magni. 104 Min. OmeU

20:15 Uhr ENNIO → S. 16
Ennio Morricone – Der Maestro IT/BE/NL/JP 2021.
Giuseppe Tornatore. 156 Min. OmU

Mittwoch, 07.12.

18:00 Uhr IL BUCO → S. 13
Ein Höhlengleichnis
IT/FR/DE 2021. Michelangelo Frammartino
93 Min. OmU

20:00 Uhr POLVERE DI STELLE → S. 35
Sternenstaub
IT 1973. Alberto Sordi. 152 Min. OmeU

Wiederholungsvorstellungen der Hommage

Samstag, 10.12. 20:00 Uhr	L'ECLISSE
Mittwoch, 14.12. 20:30 Uhr	LA RAGAZZA CON LA PISTOLA
Donnerstag, 22.12. 20:30 Uhr	IL DESERTO ROSSO
Montag, 26.12. 17:30 Uhr	L'AVVENTURA
Mittwoch, 28.12. 20:30 Uhr	DRAMMA DELLA GELOSIA
Freitag, 30.12. 18:00 Uhr	LA NOTTE

Saluto
Grußwort

Wie schon seit 28 Jahren findet von Ende November bis Anfang Dezember das renommierte italienische Kinofestival in Frankfurt statt. In diesem Jahr, vom 25. November bis zum 7. Dezember 2022, können alle Filmliebhaber:innen beim seit jeher sehr beliebten und mit Spannung erwarteten Filmfestival *VERSO SUD* im DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum eine große Zahl italienischer Filme aus den vergangenen beiden Jahren genießen.

Auch in diesem Jahr bietet das Festival seinem Publikum einen Streifzug durch die zeitgenössische italienische Kinematographie, ein Disco-Special und eine Hommage an Monica Vitti, wobei der Schwerpunkt auf dem Autorenkino und den neuesten Produktionen liegt.

Die Auswahl umfasst elf Titel in Originalfassung mit Untertiteln, darunter: ARIAFERMA von Leonardo Di Costanzo, IL BAMBINO NASCOSTO von Roberto Andò, IL BUCO von Michelangelo Frammartino, CALCINCULO von Chiara Bellosi, COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO von Riccardo Milani, ENNIO von Giuseppe Tornatore, FREAKS OUT von Gabriele Mainetti, LACCI von Daniele Luchetti, IL LEGIONARIO von Hleb Papou, NOSTALGIA von Mario Martone, WELCOME VENICE von Andrea Segre.

An beiden Eröffnungsabenden, das heißt am 25. und am 26. November freuen wir uns, den Drehbuchautor Marco Pettenello mit WELCOME VENICE und die Drehbuchautorin Valia Santella zu ARIAFERMA in Frankfurt begrüßen zu dürfen.

Diese vielfältige Filmschau bietet den Kinobesucher:innen eine breite und spannende Palette von Genres und konzeptionell überraschenden Beiträgen. Sie repräsentiert ein kinematografisches Panorama, das in den vergangenen Jahren zunehmend den Horizont zu erweitern scheint; etwa indem es für uns neue kreative Entwürfe und narrative Methoden entdeckt, die Historisches ebenso wie Themen der Zeitgeschichte erzählen. Die traditionelle Hommage des Festivals ist einer der Höhepunkte, der dieses Jahr der Schauspielerin Monica Vitti gewidmet ist und einige ihrer bedeutendsten Filme zeigt, insgesamt acht, darunter: IL DESERTO ROSSO von Michelangelo Antonioni, LA RAGAZZA CON LA PISTOLA von Mario Monicelli und DRAMMA DELLA GELOSIA von Ettore Scola.

Für diese spannende Auswahl, die sicher das Interesse und die volle Zustimmung des deutschen Publikums finden wird, gilt unser Dank in erster Linie den Organisatoren, die trotz der schwierigen und manchmal unvorhersehbaren Bedingungen diese 28. Ausgabe mit großem Engagement realisiert haben: Made in Italy, das DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, das Kulturministerium, die Generaldirektion für Kino in Rom. Für ihre herzliche Unterstützung möchten wir auch all jenen danken, die dieses Programm mit ihrem Einsatz und ihrer Professionalität ermöglicht haben. Viel Spaß und… ab ins Kino!

Andrea Estéban Samà
Italienischer Generalkonsul in Frankfurt

Jolanda Lamberti
Direktorin des Italienischen Kulturinstituts in Köln

Saluto
Grußwort

Die 28. Ausgabe von *VERSO SUD* präsentiert sich gewohnt vielseitig und abwechslungsreich: Von zahlreichen neuen italienischen Filmen über eine Hommage an Monica Vitti bis zu einem vergnüglichen Disco-Special gibt es eine Menge zu entdecken!

Wir freuen uns über zwei Gäste zum Auftakt: Drehbuchautor Marco Pettenello präsentiert am 25.11. Andrea Segres neuen Film WELCOME VENICE und die Drehbuchautorin Valia Santella stellt am 26.11. den Film ARIAFERMA von Leonardo Di Costanzo vor.

Im diesjährigen Programm sind gleich drei neue Filme von Regisseuren vertreten, die in den letzten Jahren mit Hommagen beim Festival gewürdigt wurden: Giuseppe Tornatore mit ENNIO, Daniele Luchetti mit LACCI und Roberto Andò mit IL BAMBINO NASCOSTO.

Weitere Höhepunkte: Mario Martones neuer Film NOSTALGIA, der Italiens Einreichung für den Oscar® als bester fremdsprachiger Film für die Verleihung 2023 ist, und FREAKS OUT von Gabriele Mainetti, einer der aufwändigsten und originellsten italienischen Filme der vergangenen Jahre. COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO wurde in Italien wie der Vorgängerfilm, der nochmals zu sehen ist, zu einem großen Erfolg und lässt erneut wirkungsvoll gesellschaftliche Gegensätze in einer spektakulären Komödie aufeinanderprallen.

Die traditionelle Hommage des Festivals ist der Anfang 2022 verstorbenen Monica Vitti gewidmet, die durch die unvergesslichen Rollen in den Filmen von Michelangelo Antonioni zu einer Ikone der italienischen Filmgeschichte wurde. Mitte der 1960er wechselte sie ihr Image radikal und wandte sich der Commedia all'italiana zu: Mit witzigen, temperamentvollen und lebenslustigen Auftritten wurde sie zu einem weiblichen Star der sonst von Männern dominierten italienischen Komödie. Eine Auswahl von acht Filmen der 1960er und 70er Jahre zeigt einen Querschnitt durch ihr Schaffen.

Bei *VERSO SUD* ist als Special außerdem die exklusive Festival-Version des mitreißenden Dokumentarfilms ITALO DISCO über den Glitzersound der 80er Jahre zu sehen: In Italien geboren und in Deutschland vorangetrieben, brachte die Italo Disco den ganzen Erdball zum Tanzen. Wir freuen uns, dass mit Eckhart Schmidt einer der Mitwirkenden des Films den Film persönlich präsentieren wird – und am 3.12. im Anschluss seinen Film ALPHA CITY, während am 2.12. das wunderbar schräge Disco-Musical WHITE POP JESUS für gute Laune sorgen wird.

Die Tickets für alle Filme sind ab 9.11. um 15 Uhr erhältlich. Bitte beachten Sie, dass Tickets nur in Ausnahmefällen und nur bis einen Tag vor der Vorstellung stornierbar sind. An der Kasse reservierte Tickets müssen wie in den letzten Jahren bis zwei Tage vor der Vorstellung abgeholt werden.

Wir bedanken uns herzlich bei all unseren Förderern, Unterstützern, Kooperationspartnern – und bei Ihnen, unserem treuen Publikum von *VERSO SUD*. Wir wünschen Ihnen viele schöne, spannende, lustige und interessante Stunden im Kino!

Benvenuti e buona visione!

Andreas Beilharz
DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum

Francesco Bono
Franco Montini
Piero Spila
Made in Italy

Der Dialog der Gegensätze
Piero Spila

ARIAFERMA → S. 11

Erst gegen Ende von Leonardo Di Costanzos ARIAFERMA erfährt man, dass die zwei Hauptfiguren, der Leiter der Gefängniswärter (Toni Servillo) und der Camorra-Boss (Silvio Orlando), als Kinder in der gleichen Straße aufgewachsen sind, der eine als Sohn des Gastwirts, der andere als Sohn des Milchmanns. Sie kennen sich gut, haben dieselbe Luft geatmet, sind dann aber aufgrund der Wechselfälle des Lebens unterschiedliche Wege gegangen, um sich schließlich, misstrauisch und feindselig, auf den entgegengesetzten Seiten der Barrikade wiederzufinden: der eine in der Zelle, der andere als Wache in Uniform. Es fällt ihnen schwer, eine gemeinsame Basis zu finden und eine Form des Dialogs wiederherzustellen, aber es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Eine einfache, fast didaktische Metapher für das, was in dieser gefährlichen und melancholischen Zeit geschieht, in der die Alarmsignale des Kalten Krieges zurückkehren und benachbarte Völker, die einst Brüder waren, aufeinander schießen.

Mit den Tönen der bürgerlichen Apologie (ARIAFERMA und NOSTALGIA) oder der kulturellen (WELCOME VENICE), der sozialen Erzählung (IL LEGIONARIO und IL BAMBINO NASCOSTO) oder des Bildungsromans (CALCINCULO), aber auch mit der sentimentalen Parabel (LACCI) und den heiteren Paradoxien der Komödie (COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO), geht es in allen Filmen von *VERSO SUD*, fast stillschweigend, um das Thema des Bruchs und der Trennung. In IL BAMBINO NASCOSTO oder auch NOSTALGIA leben die Protagonisten nahe beieinander, im selben Gebäude oder Viertel, und doch sind sie zu einer existenziellen, scheinbar unüberbrückbaren Distanz verdammt. Gleichzeitig bekräftigen jedoch viele Filme die Notwendigkeit eines Schrittes nach vorn, einer Geste, mit der die Gründe für Verständnis und Solidarität bekräftigt werden.

In Di Costanzos ARIAFERMA, der den italienischen Kritikerpreis für den besten Film des Jahres erhielt, geht es ständig um Abgrenzung und Feindseligkeit. Wir befinden uns in einem alten Gefängnis, das kurz vor seiner endgültigen Schließung steht, und wo wegen eines bürokratischen Hindernisses die Zeit stillzustehen scheint, was die Spannungen zwischen Insassen und Wärtern noch verstärkt. Dennoch genügen eine kleine freundliche Geste (der meist gefürchtete Häftling bietet an, für alle zu kochen) und ein Bruch der Vorschriften (alle dürfen am selben Tisch essen), um positive Gefühle und die Gemeinsamkeiten der menschlichen Existenz wiederzuentdecken.

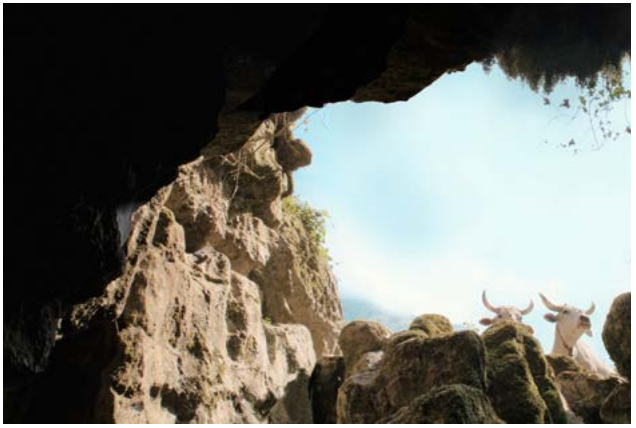
Der Protagonist von IL BAMBINO NASCOSTO von Roberto Andò ist ein sensibler und kultivierter Musiker, der in einem Haus im Zentrum Neapels wohnt, wo jedoch die Camorra ihr Unwesen treibt, mit den üblichen Episoden von Gewalt und Unterdrückung. Er würde sich am liebsten

heraushalten, aber als ein Junge in Not bei ihm Zuflucht sucht, zieht er sich nicht aus der Affäre. Zwischen den beiden herrscht zunächst große Distanz und sie können sich nur schwer ertragen, doch mit der Zeit stellt sich heraus, dass eine Rettung zwar schwierig, aber möglich ist. Dagegen ist die Distanz, um die es in Mario Martones NOSTALGIA geht, die lange Zeit, die vergangen ist und tiefe Wunden hinterlassen hat. Der Protagonist des Films kehrt nach 40 Jahren Abwesenheit in seine Stadt zurück und stellt fest, dass sich für ihn nichts geändert hat und viele Knoten noch gelöst werden müssen. Aber Distanz kann auch innerhalb einer dysfunktionalen Familie erlebt werden, wie in Daniele Luchettis LACCI, einem Film, der von einer Ehekrise erzählt, aber gleichzeitig durch schuldhafte Entfremdung und Ablenkung eine unwiederbringliche Generationsdistanz zwischen Kindern und Eltern aufzeigt.

Daniel und Patrick, die Protagonisten von Hleb Papous IL LEGIONARIO, sind Brüder afrikanischer Abstammung und Italiener der zweiten Generation. Doch auch sie sind gespalten, das Schicksal hat sie in entgegengesetzte Richtungen geführt: Der eine ist Polizist und gehört zu dem Einsatzkommando, das ein seit Monaten besetztes Gebäude räumen soll, der andere lebt mit seiner Mutter in eben diesem Gebäude und ist der Anführer der Besetzer. Auf der einen Seite stilistischen Merkmalen des Actionfilms verpflichtet,

IL LEGIONARIO → S. 19

WELCOME VENICE → S. 21



IL BUCO → S. 13

was die Kontraste betont und die Wendungen vervielfacht, behandelt IL LEGIONARIO aufrichtig die Komplexität eines gesellschaftlichen Phänomens, das zu einem Notfall geworden ist.

Auch die junge Protagonistin von Chiara Bellosis CALCINCULO lebt in einer Welt, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint. Sie ist fettleibig und bulimisch und fühlt sich in ihrem Körper und ihrer Schüchternheit gefangen, bis vor ihrem Haus ein Jahrmarkt seine Zelte aufschlägt und eine Gestalt (Amanda) auftaucht, die es geschafft hat, sich dem Leben zu öffnen, indem sie schwierige und unumkehrbare Entscheidungen getroffen hat. Eine Coming-of-Age-Geschichte mit den Konturen eines düsteren Märchens, die sich mit dem Thema Identität und Selbstakzeptanz auseinandersetzt, ohne einfache Lösungen anzubieten. Ausweglos scheint ebenso das Schicksal der Hauptfiguren von Gabriele Mainettis FREAKS OUT: ein überraschender Film, der als ästhetische und erzählerische Stärke gerade das Thema der Vielfalt und der sozialen Ausgrenzung wählt. Die vier Protagonisten sind in Körper und Schicksal stark „gezeichnet", doch sie geben nicht auf, sondern verwandeln ihre „Behinderung" in etwas „Außergewöhnliches", mit dem sie sich einer Geschichte stellen, die größer ist als sie selbst.

Venedig ist mit seiner Schönheit und Geschichte die italienische Stadt, die mehr als jede andere täglich den Konflikt zwischen der Bewahrung einer unschätzbar wertvollen Vergangenheit und den Herausforderungen der sich abzeichnenden Zukunft erlebt. Ein historisches und kulturelles Thema, das WELCOME VENICE von Andrea Segre in einen Konflikt zwischen zwei Brüdern einbettet, von denen der eine ein ständig vom Bankrott bedrohter Fischer ist, und der andere auf der ständigen Suche nach einer möglichen wirtschaftlichen Erlösung durch abenteuerliche Immobiliengeschäfte.

Michelangelo Frammartinos IL BUCO schildert das Abenteuer einer Gruppe italienischer Höhlenforscher bei der Erforschung einer der tiefsten Höhlen der Welt, beleuchtet aber gleichzeitig das Bestehen zweier paralleler und nicht unbedingt komplementärer Welten: die erste, geprägt von Technologie und Wissenschaft, unter der Erde, die zweite, an der Oberfläche, vom archaischen Rhythmus der Sonnenauf- und untergänge im Leben eines einfachen Hirten. So wie in Riccardo Milanis COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO, wo sich zwei gegensätzliche Welten gegenüberstehen, die sich bekämpfen und am Ende zu einem möglichen, ja sogar angenehmen und zweckmäßigen Zusammenleben finden. Nach dem Erfolg des ersten Films kehrt Milani zu seinen zänkischen, verliebten Protagonisten zurück (er ein Vertreter des so genannten „Kaviar-

CALCINCULO → S. 14

ITALO DISCO → S. 22

Linken“, sie eine großzügige und etwas „vulgäre“ Römerin der Peripherie), um ihre Beziehung zu vertiefen und, wenn auch mit dem Spott komischer Charakterisierungen, wichtige Themen und Situationen anzusprechen.

Ergänzt wird das Programm des diesjährigen *VERSO SUD* durch den Dokumentarfilm ITALO DISCO von Alessandro Melazzini, der in fesselndem Ton das Aufkommen und den Siegeszug einer neuen, von elektronischen Keyboards und Synthesizern geprägten Discomusik in den 1980er Jahren nachzeichnet, sowie durch die Hommage an zwei große Persönlichkeiten des italienischen Films. Zum einen ist das Ennio Morricone, dem Giuseppe Tornatore mit ENNIO einen inspirierten und poetischen Dokumentarfilm widmet, in dem dank der Erzählungen von Musikern und Regisseuren, durch Filmszenen und seltenes Archivmaterial ein Porträt eines Künstlers entsteht, dessen Musik einen bedeutenden Teil des zeitgenössischen Kinos geprägt hat. Zum anderen geht es um Monica Vitti, die Anfang 2022 gestorben ist, mit einer breiten Auswahl ihrer wichtigsten Rollen, von den Michelangelo-Antonioni-Filmen bis hin zu den brillanten Komödien von Mario Monicelli oder Ettore Scola: bedeutende und unvergessliche Filme, die die Modernität und Vielseitigkeit einer Schauspielerin unterstreichen, die zu Recht als eine der größten des italienischen Kinos gilt.

ARIAFERMA
Verriegelte Luft

Italien 2021 · 117 Minuten · OmU

Regie:
Leonardo Di Costanzo

Drehbuch:
Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella

Kamera:
Luca Bigazzi

Schnitt:
Carlotta Cristiani

Ausstattung:
Luca Servino

Musik:
Pasquale Scialò

Produktion:
Carlo Cresto-Dina für Tempesta, Rai Cinema

Darsteller:innen:
Toni Servillo (Gaetano Gargiulo), Silvio Orlando (Carmine Lagioia), Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano, Roberto De Francesco, Pietro Giuliano, Nicola Sechi,Leonardo Capuano, Antonio Buil, Giovanni Vastarella, Francesca Ventriglia

Untertitelung finanziert durch Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Rom)

INHALT

Ein altes Gefängnis in den Bergen steht kurz vor der Schließung als plötzlich der Gegenbefehl kommt: die Umsiedlung der letzten Häftlinge wird auf unbestimmte Zeit verschoben, da die neue Haftanstalt noch nicht zur Verfügung steht. Das große Gebäude ist in schlechter Verfassung, die Küchen und anderen Infrastruktureinrichtungen sind bereits geschlossen und auch die Leiterin wurde versetzt. Die übriggebliebenen Polizeibeamten versuchen, die unvorhergesehene Situation so gut wie möglich in den Griff zu bekommen, doch die ungewöhnliche Situation verwischt die üblichen Regeln, führt zu einer spürbaren Spannung und bringt die beiden Fronten einander näher...

DER REGISSEUR ÜBER ARIAFERMA

Das Gefängnis von Mortana gibt es in Wirklichkeit nicht. Es ist ein imaginärer Ort, der nach dem Besuch zahlreicher Gefängnisse entstanden ist. Fast überall stießen wir auf die gleiche Bereitschaft der Menschen, von sich zu erzählen. Oft waren neben den Häftlingen auch Justizbeamte und Gefängnisleitung eingebunden. Dabei entstand häufig eine gesellige, gar heitere Atmosphäre, in der jeder seine Geschichte erzählen wollte. Doch am Ende kehrte jeder in seine übliche Rolle zurück und die Gefängniswärter brachten mit den Schlüsseln in der Hand die Häftlinge zurück in ihre Zellen. Das dabei entstehende Gefühl des Unbehagens soll der Film ausdrücken: ARIAFERMA ist kein Film über die Bedingungen in den italienischen Haftanstalten, sondern eher ein Film über die Absurdität der Gefängnisse an sich.

PRESSESTIMMEN

Womöglich ist ARIAFERMA der beste italienische Film auf dem Filmfestival von Venedig. In der minutiösen Schilderung der kleinen Gegensätze und der Verhaltensweisen der beiden Seiten, der Gefangenen und der Wächter, entsteht die subtile Spannung einer Geschichte, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten, Kulturen und Vorurteile andeutet oder aufzeigt, die sich näher sind, als sie scheinen. Jenseits der Unterschiede und der begangenen oder erlittenen Ungerechtigkeiten entsteht die Anerkennung der gemeinsamen Lebensbedingungen, der gemeinsamen Unterwerfung unter ein „System".
— Goffredo Fofi, *Internazionale*

LEONARDO DI COSTANZO (1958, Ischia). Nach einem Studium der Anthropologie zieht er Anfang der 1990er Jahr nach Paris, wo er sich dem Film nähert. Dort arbeitet er für das französische Fernsehen und 1998 dreht er seinen ersten Dokumentarfilm, PROVE DI STATO, es folgen A SCUOLA (2003), ODESSA (2006), CADENZA D'INGANNO (2011). 2012 dreht er seinen ersten Spielfilm L'INTERVALLO, mit dem er den David di Donatello für das beste Debütwerk erhält. 2014 dreht er die Episode mit dem Titel L'AVAMPOSTO für den Kollektivfilm I PONTI DI SARAJEVO. Weitere Filme sind L'INTRUSA (2017), mit dem er am Filmfestival von Cannes teilnimmt, und ARIAFERMA (2021), das bei den Filmfestspielen von Venedig auf dem Programm steht.

IL BAMBINO NASCOSTO

Italien/Frankreich 2021 · 110 Minuten · OmeU

Regie:
Roberto Andò

Drehbuch:
Roberto Andò,
Franco Marcoaldi,
nach dem Roman
von Roberto Andò

Kamera:
Maurizio Calvesi

Schnitt:
Esmeralda Calabria

Ausstattung:
Giovanni Carluccio

Produktion:
Angelo Barbagallo für
Bibi Film Tv, Rai Cinema

Darsteller:innen:
Silvio Orlando (Gabriele Santoro), Giuseppe Pirozzi (Ciro Acerno), Lino Musella, Imma Villa, Sasà Striano, Tonino Taiuti, Martina Lampugnani, Alfonso Postiglione, Claudio Di Palma

INHALT

Gabriele Santoro, ein stiller, gebildeter und einsamer Klavierlehrer, lebt in einem neapolitanischen Arbeiterviertel, den Quartieri Spagnoli. Er lebt ein von Gewohnheiten geprägtes und gleichförmiges Leben, bis sich eines Tages, ohne dass er es bemerkt, ein Kind in seine Wohnung schleicht: es ist der Sohn der Nachbarn von oben. Nach dem Grund für seine Flucht befragt, schweigt Ciro, aber der Professor beschließt instinktiv, ihn bei sich zu Hause zu verstecken. Schon bald erfährt er, dass er der Sohn eines Camorra-Bosses ist, und um ihn zu schützen, lässt er sich auf einen einzigartigen und hartnäckigen Kampf mit Ciros Feinden ein.

DER REGISSEUR ÜBER IL BAMBINO NASCOSTO

Die Geschichte spielt sich auf wenigen Quadratmetern ab, in der Wohnung, in der ein Klavierlehrer ein ihm unbekanntes Kind versteckt hält. Ein enger Raum, in dem sich der tiefe Sinn des Lebens und die Möglichkeit, zu lieben und geliebt zu werden, messen lassen. Man hat den Eindruck, schon alles über die Camorra gesehen zu haben, aber vielleicht gibt es in der Perspektive, die der Film bietet, den Schimmer eines Blickwinkels von innen, der die heimlichen Gebiete erforscht, in dem die geheimen Codes des Verbrechens und die der Zuneigung kollidieren, und in der sich das Monströse und das Menschliche verbinden. Der Klavierlehrer ist ein Mann mit verborgenen, geheimen Leidenschaften. Musik ist sein Dämon. Es liegt an ihm, sich an die Zuneigung eines schwierigen Kindes, eines Rebellen, zu gewöhnen. Ein riskantes Spiel, auf das er sich nach anfänglichem Zögern völlig einlässt. Wie alle wahren Liebesgeschichten ist auch die des Musiklehrers mit dem Kind schwierig, aber nicht unmöglich, eine Geschichte der Vaterschaft, in der man den Sinn des Lebens finden kann.

PRESSESTIMMEN

Eine schicksalhafte Begegnung im doppelten Sinne des Wortes, die einen Hauch von Hoffnung in zwei Einsame bringt. Die erste ist die von Gabriele (ein denkwürdiger Silvio Orlando), einem sanften und akribischen Pianisten, der Konzerte (und seine bürgerlichen Wurzeln) aufgegeben hat, um Musik zu unterrichten. Die zweite, tragischere Geschichte ist die von Ciro, dem kleinen Nachbarn, der von der Camorra wegen eines unverzeihlichen Vergehens gesucht wird. Während der Pianist und das Kind einander kennenlernen, sich verabscheuen und dann natürlich lernen, einander zu verstehen und zu lieben, werden sie langsam von außen umzingelt. Und obwohl Andò der Post-GOMORRA-Rhetorik nicht nachgibt, ist diese unsichtbare Belagerung bedrohlicher als tausend Actionszenen. (...) Und Neapel bestätigt sich als die Hauptstadt des besten italienischen Kinos.
— Fabio Ferzetti, *L'Espresso*

ROBERTO ANDÒ (1959, Palermo) beginnt seine Arbeit beim Film als Assistent von Francesco Rosi, Federico Fellini, Michael Cimino und Francis F. Coppola. Ab Ende der 1980-er Jahre ist er als Theater- und Opernregisseur tätig. 1995 inszeniert er seinen ersten Spielfilm, DIARIO SENZA DATE, mit Bruno Ganz. Es folgen IL MANOSCRITTO DEL PRINCIPE (1999), SOTTO FALSO NOME (2004), VIAGGIO SEGRETO (2006), VIVA LA LIBERTÀ (2013), LE CONFESSIONI (2016), UNA STORIA SENZA NOME (2018), IL BAMBINO NASCOSTO (2021). Er ist auch Autor einiger Romane.

IL BUCO
Ein Höhlengleichnis

Italien/Frankreich/Deutschland 2021 ·
93 Minuten · OmU

Regie:
Michelangelo Frammartino

Drehbuch:
Michelangelo Frammartino, Giovanna Giuliani

Kamera:
Renato Berta

Schnitt:
Benni Atria

Ausstattung:
Giliano Carli

Produktion:
Marco Serrecchia, Michelangelo Frammartino, Philippe Bober für Doppio Nodo Double Bind, Rai Cinema

Darsteller:innen:
Claudia Candusso, Giovanbattista Sauro, Mila Costi, Angelo Spadaro, Carlos José Crespo, Denise Trombin, Jacopo Elia, Federica Gregoretti, Luca Vinai, Leonardo Zaccaro, Enrico Troisi, Paolo Cossi, Antonio Lanza, Nicola Lanza, Leonardo Larocca

INHALT

Im August 1961 macht sich eine Gruppe junger Höhlenforscher aus dem Piemont auf den Weg in den Süden und dringt um ersten Mal in eine der tiefsten Höhlen der Welt ein, den Abisso di Bifurto, 683 Meter tief, auf der Hochebene von Pollino, an der Grenze zwischen Basilikata und Kalabrien, unter den Augen eines alten Hirten, als einziger Zeuge des Ereignisses.

DER REGISSEUR ÜBER IL BUCO

In der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs in Italien unternahmen Giulio Gecchele und seine junge piemontesische Höhlenforschergruppe im Sommer 1961 eine Höhlenexpedition im Süden des Pollino-Massivs, wobei sie in eine Nische, eine Erdspalte eindrangen und bis zu einer Tiefe von 683 Metern hinabstiegen. Am Fuße der italienischen Halbinsel entdeckten sie die zweittiefste Höhle der Welt, den Abisso di Bifurto. Dieser Rekord blieb selbst den Entdeckern lange Zeit unbekannt. Im selben Sommer wurde der monumentale Pirelli-Wolkenkratzer in Mailand fertiggestellt, das damals höchste Gebäude Europas, ein schwindelerregendes Beispiel für Architektur, dessen Bau in den Medien große Beachtung fand und zu einem spektakulären Symbol für den wirtschaftlichen Aufschwung Italiens wurde. Die Leistung der Höhlenforscher blieb dagegen lange Zeit im Dunkeln, wie die düstere unterirdische Welt, in der sie stattfand.

PRESSESTIMMEN

Der dritte Film des gefeierten Regisseurs von IL DONO und LE QUATTRO VOLTE, ist selbst eine „Gegenbewegung" zur Idee und Praxis des herrschenden Kinos. Man sieht daran, dass eine Art des Filmemachens, die sich von jeder (wenn auch legitimen) dramaturgischen oder spektakulären Konvention abhebt, nicht nur möglich ist, sondern tatsächlich stattfindet. IL BUCO ist ein Film der Tiefen, physisch, ästhetisch und psychisch. Er erforscht das, was wir unter (und in) uns haben, um es uns als nicht weniger rätselhaft, überraschend und bedeutsam zu zeigen als das, was um uns und über uns ist. Ein Epos, in dem das Kollektiv über den Partikularismus und den Individualismus triumphiert, in dem die gemeinschaftlichen Werte der Begegnung und der Forschung gefeiert werden, in dem der Mensch nicht der Gipfel ist, sondern „nur" ein Element unter vielen in einer Natur, die sich von anthropozentrischen Hierarchien entfernt. Und von einem Kino, das fast völlig auf Worte und Musik verzichtet, mit der Radikalität einer Revolution aus Bildern und Tönen, die wir nicht kannten oder vergessen hatten.
— Emanuele Bucci, *Ciak*

MICHELANGELO FRAMMARTINO (1968, Mailand) studierte Architektur und besuchte die Civica Scuola del Cinema di Milano, wo er sich für Videokunst interessierte. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre zeichnet er für verschiedene Videoinstallationen verantwortlich. Nach einigen Kurzfilmen debütierte er 2003 mit IL DONO, mit dem er am Festival von Locarno teilnahm. 2010 wurde sein zweiter Film LE QUATTRO VOLTE bei den Filmfestspielen von Cannes präsentiert. IL BUCO ist sein jüngster Film, mit dem er an den Filmfestspielen von Venedig teilnimmt.

Freitag, 02.12.
17:00 Uhr

Samstag, 03.12.
19:00 Uhr

CALCINCULO
Karussell

Italien 2022 · 88 Minuten · OmU

Regie:
Chiara Bellosi

Drehbuch:
Maria Teresa Venditti,
Luca De Bei

Kamera:
Claudio Cofrancesco

Schnitt:
Carlotta Cristiani

Ausstattung:
Luca Servino

Musik:
Fabrizio Campanelli,
Giuseppe Tranquillino
Minerva

Produktion:
Carlo Cresto-Dina,
Valeria Jamonte, Manuela
Melissano für Tempesta,
Tellfilm, Rai Cinema

Darsteller:innen:
Gaia Di Pietro (Benedetta),
Andrea Carpenzano
(Amanda), Barbara
Chichiarelli, Giandomenico
Cupaiuolo, Francesca
Antonelli, Alessio Praticò,
Claudia Salerno, Rachele
Petavrachi, Paola Tintinelli

INHALT

Benedetta ist 15 Jahre alt, hat eine Leidenschaft für Make-up und ist übergewichtig. Ihr Leben ist eintönig und sie ist unglücklich über ihr Dasein in einer chaotischen Familie und mit einer Mutter, die einst Tänzerin werden wollte und nun Hausfrau ist. Eines Tages wird auf der Wiese vor ihrer Wohnung ein Vergnügungspark aufgebaut und so lernt Benedetta Amanda kennen, die dort arbeitet und ein Karussell betreibt. Für Benedetta wird Amanda zur Einladung, sich einem Leben zu öffnen, von dem sie bisher glaubte, dass es ihr nicht zusteht…

DIE REGISSEURIN ÜBER CALCINCULO

Als ich klein war, wurden mir Geschichten erzählt, und es gab einen Unterschied zwischen Märchen und Fabeln. Die Fabeln waren für mich immer irgendwie traurig, trocken und langweilig, mit einer unerbittlichen Moral am Ende. Das Märchen hingegen ist wie ein Universum, das sich ausdehnt und alles sammelt, was es auf seinem Weg findet: unsinnige Gegenstände, seltsame Gestalten, Orte voller Charme, aber immer auch ein bisschen unheimlich. Das Märchen hält alles zusammen und erzählt, ohne etwas zu erklären. Als ich CALCINCULO gelesen habe war das mein erster Eindruck: ein Märchen, so schwarz wie der dichte Wald, aber mit einem mit Pailletten übersäten Weg.

PRESSESTIMMEN

Ein „düsteres“ Märchen über das verrohte Leben der beiden jungen Protagonistinnen. Eine sehr überzeugende Darstellung bieten Gaia Di Pietro, eine Schülerin aus Rom, und Andrea Carpenzano, denen es gelingt, Süße und Schmerz zu mischen, während sie auf unsichtbare Horizonte blicken. Wer weiß, wohin der Weg sie führen wird.
— Maurizio Porro, *Corriere della Sera*

CALCINCULO ist eine Geschichte der Wiedergeburt und der Bejahung der eigenen Identität. Diese beiden ungewöhnlichen Protagonistinnen begeben sich auf eine Reise, ohne Ziel, frei von jeder Identitätsverpflichtung. Deshalb kann Calcinculo als Coming-of-Age-Drama, als Roadmovie oder auch als Komödie der Gegensätze bezeichnet werden, entzieht sich aber letztlich jeder Kategorie, da der Film letztendlich die Beziehung zwischen zwei Menschen darstellt.
— Matteo Bonfiglioli, *Cineforum*

CHIARA BELLOSI (1973, Mailand). Nach ihrem Abschluss in Dramaturgie an der “Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi” in Mailand studiert sie Film am Europäischen Institut für Design in Venedig. Sie schreibt abwechselnd für Theater, Film und Belletristik. 2005 dreht sie ihren ersten Kurzfilm, DEVOTA. Im darauffolgenden Jahr arbeitet sie am Dokumentarfilm CHECOSAMANCA mit. Ihr erster Spielfilm PALAZZO DI GIUSTIZIA wird 2020 bei der Berlinale präsentiert. CALCINCULO feiert ebenfalls auf der Berlinale Weltpremiere.

COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO

Wie eine Katze auf der Autobahn – Die Rückkehr

Italien 2021 · 110 Minuten · OmU

Regie:
Riccardo Milani

Drehbuch:
Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi, Riccardo Milani

Kamera:
Saverio Guarna

Schnitt:
Patrizia Ceresani, Francesco Renda

Ausstattung:
Maurizia Narducci

Musik:
Andrea Guerra

Produktion:
Mario Gianani, Lorenzo Gangarossa für Wildside, Vision Distribution

Darsteller:innen:
Paola Cortellesi (Monica), Antonio Albanese (Giovanni), Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, Luca Argentero, Sarah Felbembaum, Luca Angeletti, Alice Maselli, Simone De Bianchi

Untertitelung finanziert durch Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Rom)

INHALT

In dieser Fortsetzung des Films COME UN GATTO IN TANGENZIALE wurde Monica gerade festgenommen, weil ihre kleptomanischen Zwillingsschwestern die Beute ihres jüngsten Diebstahls ineinem von Monicas Clubs versteckt haben. Der einzige Mensch, der ihr helfen kann, ist Giovanni, der progressive Intellektuelle, mit dem sie drei Jahre zuvor eine kurze Affäre hatte. Giovanni gelingt es, für Monica eine Strafversetzung aus dem Gefängnis in eine sozial engagierte Vorstadtgemeinde zu erwirken. Doch es gibt ein Problem: Die Gemeinde liegt direkt neben dem neuen Kulturzentrum, an dessen Aufbau Giovanni mitwirkt, und Monicas ständige Anwesenheit mit ihrer proletenhaften Art ist dem linksintellektuellen Politiker mit seiner neuen Freundin mehr als peinlich.

DER REGISSEUR ÜBER COME UN GATTO IN TANGENZIALE...

Monica und Giovanni sind und bleiben zwei Seelen desselben Landes: Italien. Sie haben mit der Zeit gelernt, Recht und Unrecht nicht mehr danach zu unterscheiden, woher sie kommen, sondern danach, was sie objektiv sind: richtig oder falsch. Und obwohl es auch dieses Mal nicht an Streitereien mangelt, entsteht zwischen Monica und Giovanni eine verhinderte, aber nicht mehr unmögliche Liebesgeschichte – die zwischen den beiden Seelen des Landes Italien.

PRESSESTIMMEN

Riccardo Milani nimmt den Faden der Geschichte wieder auf und filtert auch diesmal das dramatische Thema einer zweigeteilten Welt und eines zweigeteilten Italiens in die Tonart der Komödie. Am Ende, als sie alle in dem etwas vulgären Ambiente des Strands von Coccia di Morto fröhlich zusammenkommen, wird einem klar, warum man das seltsame Paar Antonio und Paola einfach lieben muss, es ist ihre menschliche Tiefe und die innere Reinheit, die sie vermitteln. Womöglich lässt sich davon ausgehend doch etwas verändern.
— **Alessandra Levantesi,** *La Stampa*

Das zentrale Thema sowohl des ersten als auch des zweiten Films ist die Kluft zwischen einer linken Elite, die zwar große Reden schwingt, aber die Volksmassen, an die sie sich wendet, nicht wirklich kennt (und von oben herab behandelt), und den städtischen Randgebieten, die sowohl wirtschaftlich als auch kulturell verfallen sind.
— **Paola Casella,** *www.mymovies.it*

RICCARDO MILANI (1958, Rom). Er arbeitet zunächst als Assistent von Mario Monicelli, Nanni Moretti und Daniele Luchetti. 1997 feiert er sein Regiedebüt mit AUGURI PROFESSORE, worauf LA GUERRA DEGLI ANTÒ (1999), IL POSTO DELL'ANIMA (2003) und PIANO, SOLO (2007) folgen. Er zeichnet für zahlreichen Fernsehfilme und -serien verantwortlich, und weitere Filme sind BENVENUTO PRESIDENTE!, SCUSATE SE ESISTO!, MAMMA O PAPÀ?, COME UN GATTO IN TANGENZIALE, MA COSA CI DICE IL CERVELLO, COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO, CORRO DA TE.

DER ERSTE TEIL
COME UN GATTO IN TANGENZIALE

IT 2017. Riccardo Milani. 98 Min. OmU

Der erste Teil der Erfolgskomödie ist am Samstag, **26.11.**, um **14:00 Uhr** erneut zu sehen!

ENNIO
Ennio Morricone – Der Maestro

Italien 2021 · 156 Minuten · OmU

Regie:
Giuseppe Tornatore

Drehbuch:
Giuseppe Tornatore

Kamera:
Giancarlo Leggeri,
Fabio Zamarion

Schnitt:
Massimo Quaglia,
Annalisa Schillaci

Musik:
Ennio Morricone

Produktion:
Gabriele Costa,
Gianni Russo
für Piano B Produzioni

Mitwirkende:
Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore, Carlo Verdone, Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Oliver Stone, Roland Joffé, Hans Zimmer, Barry Levinson, Dario Argento, Bernardo Bertolucci, Quincy Jones, Nicola Piovani, Lina Wertmüller

INHALT

Ein umfassendes Porträt von Ennio Morricone, einem der beliebtesten und produktivsten Musiker des 20. Jahrhunderts, der als Komponist von mehr als 500 Filmmusiken mit dem Oscar® ausgezeichnet wurde. Der Dokumentarfilm erzählt von seinem Schaffen, beginnend mit einem langen Interview von Giuseppe Tornatore mit dem Maestro über sein Debüt mit Sergio Leone Anfang der 1960er Jahre. Außerdem gibt es die Erzählungen von Musikern und Regisseuren, mit denen er zusammengearbeitet hat, Filmszenen, Musik und Archivbilder. Der Film enthüllt auch die weniger bekannten Seiten von Morricone, wie seine Leidenschaft für das Schachspiel oder den Ursprung bestimmter musikalischer Eingebungen.

DER REGISSEUR ÜBER ENNIO

Die Voraussetzung für diesen Film war, dass Morricone sich bereit erklärte, über sich selbst zu sprechen, so wie er es im Privatleben tat, in unserer Freundschaft, die sich über dreißig Jahre erstreckte, ohne den Druck, den die Journalisten auf ihn ausübten, auf die er immer kurze Antworten geben musste, wodurch er manchmal unflexibel oder abweisend wirkte. Hier gab es keine Grenzen, Morricone konnte so viel reden, wie er wollte, es ging nicht darum, ein Interview zu geben, sondern um einen Akt der Großzügigkeit gegenüber anderen. Als wir die Gespräche von insgesamt 44 Stunden beendet hatten, sagte er zu mir: „Ich war noch nie im Leben in der Psychoanalyse, aber jetzt habe ich sie mit dir gemacht!

PRESSESTIMMEN

Der Film zeichnet Morricones gesamtes Leben nach, ohne jemals der Versuchung zu erliegen, Emotionen zu erzwingen, sondern er lässt vielmehr aus den Bildern und dem Bewusstsein der Zuschauer hervorgehen, wie eng sein Werk mit unserer kollektiven Geschichte und Erinnerung verwoben ist. Im Laufe des Films wird deutlich, dass Morricone im Grunde vor der Bequemlichkeit des Erfolgs und der Versuchung der Wiederholung floh.
Er liebte die Musik und versuchte, sich ständig zu verbessern, so wurde er, gegen seinen Willen, ein unausweichlicher Teil der heutigen filmischen Vorstellungskraft; zweifellos der beliebteste und bekannteste Komponist „für Filmmusik“ (Anführungszeichen obligatorisch), obwohl er – und das ist ein weiteres Verdienst des Films, der dies mit großer Klarheit herausstellt – auch der experimentellste, fortschrittlichste und komplexeste ist.
— Giona A. Nazzaro, *Il Manifesto*

GIUSEPPE TORNATORE (1956, Bagheria bei Palermo) arbeitet in Jugendjahren als Fotograf und realisiert Ende der 1970er Jahre einige Dokumentationen über Sizilien für den Fernsehsender Rai. 1984 ist er an Giuseppe Ferraras Film CENTO GIORNI A PALERMO beteiligt, zwei Jahre später debütiert er als Regisseur mit IL CAMORRISTA. Für NUOVO CINEMA PARADISO (1988) wird er mit dem Oscar ausgezeichnet. Weitere Filme: STANNO TUTTI BENE (1989), UNA PURA FORMALITÀ (1994), L'UOMO DELLE STELLE (1995), LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL'OCEANO (1998), MALENA (2000), LA SCONOSCIUTA (2006), BAARÌA (2009), LA MIGLIORE OFFERTA (2013), LA CORRISPONDENZA (2016).

Mittwoch, 30.11.
20:30 Uhr

Sonntag, 04.12.
20:15 Uhr

FREAKS OUT

Italien/Belgien 2021 · 141 Minuten · OmeU

Regie:
Gabriele Mainetti

Drehbuch:
Nicola Guaglianone,
Gabriele Mainetti

Kamera:
Michele D'Attanasio

Schnitt:
Francesco Di Stefano

Ausstattung:
Massimiliano Sturiale

Musik:
Michele Braga,
Gabriele Mainetti

Produktion:
Andrea Occhipinti,
Gabriele Mainetti
für Goon Films, Lucky Red

Darsteller:innen:
Claudio Santamaria (Fulvio), Aurora Giovinazzo (Matilde), Pietro Castellitto (Cencio), Giancarlo Martini (Mario), Giorgio Tirabassi (Israel), Max Mazzotta, Franz Rogowski

INHALT

In dem von der deutschen Armee Ende 1943 besetzten Rom leben Matilde, „das elektrische Mädchen", Cencio, „der Insektenbändiger", Fulvio, „der Wolfsmann" und Mario, „der Magnetmann", wie eine Familie im Zirkus des Juden Israel. Als Israel auf mysteriöse Weise verschwindet, vielleicht auf der Flucht oder vielleicht von den Nazis gefangen genommen, sind die vier Zirkusleute in der besetzten Stadt auf sich allein gestellt. Irgendjemand hat jedoch ein Auge auf sie geworfen, mit einem Plan, der ihr Schicksal und den Lauf der Geschichte verändern könnte...

DER REGISSEURIN ÜBER FREAKS OUT

FREAKS OUT war eine Herausforderung: die Idee war, vor dem Hintergrund der dunkelsten Seiten der italienischen Geschichte einen Film zu drehen, der gleichzeitig eine Abenteuergeschichte, ein Coming-of-Age-Roman und – nicht zuletzt – eine Reflexion über die Vielfalt ist. Dazu haben wir uns dem besetzten Rom des Jahres 1943 mit Gefühl und Ehrfurcht genähert, gleichzeitig aber auch unserer Fantasie freien Lauf gelassen: So sind unsere vier Freaks entstanden, einzigartige und unwiederholbare Individuen, Protagonisten einer Geschichte, die größer ist als sie selbst. Wie in LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT, wo Alessia die treibende Kraft war, die in der Lage war, an einen Superhelden zu glauben, spielt auch in FREAKS OUT das Weibliche eine wichtige Rolle, denn die Männer sind alle – mal mehr, mal weniger – irgendwie Jammerlappen, und Matilde entpuppt sich als die wahre Anführerin der Gruppe. Uns gefiel die Idee eines Mädchens, das die in ihm ruhende Stärke entdeckt. Es ist die Stärke der Frauen, die ich weder bei mir noch bei den Männern, die ich kenne, finde, die ich aber stets bei den Frauen in meiner Familie gesehen habe, und jetzt in meiner Partnerin wiederfinde.

PRESSESTIMMEN

Ein Mammutwerk: (...) ein Film, der sättigt und einen erfüllt, der nichts unversucht lässt, der Risiken kennt und eingehen will.
— Gianmaria Tammaro, *La Stampa*

Abenteuergeschichte, Bildungsroman und Reflexion über die Vielfalt vor dem Hintergrund einer der dunkelsten Kapitel der italienischen Geschichte: Die Herausforderung des Films – die er in gewisser Weise meistert, wenn auch mit einigen Vorbehalten gegenüber der dramaturgischen Straffheit bestimmter Passagen sowie der wiederholten Zurschaustellung einer manchmal unnötigen Größe – besteht darin, sich stark an Tim Burtons düsterer Fantasie zu orientieren und sie mit der großen Tradition der Schelmenkomödie zu vermischen, visuell inspiriert von den jüngsten groß angelegten Marvel-Filmen (und dem verlorenen Sinn für Wunder von Victor Flemings THE WIZARD OF OZ) und den fantastischen Verirrungen à la Tarantino in THE INGLORIOUS BASTARDS, aber ohne dabei die Seele der typisch lokalen Charaktere zu vergessen, die von Castellitto (wieder einmal von unlogischer und plötzlicher Komik), Santamaria und vor allem Max Mazzotta (der Bucklige als Anführer einer großen Gruppe von Partisanen, aus Einäugigen, Verstümmelten und Menschen, die die Tragödie der Geschichte in Freaks verwandelt hat) verkörpert werden, letzterer ein Schauspieler, der von unserem Kino immer zu wenig in Anspruch genommen wird, hier überwältigend und kämpferisch.
— Valerio Sammarco,
Rivista del Cinematografo

GABRIELE MAINETTI (1976, Rom) studiert nach seinem Studienabschluss Regie in New York und Schauspiel in Rom. Sein Debüt als Schauspieler liefert er 1999 im Film von Carlo Vanzina IL CIELO IN UNA STANZA. Außerdem spielt er in zahlreichen TV-Serien mit, darunter *Stiamo bene insieme* (2002), *La omicidi* (2004), *Tutti per Bruno* (2010). 2004 dreht er seinen ersten Kurzfilm, IL PRODUTTORE, es folgen BASETTE (2008), im Programm des Filmfestivals von Locarno, und TIGER BOY (2012), der im Rennen für eine Oscar Nominierung war. LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT (2015) ist sein Spielfilmdebüt, ausgezeichnet mit sieben David di Donatello, es folgt 2021 FREAKS OUT, im Wettbewerb bei den Filmfestspielen von Venedig.

LACCI
Was uns hält

Italien/Frankreich 2021 · 100 Minuten · OmU

Regie:
Daniele Luchetti

Drehbuch:
Domenico Starnone, Francesco Piccolo, Daniele Luchetti nach dem Roman von Domenico Starnone

Kamera:
Ivan Casalgrandi

Schnitt:
Daniele Luchetti, Ael Dallier Vega

Ausstattung:
Andrea Castorina

Produktion:
Beppe Caschetti für IBC Movie in Zusammenarbeit mit Rai Cinema

Darsteller:innen:
Alba Rohrwacher (Vanda), Luigi Lo Cascio (Aldo), Laura Morante (die ältere Vanda), Silvio Orlando (der ältere Aldo), Giovanna Mezzogiorno (Anna), Adriano Giannini (Sandro), Linda Caridi (Lidia), Francesca De Sapio, Vito Vinci, Simona Tabasco, Antonella Monetti

INHALT

Neapel, Anfang der 1980er Jahre. Die Ehe von Vanda und Aldo zerbricht, als Aldo sich in eine jüngere Kollegin, Lidia, verliebt, für die er Vanda und ihre Kinder in Neapel verlässt und nach Rom zieht, wo er mit Lidia ein neues Leben beginnt. Die Jahre vergehen. Die beiden Kinder, Anna und Sandro, wachsen heran und brüten über einer ungewissen Zukunft. Vanda unternimmt einen Selbstmordversuch. Ein paar Jahre später kehrt Aldo überraschend zu seiner Familie zurück und nimmt die Ehe mit Vanda wieder auf. Scheinbar haben Aldo und Vanda die Krise unbeschadet überstanden, doch bei näherer Betrachtung zeigen sich Risse im Beziehungsgeflecht.

DER REGISSEUR ÜBER LACCI

LACCI ist ein Film über die geheimen Kräfte, die uns verbinden. Es ist nicht nur die Liebe, die Menschen zusammenbringt, sondern auch das, was bleibt, wenn die Liebe vergeht. Man kann zusammenbleiben im Groll, in der Scham, in der Unehre, in dem verrückten Versuch, sein Wort zu halten. LACCI erzählt von den Schäden, die die Liebe anrichtet, wenn sie uns plötzlich dazu bringt, unser Verhalten zu ändern, und von den – noch schlimmeren – Schäden, die sie anrichtet, wenn sie uns nicht mehr begleitet. Seit einiger Zeit habe ich, vor allem als Zuschauer, erkannt, dass es die Beziehungen sind, die mich an einer Geschichte interessieren. Beziehungen, ob sie nun explizit in einen sozialen oder politischen Kontext eingebettet sind oder sich in privaten, begrenzten Räumen abspielen, sind eine Gelegenheit, nicht nur von uns selbst zu erzählen, sondern von uns in der Zeit, in der wir leben.

PRESSESTIMMEN

Die Handlung ist minimal: eine Ehekrise Anfang der 1980er Jahre in Neapel, in der er sich in eine andere verliebt und die Familie verlässt, während sie mit ihren beiden Kindern zurückbleibt. Heute ist das inzwischen gealterte Ehepaar (gespielt von Silvio Orlando und Laura Morante, und das ist gewöhnungsbedürftig) wieder vereint, aber bei der Rückkehr aus dem Urlaub finden sie ihr Haus von Unbekannten durchwühlt vor: Das Ereignis hat vielleicht mit etwas aus der Vergangenheit zu tun.(...) Letztendlich fesselt die Geschichte der Ehekrise, auch dank Luigi Lo Cascio und Alba Rohrwacher, die Aldo und Vanda auf der Leinwand verkörpern.
— Emiliano Morreale, *La Repubblica*

DANIELE LUCHETTI (1960, Rom). Nach dem Studium der Literatur- und Kunstgeschichte wirkt er beim Episodenfilm JUKE BOX (1985) mit und arbeitet als Regieassistent mit Nanni Moretti, bevor er 1988 seinen ersten Film DOMANI ACCADRÀ inszeniert. Weitere Filme: LA SETTIMANA DELLA SFINGE (1990), IL PORTABORSE (1992), ARRIVA LA BUFERA (1993), LA SCUOLA (1995), I PICCOLI MAESTRI (1998), DILLO CON PAROLE MIE (2003), MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO (2007), LA NOSTRA VITA (2010), ANNI FELICI (2013), CHIAMATEMI FRANCESCO (2015), IO SONO TEMPESTA (2018), MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ (2019). Nach LACCI (2020) zeichnet er 2022 für die Fernsehserie *L'amica geniale* verantwortlich.

IL LEGIONARIO
Der Legionär

Italien 2022 · 81 Minuten · OmU

Regie:
Hleb Papou

Drehbuch:
Giuseppe Brigante, Emanuele Mochi, Hleb Papou

Kamera:
Luca Nervegna

Schnitt:
Fabrizio Paterniti, Fabrizio Franzini

Ausstattung:
Virgiania Vianello

Musik:
Andrea Boccadoro

Produktion:
Massimo Martino, Gabriella Buontempo, Antoine de Clermont-Tonnerre für Clermart, Mact Productions

Darsteller:innen:
Germano Gentile (Daniel), Maurizio Buosso (Patrick), Felicitè Mbezelè (Felicité), Marco Falaguasta, Giancarlo Porcacchia, Ilir Jacellari, Simona Senzacqua, Hedy Krissane, Ina Gjika, Antonio Veneziano

Untertitelung finanziert durch Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Rom)

INHALT

Daniel ist als Sohn kamerunischer Eltern in Rom geboren und in einem besetzten Gebäude aufgewachsen. Vor Jahren hat er beschlossen wegzugehen, um ein neues Leben anzufangen. Als er nun zur Rückkehr gezwungen ist, trägt er eine Polizeiuniform und soll das Wohnhaus räumen, wo immer noch seine Mutter und sein Bruder Patrick leben, der inzwischen der Anführer der Hausbesetzer ist. Die Polizeieinheit, der er angehört, ist für Daniel wie eine Familie, auch wenn es immer wieder Vorbehalte gegen den einzigen schwarzen Polizisten in der Abteilung gibt. Nun muss Daniel sich entscheiden: Soll er dem Staat dienen und der Polizei treu bleiben oder seine Familie retten?

DER REGISSEUR ÜBER IL LEGIONARIO

IL LEGIONARIO ist ein Film, der von den offenen Wunden des neuen Italiens erzählen will. Ich interessiere mich nicht für das Postkarten-Italien, aber auch nicht für das Italien des Verbrechens, von dem schon viel erzählt wurde. Ich möchte von einem Italien voller Widersprüche erzählen, in dem mehr als 800.000 Kinder von Einwanderern geboren wurden, die ein neues Kapitel in diesem Land darstellen. Sehr oft wird über die Einwanderung in traurigen und düsteren, manchmal sogar gewalttätigen Tönen gesprochen, aber in den wenigsten Fällen wird sie mit der Dringlichkeit angesprochen, die ihre tatsächliche Komplexität wirklich zu verstehen versucht.

PRESSESTIMMEN

IL LEGIONARIO, der beim letzten Festival von Locarno lief, ist ein Film, der die Zuschauer, in einer Konfliktgeschichte, mit Themen wie Ethnie, Identität und Gerechtigkeit konfrontiert. Hleb Papou dreht kraftvolle, atemlose Sequenzen, in denen der Protagonist an dem (symbolischen) lächelnden Emoticon auf der Rückseite seines Helms zu erkennen ist.
— Roberto Nepoti, *La Repubblica*

Weit entfernt von den Stereotypen, die (allzu oft) Filme über das zeitgenössische Italien zwischen Idealisierung und Unterwelt definieren, schenkt uns Hleb Papou einen Film, der die Zweideutigkeiten einer Nation unterstreicht, die noch auf der Suche nach sich selbst ist. Was wird aus Italien, wenn es nicht in der Lage ist, sich zu verändern, indem es die Hunderttausende von Einwandererkindern berücksichtigt, die es morgen prägen werden? Der Regisseur bringt die Komplexität, die sich aus der Berührung verschiedener Kulturen ergibt, auf authentische Weise auf die Leinwand – mit starken und wirkungsvollen Bildern, die Raum für Fantasie und Fragen lassen. Ein aufrichtiger Film, der einen nicht gleichgültig lässt.
— Giorgia Del Don, *www.cineuropa.org*

HLEB PAPOU (1991, Minsk) lebt seit 2003 in Italien und erregt 2013 die Aufmerksamkeit mit seinem ersten Kurzfilm LA FORESTA ROSSA. Nach dem Abschluss in Regie am Centro Sperimentale di Cinematografia von Rom dreht er weitere Kurzfilme: IL LEGIONARIO, mit dem er 2017 am Filmfestival von Venedig teilnimmt, und L'INTERPRETE (2018), und den Dokumentarfilm UNA VITA IN PIÙ (2020). Aus dem Kurzfilm IL LEGIONARIO entwickelte sich der gleichnamige Spielfilm, mit dem er beim David di Donatello eine Nominierung für das beste Debütwerk erhält.

NOSTALGIA

Italien 2022 · 117 Minuten · OmU

Regie:
Mario Martone

Drehbuch:
Mario Martone, Ippolita Di Majo, nach dem Roman von Ermanno Rea

Kamera:
Paolo Carnera

Schnitt:
Jacopo Quadri

Ausstattung:
Carmine Guarino

Produktion:
Luciano Stella, Roberto Sessa, Maria Carolina Terzi, Carlo Stella für Picomedia, Mad Entertainment, Rosebud Entertainment Pictures

Darsteller:innen:
Pierfrancesco Favino (Felice), Francesco Di Leva (Don Luigi), Tommaso Ragno (Oreste), Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi, Nello Mascia, Emanuele Palumbo, Ar Tem, Salvatore Striano, Daniela Ioia, Virginia Apicella

INHALT

Felice kehrt nach 40 Jahren in der Ferne, in Libanon und Ägypten, an seinen Geburtsort, Rione Sanità, ein Viertel von Neapel zurück, um seiner alten Mutter beizustehen, die im Sterben liegt. Aber nach dem Tod der Frau bleibt Felice in Neapel, um Oreste zu finden, seinen Kindheitsfreund, der jetzt ein gefährlicher Camorra-Boss ist, genannt ‚o Malomm'. Don Luigi, ein Priester, der gegen die Camorra kämpft und versucht, den jungen Leuten des Viertels eine Zukunft zu geben, gibt ihm den unbefolgten Rat, Neapel zu verlassen und die Vergangenheit zu vergessen.

DER REGISSEUR ÜBER NOSTALGIA

Aus dem Roman von Ermanno Rea stammt die Grundidee, den ganzen Film in einem einzigen Viertel zu drehen. Die Geschichte spielt nicht in Neapel, sondern genauer gesagt in einem Viertel von Neapel, dem Rione Sanità, und das ist mehr als eine kleine Nuance. Die Sanità ist eine Enklave, die nicht einmal die Neapolitaner wirklich kennen, ein weitläufiger Ort, an dem sich die Figuren jeweils auf ihrem eigenen Weg bewegen, aber gleichzeitig sind es die Begegnungen, die die Geschichte bestimmen, die sie voranbringen. Die Sanità ist ein Ort voller Menschen, und deshalb musste der Film „auf der Straße" gedreht werden, in einer Art Wiederbelebung der Idee des Neorealismus, indem er die Menschen des Viertels trifft. Der Ort, an dem wir drehen, ist aus der Zeit gefallen, eine Art Wilder Westen, der etwas Mythologisches hat und zwischen Gegenwart und Vergangenheit schwebt, gleichzeitig ist er aber lebendig. Es war wichtig, dass der Protagonist dies spürte, um die Realität, die wir während der Dreharbeiten erlebten, in den Film zu bringen.

PRESSESTIMMEN

Es ist kein Zufall, dass NOSTALGIA ein Film der Geister ist, eine traumhafte Reise, in der die Realität der Camorra als Kulisse für die Introspektion des Protagonisten und seine Suche nach der Vergangenheit dient. Die Konfrontation zwischen Felice und seinem alten Freund Oreste verwandelt NOSTALGIA allmählich in ein Drama, das auf halbem Weg zwischen einer griechischen Tragödie und einem Western liegt, mit der langen, sensationellen Sequenz, in der Felice und Don Luigi durch die Gassen der Sanità zu Orestes Versteck vordringen, beobachtet von unsichtbaren, allgegenwärtigen Augen, die an einen Film von John Ford, FORT APACHE, zu erinnern scheinen. (…) NOSTALGIA ist ein kraftvolles Eintauchen in ein ganz ursprüngliches Neapel.
— Alberto Crespi, *La Repubblica*

MARIO MARTONE (1959, Neapel) beginnt seine Karriere in den 70er Jahren am Theater. Nach einigen Kurzfilmen dreht er 1992 MORTE DI UN MATEMATICO NAPOLETANO, worauf L'AMORE MOLESTO (1995), TEATRO DI GUERRA (1998), L'ODORE DEL SANGUE (2004), NOI CREDEVAMO (2010) folgen. Von 1999 bis 2001 hat er die künstlerische Leitung des Teatro Argentina in Rom inne, von 2007 bis 2017 die des Teatro Stabile von Turin. Seit 2003 ist er Mitleiter des Teatro Stabile von Neapel. Seine jüngsten Filme: IL GIOVANE FAVOLOSO (2014), CAPRI REVOLUTION (2018), IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ (2019), NOSTALGIA (2022).

WELCOME VENICE

Italien 2022 · 103 Minuten · OmU

Regie:
Andrea Segre

Drehbuch:
Marco Pettenello, Andrea Segre

Kamera:
Matteo Calore

Schnitt:
Chiara Russo

Ausstattung:
Leonardo Scarpa

Musik:
Theo Tehardo

Produktion:
Francesco Bonsembiante für Jolefilm

Darsteller:innen:
Paolo Pierobon (Pietro), Andrea Pennacchi (Alvise), Ottavia Piccolo, Roberto Citran, Sara Lazzaro, Giuliana Musso, Anna Bellato, Sandra Toffolatti, Anna Bellato, Stefano Scandaletti, Mariano Amadio

Untertitelung finanziert durch Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Rom)

INHALT

Die Brüder Pietro und Alvise gehören zu einer alten Fischerfamilie aus Giudecca, einer der Inseln, aus denen die Stadt Venedig besteht. Ihr Leben kollidiert vor dem Hintergrund des unaufhaltsamen Wandels, der die Realität und die Identität Venedigs und seiner Bewohner verändert: Der zunehmende Einfluss des globalen Tourismus verändert die Beziehungen zwischen der Stadt und ihren Bewohnern. Obwohl es anstrengend und einsam ist, möchte Pietro weiterhin „moeche", die typischen Krebse der Lagune, fischen; Alvise hingegen sieht in seinem Elternhaus die Möglichkeit, neu anzufangen, indem er Beziehungen zur Immobilienelite aufnimmt, die die Stadt beherrscht. Der Konflikt wird schließlich die ganze Familie einbeziehen.

DER REGISSEUR ÜBER WELCOME VENICE

Zehn Jahre nach meinem Film IO SONO LI kehre ich mit WELCOME VENICE zu einem Film zurück, in dem die Stadt Venedig, die Orte und ihre Bewohner eine grundlegende Rolle spielen. Ein Venedig, das Gefahr läuft, von seiner eigenen Schönheit und seinem Ruhm verschlungen zu werden, eine Stadt, die die uns alle betreffenden Dringlichkeiten und globalen Veränderungen symbolisiert, eine Stadt, die Leben, Bürger und Räume braucht. In einer schwierigen Zeit wie dieser freue ich mich, dass mein Film einen Dialog zwischen dem Kino und der Stadt Venedig, zwischen dem Kino und der Welt da draußen anregen kann.

PRESSESTIMMEN

Pietros Mut und die unerwartete Entschlossenheit, seinen Standpunkt zu vertreten, scheinen das Epos und den Wert der von ihm geliebten Figuren zu wiederholen, wie Russell Crowes GLADIATOR und Stanley Kubricks SPARTACUS, dessen Taten vor allem im Finale des Films wieder lebendig zu werden scheinen, wenn Pietro, scheinbar besiegt, seine Rache erhält.
— Carlo Cerofolini, *www.taxidrivers.it*

Diese leidenschaftliche und bewegende Elegie auf eine ebenso verhasste wie ökonomisch und soziologisch fatale Veränderung weckt große Sehnsucht nach der Schönheit, deren Kinder wir sind und die wir bereits verraten haben oder dabei sind in diesen Jahren zu verraten.
— Goffredo Fofi, *Internazionale*

ANDREA SEGRE (1976, Dolo bei Venedig). Nach seinem Studium der Soziologie beginnt er eine erfolgreiche Karriere als Dokumentarfilmer, bevor er mit IO SONO LI (2011) sein Spielfilmdebüt gibt. Zu seinen Dokumentarfilmen zählen COME UN UOMO SULLA TERRA (2009), IL SANGUE VERDE (2010), MARE CHIUSO (2012), INDEBITO (2013), COME IL PESO DELL'ACQUA (2014), I SOGNI DEL LAGO SALATO (2015), IBI (2017), IL PIANETA IN MARE (2019), MOLECOLE (2020). Weitere Spielfilme: LA PRIMA NEVE (2013), L'ORDINE DELLE COSE (2017), WELCOME VENICE (2021).

ITALO DISCO
Der Glitzersound der 80er

Italien/Deutschland · 2021 · 62 Minuten · OmeU

Regie:
Alessandro Melazzini

Drehbuch:
Alessandro Melazzini

Kamera:
Alexander Vexler

Schnitt:
Massimiliano Cecchini

Musik:
Luca Vasco

Produktion:
Alessandro Melazzini
für Alpenway Media

Mitwirkende:
Michelangelo La Bionda, Carmelo La Bionda, Sabrina Salerno, Savage, Johnson Righeira, Pierluigi Giombini, Linda Jo Rizzo, Daniele Baldelli, DJ Hell, Mathias Modica, Claudio Casalini, Flemming Dalum, Ivo Stefano Germano, Christa Mikulski, Eckhart Schmidt

INHALT

Die Geschichte eines Musikstils, der ein Jahrzehnt lang die Welt beherrschte: die Italo Disco der 1980er Jahre. Es war die Zeit, als Millionen junger Europäer sich dem irren Rhythmus einer Musik hingaben, die geprägt war von eingängigen synthetischen Klängen, teils bizarren englischen Texten, süchtig machenden elektronischen Beats und visionären Videoclips. Die in Italien entstandene und in Deutschland vorangetriebene Italo Disco brachte eine Generation zum Tanzen. Mithilfe der Wegbereiter und Stars jener Zeit und der Aufarbeitung von Archivmaterial wird die Pop-Geschichte eines Genres erzählt, das zugleich Tanzmusik, Ästhetik, soziales Phänomen und Kreativbranche war.

ALESSANDRO MELAZZINI ÜBER ITALO DISCO

Die Arbeit an ITALO DISCO erlaubte es mir, in eine Welt, eine Ästhetik und eine Ära einzutauchen, die – mit dem Abstand von Jahrzehnten betrachtet – kreativer und futuristischer waren, als sie kurz nach ihrem Verschwinden schienen. Auf diese Weise konnte ich die Genialität der italienischen Songs von damals wiederentdecken. Sie wurden auf Englisch oder Spanisch von Musikgruppen gesungen, die von erfindungsreichen und erfahrenen Produzenten teilweise im Hinterzimmer kreiert wurden. Damals ließen sie die Herzen von Millionen von Teenagern während der langen Sommernächte an der Riviera Romagnola höherschlagen. Eine Welt voller elektronischer Klänge und Melodien, die jeder kennt. Viele Songs antizipieren aber erstaunlicherweise einige Aspekte der aktuellen Musikstile. Ein Konzentrat aus Italien, das – wie so oft – im Ausland mehr geliebt und geschätzt wurde als in der Heimat.

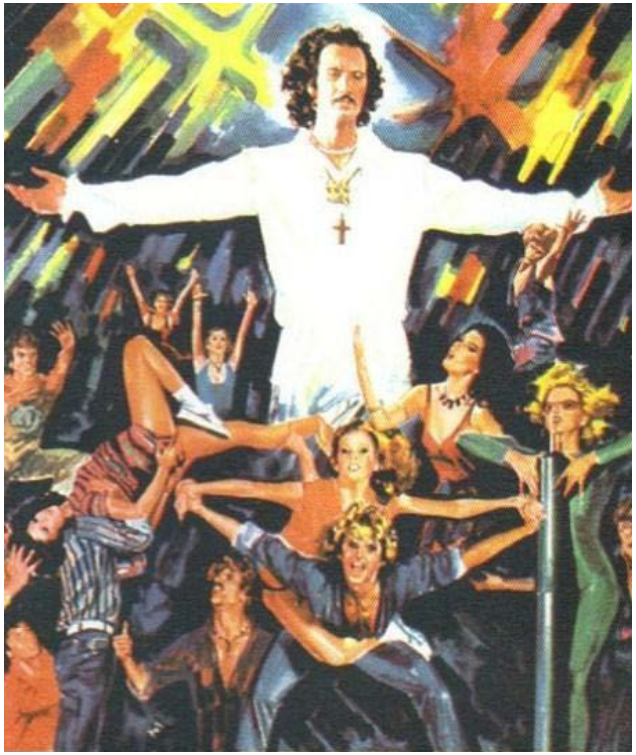
PRESSESTIMMEN

Der Strand, oder besser die Stranddiskothek, ist der ideale Geburtsort der Italo-Disco. Die magische Anziehungskraft des Tanzens als neues kollektives Ritual. Es entstand die Figur des DJs als Künstler und Schöpfer neuer Klangwelten. Eine fast rein italienische Erfindung, während Diskotheken zum Schauplatz von Begegnungen, Freundschaften, möglichen Flirts wurden, mit der Italo Disco als Soundtrack für die Sommer der 1980er Jahre.

Wenn man von Disco-Musik spricht, versteht man darunter nicht speziell die italienische Disco-Musik, aber genau in Italien nahm das Phänomen seinen Anfang und eroberte dann zunächst Deutschland (besonders München durch die Anwesenheit amerikanischer Spitzenmusiker) und dann Nordeuropa und die ganze Welt. Der Erfolg in Italien und der weltweite Erfolg einiger Musiktexte lassen sich nur durch die beiden Seelen der Italo Disco erklären: die Technik des Arrangements, zusammen mit den elektronischen Keyboards, und die romantische Ader. Einfache melodische Refrains, zwei oder drei wiederholte Noten: der Rest ist Soul. Verstärkt durch den Effekt des Synthesizers.

— Margherita Fratantonio, *www.taxidrivers.it*

WHITE POP JESUS



Italien 1980 · 70 Minuten · OmeU

Regie und Drehbuch:
Luigi Petrini

Kamera:
Luigi Ciccarese

Schnitt:
Adriano Tagliavia

Musik:
Franco Bixio,
Alberto Mandolesi,
Vince Tempera

Produktion:
Sirus International Films

Darsteller:innen:
Awana Gana (Jesus), Stella Carnacina (Lattuga Pop), Gisela Hahn (Stella Young), Tony Schneider, Gianni Magni, Crippy Yocard, Gioia Locatelli, Sandra Martinis, Sandro Ghiani

INHALT

Jesus (Radiomoderator, Sänger und Showmaster Awana Gana in seiner einzigen Filmrolle) kommt aus einer psychiatrischen Anstalt und führt sich auf wie der sprichwörtliche Messias. Dabei sagt er unter anderem der Mafia, Terrorismus und Drogen den Kampf an und ist mit seinem Motto, auf die Liebe zu vertrauen und die Gewalt lieber dem Teufel zu überlassen, schnell überraschend erfolgreich. Als er die Tochter des Polizeichefs vor der Mafia rettet und sie sich rettungslos in Jesus verliebt, werden die Dinge jedoch kompliziert…

WHITE POP JESUS ist ein wunderbar schräges Disco-Musical aus den 1980ern, bei dem ein Hippie-Jesus zu fetziger Musik seiner Mission nachgeht. Der einige Jahre früher entstandene JESUS CHRIST SUPERSTAR (1973) war offensichtlich ein Vorbild, doch hier geht es noch weitaus verrückter und wilder zu, wenn das Neue Testament nicht nur mit dem Disco-Genre, sondern auch mit Slapstick-Elementen und einem Mafia-Subplot gekreuzt wird. Der Film wurde komplett in Tarent (Apulien) gedreht und spielt auch dort. Die Ohrwurm-Musik der Komponisten Vince Tempera und Franco Bixio und die mitreißenden Tanzeinlagen des Choreografen Don Lurio machen diese vergnügliche Perle zu einer Wiederentdeckung.

Ergänzendes Special: Samstag, 03.12., 22:30 Uhr

Zu Gast: Eckhart Schmidt

ALPHA CITY

BRD 1985 · 94 Min
Deutsche Originalfassung

Regie:
Eckhart Schmidt

Regisseur Eckhart Schmidt zeigt am Samstag, 3. Dezember ab 13 Uhr auf Einladung des Filmkollektivs (www.filmkollektiv-frankfurt.de) im Filmforum Höchst drei seiner neuesten Filme. Bei *VERSO SUD* wird er vor ITALO DISCO vorab als Mitwirkender eine kleine Einführung geben. Am 3.12. ist im DFF zudem außerhalb des Festivals sein Kultfilm ALPHA CITY zu sehen, der von einer Frau zwischen zwei Männern erzählt und als 80er-Jahre-Thriller in Musik und Ästhetik durchaus Assoziationen an die Italo-Disco weckt: Das glitzernde Neonlicht des Großstadt-Dschungels, knisternde Erotik, romantische Sehnsucht, männlicher Konkurrenzkampf, ein mitreißender Synthie-Soundtrack – deutsches Pop-Kino wie aus den USA oder Italien!

Monica Vitti: Zwischen stiller Eleganz und temperamentvoller Komik

Patrizia Carrano

L'ECLISSE → S. 30

Um Monica Vitti wirklich zu verstehen, muss man sich ihren Nachnamen vor Augen halten: Ceciarelli. In Italien ein beliebter, plebejischer Nachname, der durch Assonanz an den Nachnamen einer Figur erinnert, die durch die erste große italienische komische Schauspielerin berühmt wurde: Franca Valeri. In ihrer bewundernswerten Galerie von Figuren hatte Valeri großen Erfolg als „Schwester Cesira, verheiratete Cecioni". Phonetisch gesehen praktisch enge Verwandte und Vorgängerin der oben erwähnten Ceciarelli. Ceciarelli ist ein Familienname aus der italienischen Komödie, aus dem Volksmund. Ein Nachname, der perfekt für das Blumenmädchen in DRAMMA DELLA GELOSIA, Adelaide Ciafrocchi, geeignet gewesen wäre. Man denkt dabei an eine Trattoria, an die Vorstadt und an bescheidene Träume.

Dennoch begann Monica Vitti als ernsthafte Schauspielerin. Sie spielte klassische Stücke und entdeckte zufällig ihre komische Berufung, als sie mit Sergio Tofano, ihrem Lehrer an der Akademie, am Theater arbeitete. Er war es, der ihr vorschlug, einen Künstlernamen anzunehmen. So „amputierte" Monica den Nachnamen ihrer Mutter, Vittiglia, und machte ihn zu Vitti. Dabei änderte sie nicht nur ihren Nachnamen, sondern auch ihren Vornamen: aus Maria Luisa wurde Monica.

Diese beiden Nachnamen, Vitti auf der einen und Ceciarelli auf der anderen Seite, zeichnen die beiden großen Linien ihrer Schauspielerei: die erste ist die nachdenklichere, kultiviertere, elegantere, kühlere, deren großer Architekt Michelangelo Antonioni war, ihr langjähriger Lebensgefährte. Filme wie L'AVVENTURA, LA NOTTE, L'ECLISSE und IL DESERTO ROSSO gehören zu dieser Phase. Die zweite, die ironische, manchmal unverschämt komische, die sie – in einem Kino, das von vier Generälen der Komik, Vittorio Gassmann, Nino Manfredi, Alberto Sordi und Ugo Tognazzi, geleitet wurde – zur einzigen „Generalin" machte. Zwischen IL DESERTO ROSSO von 1964 und Mario Monicellis LA RAGAZZA CON LA PISTOLA, mit dem sie beim breiten Publikum bekannt wird, liegen vier Jahre. In jener Zeit ist Monica Vitti, die sich von Antonioni getrennt hat, auf der Suche nach einem neuen Ich. Sie spielte in Episodenfilmen, in denen sie ihre alte Berufung zur Komödie erprobte; sie machte einen Fehlgriff mit Francesco Maselli, der eine neue Art von Komödie einführen wollte und stattdessen mit der Regie von FAI IN FRETTA AD UCCIDERMI HO FREDDO einen Misserfolg landete; sie verfeinerte ihre ironischen Mittel mit LA CINTURA DI CASTITÀ von Pasquale Festa Campanile, der hier versuchte, den Erfolg von UNA VERGINE PER IL PRINCIPE zu wiederholen, in dem die schöne Virna Lisi mit unerwartet komischer Verve agierte.

In der Verflechtung zwischen Kino, Komödie und Weiblichkeit kam etwas in Bewegung. Im italienischen Film war die

weibliche Komik bis dahin das bescheidene Vorrecht einiger weniger Charakterdarstellerinnen gewesen, von Ave Ninchi über Tina Pica bis hin zu Franca Valeri, der Cousine von Sophia Loren in Dino Risis IL SEGNO DI VENERE. (Im Drehbuch sollten sie eigentlich Schwestern sein, aber Valeri weigerte sich, da eine so enge verwandtschaftliche Beziehung angesichts ihres so unterschiedlichen Aussehens absolut unwahrscheinlich schien). In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre öffneten sich weitere Möglichkeiten, und Vitti, die den Zug der Zeit erkannte, wurde zu LA RAGAZZA CON LA PISTOLA. Das schicksalhafte Jahr 1968, geliebte und geschmähte Zeit großer politischer und sozialer Umwälzungen, wurde auch das Jahr der neuen Monica Vitti, die alle überraschte mit der Figur der Assunta Patanè, einer jungen Sizilianerin, die ihren Entführer bis nach England verfolgt und, nachdem sie sich selbst verwandelt hat, dem „pflichtgemäßen" Ehrenmord abschwört.

Vitti war die Schauspielerin, die alles verkörpern kann, was das italienische Kino zu dieser Zeit brauchte: Sie war witzig, selbstironisch, eine moderne Schönheit, sie sprach nicht nur die Männer an, sondern auch Frauen. Das neurotische und unglückliche Unbehagen, deren Vestalin sie in Antonionis Filmen war, wird durch ihre Leichtigkeit gemildert: Vitti ist eine Meisterin darin, von sich selbst zu reden zu machen, ohne etwas preiszugeben,

LA RAGAZZA CON LA PISTOLA → S. 32

DRAMMA DELLA GELOSIA → S. 33

sich von Klatsch und Tratsch fernzuhalten, und dabei das Bild einer modernen Frau jenseits der Tradition zu zeichnen. Keine Ehe, keine Kinder, stattdessen Neugier, Unabhängigkeit und die Koketterie, ihre Kurzsichtigkeit offen zu zeigen, eine sehr moderne Mischung aus Stärke und Zerbrechlichkeit.

Ihre Erfolgsserie ist lang: Die erste Hälfte der 1970er Jahre war für sie sehr positiv: Die Kinokassen belohnten sie weiterhin, auch wenn die Qualität der Filme abnahm: von dem unerreichbaren JULES ET JIM auf italienische Art, DRAMMA DELLA GELOSIA von Ettore Scola, bis hin zu Marcello Fondatos A MEZZANOTTE VA LA RONDA DEL PIACERE. Eine weitere Vollblutkomödiantin tritt im italienischen Film in den Vordergrund: Mariangela Melato, Lina Wertmüllers Lieblingsschauspielerin. Auch sie modern, rastlos, blond; sie hat ein perfektes komisches Timing – und ist zehn Jahre jünger. Vitti versucht, die Stellung zu halten: Sie ist an einen hervorragenden Kameramann, Carlo Di Palma, gebunden, der zu einem bescheidenen Regisseur wird und der ihr immer zur Verfügung steht. Sie verteidigt ihren Rang mit allen Mitteln. Sie besteht darauf, alle am Set aufgenommenen Fotos selbst auszuwählen. Es wird sogar behauptet, dass sie die Farben von Haar und Kleidung ihrer Schauspielkolleginnen bestimmen wollte. Die Zusammenarbeit mit Sordi, die mit AMORE MIO AIUTAMI begann, setzt sich im Laufe der Zeit fort, doch nach POLVERE DI STELLE wurde sie langsam getrübt. Die Zeit vergeht schließlich nicht nur für sie: Vittis Liebesgeschichte mit Roberto Russo, der sie mit Anmut und Fürsorge bis zum Ende begleitet, bringt weitere Filme hervor: Doch diese sind bescheiden, herbstlich und mit Blick auf ihr Gesamtwerk alles in allem irrelevant.

Vitti und Ceciarelli, eine das Alter Ego der anderen, haben ein Mosaik von Frauenfiguren gezeichnet, manchmal sehr erfolgreich, manchmal weniger, doch immer reichhaltig, leidenschaftlich, in ihrer jeweiligen Zeit verankert und in mancher Hinsicht unvergleichlich – keiner anderen Schauspielerin in unserem Kino ist das in ähnlicher Weise gelungen.

MONICA VITTI wurde am 3. November 1931 in Rom geboren. 1953 machte sie ihren Abschluss an der Akademie für dramatische Kunst und begann, am Theater zu arbeiten. Ihr Filmdebüt gab sie 1954 in Edoardo Antons Film RIDERE! RIDERE! RIDERE! Anfang der 1960er Jahre wurde sie mit den Filmen L'AVVENTURA (1960), LA NOTTE (1961), L'ECLISSE (1962) und IL DESERTO ROSSO (1964) von Michelangelo Antonioni bekannt. Später arbeitete sie vor allem als komische Schauspielerin. Zu ihren besten Leistungen gehören TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA von Luciano Salce (1967); LA RAGAZZA CON LA PISTOLA von Mario Monicelli (1968); DRAMMA DELLA GELOSIA von Ettore Scola (1970); POLVERE DI STELLE von Alberto Sordi (1973); TOSCA von Luigi Magni (1973). Außerhalb Italiens drehte sie mit Joseph Losey MODESTY BLAISE (1966), Miklos Jancsós LA PACIFISTA (1971), Luis Buñuels LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ (1974). Bei den Filmen FLIRT (1983) und FRANCESCA È MIA (1986) von Roberto Russo wirkte sie auch am Drehbuch mit und versuchte sich später mit SECRET SCANDAL (1990) als Regisseurin. Im Jahr 1993 schrieb sie ihre Autobiographie SETTE SOTTANE und veröffentlichte 1995 den Roman IL LETTO È UNA ROSA. Im selben Jahr wurde sie bei den Filmfestspielen von Venedig mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Anfang der 2000er Jahre zog sie sich ins Privatleben zurück und starb am 2. Februar 2022 in Rom.

L'AVVENTURA → S. 28

Sonntag, 27.11.
17:00 Uhr

Montag, 26.12.
17:30 Uhr

L'AVVENTURA
Die mit der Liebe spielen

Italien/Frankreich 1960 · 143 Minuten · OmeU

Regie:
Michelangelo Antonioni

Drehbuch:
Michelangelo Antonioni,
Elio Bartolini,
Tonino Guerra

Kamera:
Aldo Scavarda

Schnitt:
Eraldo Da Roma

Ausstattung:
Piero Poletto

Musik:
Giovanni Fusco

Produktion:
Cino Del Duca für Produzioni Cinematografiche Europee, Société Cinématographique Lyre

Darsteller:innen:
Gabriele Ferzetti (Sandro), Monica Vitti (Claudia), Lea Massari (Anna), Dominique Blanchard, James Addams, Lelio Luttazzi, Renzo Ricci, Esmeralda Ruspoli, Giovanni Petrucci, Dorothy De Poliolo, Enrico Bologna, Giovanni Danesi

INHALT

Anna, die Freundin des Architekten Sandro, wird mit ihrer Freundin Claudia auf eine Kreuzfahrt zu den Liparischen Inseln an Bord der Jacht eines reichen Bauunternehmers eingeladen. Während eines Halts auf einer einsamen Felsklippe im Meer bricht ein heftiger Streit zwischen Anna und Sandro aus. Als ein Gewitter aufkommt, eilen alle zurück zur Jacht und bemerken plötzlich, dass Anna verschwunden ist. Sandro und Claudia beschließen, auf der Klippe zu bleiben, um Anna zu suchen. Allmählich wird ihnen klar, dass die Hoffnung, Anna zu finden, immer geringer wird, aber zugleich entdecken sie starke Gefühle füreinander...

MONICA VITTI ÜBER L'AVVENTURA

L'AVVENTURA war wie ein Kampf, eine Geburt, eine Liebe, eine Entdeckung. Drei Jahre Arbeit voller Ereignisse, die so schockierend waren, dass sie den Film zur Legende machten, der für immer ein Meisterwerk der Kinogeschichte bleiben wird. Die Geschichte des Films gehört zu meinem Leben. Stürme, Schiffbrüche, Hunger, Verzweiflung, das Verlassen der Besatzung, wenig Geld, keine Kommunikation mit dem Rest der Welt, kein Kontakt. Man hatte das Gefühl, als wäre man auf diesem Felsen mitten im Meer gestrandet und müsste gegen alles und jeden ankämpfen. Wie bei jedem guten Film war das Ende schockierend: erst die Kritik bei den Filmfestspielen in Cannes, dann der Triumph. Mein erster Film, der mit so vielen Schwierigkeiten verbunden war, dass er mit jedem Wort zu mir gehört. Was für ein Glück, auf diese Art eine Karriere zu beginnen, und wie wunderbar, einen Mann wie Michelangelo zu treffen. Er hat mich sofort wertgeschätzt, mir zugehört, mir ermöglicht, meinen Text selbst zu schreiben, er achtete mich als Person und schenkte mir Vertrauen. Und wie man weiß, wirkt Vertrauen Wunder.

PRESSESTIMMEN

Die Handlung von L'AVVENTURA beginnt mit einer unübersehbaren Tatsache: das Verschwinden einer jungen Frau. Und es zeigt sich, wie es dennoch allen gelingt, das zu übersehen. Eine Liebesgeschichte wird angedeutet und gezeigt, wie diese sich ziellos und zufällig entwickelt. Es gibt zwei Hauptfiguren: einen Mann mit gebrochenem Willen (aus Reue über den Verrat an seinem Beruf) und eine Frau, die eigentlich Willen, Konsequenz und Frische hätte, aber immer wieder gezwungen ist, im allgemeinen Sumpf zu versinken. Es ist ein pessimistischer Film, der nicht versucht, die Pille zu versüßen, der nicht moralisieren will, der die Sitten des Bürgertums nicht reformieren will wie Linkskatholiken und Radikale. Wir alle befinden uns im Sumpf und müssen dortbleiben: das ist die einzige ernsthafte moralische Position.
— Italo Calvino, *Cinema Nuovo*

Monica Vitti, eine Vollblutschauspielerin voller Überraschungen, meisterte die Herausforderung dieser schwierigen und ungewöhnlichen Rolle mit großer Erfahrung. Der Wechsel von Freud und Leid auf ihrem unkonventionellen Gesicht ist eine der Stärken dieses Films.
— Tommaso Chiaretti, *Il Paese*

CINECITTÀ

Montag, 28.11.
20:30 Uhr

Freitag, 30.12.
18:00 Uhr

LA NOTTE
Die Nacht

Italien/Frankreich 1961 · 122 Minuten · OmeU

Regie:
Michelangelo Antonioni

Drehbuch:
Michelangelo Antonioni, Ennio Flaiano, Tonino Guerra

Kamera:
Gianni Di Venanzo

Schnitt:
Eraldo Da Roma

Ausstattung:
Piero Zuffi

Musik:
Giorgio Gaslini

Produktion:
Emanuele Cassuto für Nepi Film, Sifitedip, Silver Film

Darsteller:innen:
Marcello Mastroianni (Giovanni Pontano), Jeanne Moreau (Lidia), Monica Vitti (Valentina), Vincenzo Corbella, Bernhard Wicki, Gitt Magrini, Rosy Mazzacurati, Maria Pia Luzi, Giorgio Negro, Guido Ajmone Marsan, Ugo Fortunati

INHALT

Der Schriftsteller Giovanni Pontano und seine Frau Lidia spüren nach einigen Jahren Ehe, dass ihre einstmals große Liebe erstickt ist. Gemeinsam besuchen sie einen todkranken Freund, was beide tief erschüttert. Auf der Suche nach Ablenkung besucht Giovanni eine Party und Lidia zieht allein und ziellos durch Stadt. Am Abend gehen sie gemeinsam auf ein Fest. Dort beginnt Giovanni mit Valentina, der melancholischen und attraktiven Tochter des Gastgebers, zu flirten, während Lidia die Aufmerksamkeit eines anderen Mannes emotionslos über sich ergehen lässt. Im Morgengrauen sieht man Lidia und Giovanni traurig und desillusioniert nebeneinander sitzen…

MONICA VITTI ÜBER LA NOTTE

LA NOTTE wurde zu Recht vollständig bei Nacht gedreht, ein Luxus, den sich nur Antonioni leisten konnte: In seinen Filmen ist Kälte kalt, Schnee ist Schnee, Nebel ist Nebel, eine Insel ist eine Insel, das Meer ist das Meer. Der Drehort war ein Golfclub, mit einer grenzenlosen Kleewiese. Es war ein völliges Eintauchen in die Dunkelheit, ohne je mit der Welt und der Realität in Kontakt zu treten. Am Tag schliefen wir, in der Nacht wurde gedreht. Es war ideal, um sich nicht ablenken zu lassen und die richtige Konzentration zu finden, um einen guten Film zu drehen.

PRESSESTIMMEN

Monica Vitti verkörpert die Figur von Valentina nicht nur mit einer überraschenden schauspielerischen Leistung, sondern sie verleiht ihr auch eine lebendige Persönlichkeit als Frau. Antonioni hat sie, wie in L'AVVENTURA, zum Schlüssel seines Films gemacht. Valentina verkörpert in der Tat das Verbindungsglied der zerrütteten Gefühle, der von existenzieller Langeweile unterminierten Beziehungen des Ehepaars Pontano, dem die Liebe ausgegangen ist.
— O.B., *Libera Stampa*

Antonioni ist einzigartig im Kino: seine Sprache erinnert eher an die eines Schriftstellers als an die eines Regisseurs. Er verzichtet auf die Logik der Fakten und widmet sich nur den Stimmungen und Atmosphären, die er wiedergeben will. Das Ergebnis ist eine Erzählung mit schönen, ausdrucksstarken Höhepunkten und doch voller Lücken und unerklärlicher Stille.
— Ercole Patti, *Tempo*

CINECITTÀ

L'ECLISSE
Sonnenfinsternis

Italien/Frankreich 1962 · 126 Minuten · OmeU

Regie:
Michelangelo Antonioni

Drehbuch:
Michelangelo Antonioni, Tonino Guerra, Elio Bartolini, Ottiero Ottieri

Kamera:
Gianni Di Venanzo

Schnitt:
Eraldo Da Roma

Ausstattung:
Piero Poletto

Musik:
Giovanni Fusco

Produktion:
Robert und Raymond Hakim für Cineritz, Interopa Film, Paris Film Production

Darsteller:innen:
Monica Vitti (Vittoria), Alain Delon (Piero), Francisco Rabal, Lilla Brignone, Rossana Rory, Mirella Ricciardi, Louis Seigneir, Cyrus Elias

INHALT

Nachdem sie ihre fade Beziehung zu Riccardo beendet hat, findet sich Vittoria, eine junge bürgerliche Frau, in der Einsamkeit des römischen Sommers wieder, müde, mutlos und angewidert. Weder zu ihren Freunden noch zu ihrer Mutter kann sie eine echte Beziehung aufbauen. Stattdessen fühlt sie sich zu dem jungen und unternehmungslustigen Börsenmakler Piero hingezogen. Der Zufall will es, dass die beiden nach einem Börsenkrach, bei dem Vittorias Mutter eine große Summe Geld verliert, die sie Piero schuldet, ein Liebespaar werden. Abgesehen von seinen wahren Absichten, scheint Vittorias Liebesgeste in Pieros Augen ein mögliches Mittel, um die Schulden zu begleichen. Das merkt auch Vittoria selbst. Die Beziehung scheitert an diesem Missverständnis und keiner der beiden erscheint zur letzten Verabredung.

MONICA VITTI ÜBER L'ECLISSE

Michelangelo hat als Regisseur eine sehr seltsame Beziehung zu den Schauspielern. Er verlangt von ihnen nicht, dass sie außerordentlich intelligent sind. Er mag keine Fragen. Was er will, ist ihre Bereitschaft, Sensibilität, Intuition, manchmal sogar ihre Fehler, unbewussten Gesten oder Blicke. Wenn der Satz, den der Schauspieler zu sagen hat, zu Ende ist, gibt er nicht sofort das Zeichen zum Aufhören, sondern wartet auf den Moment der Unruhe, der auf das Ende der Szene folgt. Und in diesem Moment des Wartens ist der Schauspieler nackt, in der Schwebe: Für Michelangelo ist dies zu Recht ein Moment, der gestohlen werden muss.

PRESSESTIMMEN

Seit Antonioni mit den traditionellen Formeln der narrativen Handlung gebrochen hat, indem er dem Film die Aufgabe übertrug, einen Moment der Gewissenskrise darzustellen, anstatt eine Geschichte zu erzählen (und so den Film immer enger mit der Literatur verband), haben seine Filme immer mehr den Charakter psychologischer Essays angenommen. Man hat den Eindruck, dass Antonioni mit L'ECLISSE seine Theorie über die Bitterkeit des zeitgenössischen Lebens, die überempfindlichen Seelen eigen ist, voll ausleben wollte. Vittoria ist eine junge Frau, der das Leben schwer fällt, eine Einzelgängerin, die in der freien Natur den Frieden und die Freiheit von sich selbst sucht, die ihr fehlen, sie lässt sich von ihren Freunden davon überzeugen, dass jeder seine Ängste hat. Sie hat die Liebe zu sich selbst vom Verständnis ihrer selbst abgekoppelt („Man muss sich nicht kennen, um sich zu lieben"), sie kann keine ihrer eigenen Fragen beantworten: Kurz gesagt, sie ist ein lebendiges, wahres Wesen, ein Opfer der modernen Kultur.
— Giovanni Grazzini,
Corriere della Sera

Sonntag, 04.12.
16:00 Uhr

Donnerstag, 22.12.
20:30 Uhr

IL DESERTO ROSSO
Die rote Wüste

Italien 1964 · 117 Minuten · OmU

Regie:
Michelangelo Antonioni

Drehbuch:
Michelangelo Antonioni, Tonino Guerra

Kamera:
Carlo Di Palma

Schnitt:
Eraldo Da Roma

Ausstattung:
Piero Poletto

Musik:
Giovanni Fusco

Produktion:
Tonino Cervi, Angelo Rizzoli für Film Duemila, Francoriz Production

Darsteller:innen:
Monica Vitti (Giuliana), Richard Harris (Corrado Zeller), Carlo Chionetti (Ugo), Xenia Valderi, Rita Renoir, Aldo Grotti, Lili Rheims, Valerio Bartoleschi, Emanuela Pala Carboni

INHALT

Giuliana, die Frau von Ugo, ist depressiv und ruhelos. Der Ingenieur Corrado Zeller, ein Freund und Kollege von Ugo, scheint der Einzige zu sein, der das Geheimnis und die Einsamkeit von Giuliana durchdringen kann, die nach einem Selbstmordversuch in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde. Die scheinbare Krankheit ihres kleinen Sohnes Valerio, die sie sehr beunruhigt, löst eine weitere Krise aus. In ihrer Verzweiflung sucht Giuliana Corrado auf, aber nicht einmal Corrado, mit dem Giuliana schließlich ihren Mann betrügt, kann ihr helfen...

MONICA VITTI ÜBER IL DESERTO ROSSO

IL DESERTO ROSSO geht mir sehr nahe. Einmal habe ich ihn in New York im Museum of Modern Art wiedergesehen und war sehr bewegt. In Antonionis Filmen bin ich als Schauspielerin, aber vor allem als Person völlig anwesend. Wenn ich seine Filme wiedersehe, bedeutet das, mein Leben noch einmal zu sehen. IL DESERTO ROSSO ist auch ein sehr aktueller Film über die Umwelt. Er verfolgt die Zersetzung des Gehirns und der Umwelt unbarmherzig und unumkehrbar. Er ist rigoros und aufrichtig. Er gilt außerdem als der erste wirkliche Farbfilm. Michelangelo brauchte „seine" Farbe, ohne andere Filter als den natürlichen des Nebels und des Wetters zu verwenden. Ja, vielleicht war die vorherrschende Landschaft grau, aber es ist „sein" Grau, mit dem er die Wirklichkeit malte.

PRESSESTIMMEN

Die Art und Weise, in der Antonioni die Erzählung auf die Leinwand bringt, steht, was die Ausdruckskraft betrifft, seinen früheren Filmen in nichts nach und übertrifft sie sogar noch mit einer Neuheit, die große Aufmerksamkeit verdient: die Verwendung der Farbe, mit einem für das Kino völlig neuen Geschmack und mit Effekten, die nie zuvor auf der Leinwand erzielt wurden. Die Art und Weise, wie Antonioni dem Kontrast nachgeht, zwischen einer Frau und den Gefühlen, die sie empfindet und erweckt, in einer Umgebung, der sie sich nicht mehr zugehörig fühlt, wiederholt womöglich noch unerbittlicher, die erzählerischen Erfahrungen von L'ECLISSE. Und zwar einerseits die aufs Wesentliche reduzierte Sprache und andererseits die absolute Freiheit jeder dramaturgischen Konvention.
— Gian Luigi Rondi, *Il Tempo*

Intensiv, lebendig, zurückhaltend (...), macht sie (Monica Vitti) Giuliana zu einer ruhelosen und komplexen Figur von großer Tiefe.
— Guglielmo Biraghi, *Il Messaggero*

Dienstag, 29.11.
20:30 Uhr

Mittwoch, 14.12.
20:30 Uhr

LA RAGAZZA CON LA PISTOLA
Mit Pistolen fängt man keine Männer

Italien 1968 · 103 Minuten · OmeU

Regie:
Mario Monicelli

Drehbuch:
Luigi Magni,
Rodolfo Sonego

Kamera:
Carlo Di Palma

Schnitt:
Ruggero Mastroianni

Ausstattung:
Maurizio Chiari

Musik:
Peppino De Luca

Produktion:
Gianni Hecht Lucari
für Documento Film

Darsteller:innen:
Monica Vitti (Assunta), Carlo Giuffrè (Vincenzo), Stanley Baker, Anthony Booth, Corin Redgrave, Nicolina Verrelli, Stefano Satta Flores, Helen Downing, Tiberio Murgia, Aldo Puglisi

INHALT

Assunta, ein junges sizilianisches Mädchen, wird irrtümlich von Vincenzo entführt, und sie, die insgeheim in ihn verliebt ist, lässt sich bereitwillig von ihm verführen. Am nächsten Tag reist Vincenzo jedoch nach London, um eine Blitzhochzeit zu vermeiden. Assunta, die sich gezwungen sieht, ihre Ehre zu verteidigen, nimmt den Zug nach England, bewaffnet mit einer Pistole. Auf den Spuren von Vincenzo beginnt Assunta zu studieren und zu arbeiten und ändert allmählich ihre Haltung. Beeindruckt von dieser Veränderung, will nun Vincenzo sie heiraten. Sie tut so, als ob sie den Antrag annimmt, verlässt ihn jedoch nach einer Nacht.

MONICA VITTI ÜBER LA RAGAZZA CON LA PISTOLA

Rodolfo Sonego, brillant wie immer, erzählte mir die Geschichte, bevor er sie überhaupt geschrieben hatte. Seine ersten Beschreibungen waren sehr wichtig für mich, sie haben mir bei der Entwicklung der Figur sehr geholfen. Wie schön, wenn man bei der Entstehung einer Geschichte dabei ist. In diesem Fall hatte ich Glück: Ich habe die Entstehung vieler Geschichten erlebt! Das Treffen mit Monicelli hat mich sehr geprägt. Er ist ein Regisseur und ein guter Freund. Er betrachtet mich seit jeher als komische Schauspielerin, und das erfüllt mich mit Stolz. Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich in den tollsten Jahren in London sein durfte. Das London der Beatles, der Miniröcke, der nackten Füße, der großen Fotografen.

PRESSESTIMMEN

Monicelli hat wieder einmal ins Schwarze getroffen. Nicht so sehr weil er einen Film gedreht hat, in dem die Satire auf die Sitten und Gebräuche mit Scharfsinn und Intelligenz gezeichnet ist, sondern weil er eine unvergessliche Frauenfigur auf die Leinwand gebracht hat. Assunta erweckt in der Tat sofort Sympathie. Der Film durchleuchtet eine Gesellschaft, die glücklicherweise am Verschwinden ist. Monicellis größtes Verdienst ist es jedoch, eine Frauenfigur, Assunta, von großer Sensibilität geschaffen zu haben, was vor allem Monica Vitti zu verdanken ist. Monica Vitti, eine Darstellerin von seltener Wirkungskraft, spielte diese Figur mit extremer Leichtigkeit, und nutzte alle Möglichkeiten, um sie lebendig, real und mitreißend auf die Leinwand zu bringen.
— Suso Cecchi D'Amico, *Gente*

Der Film wird von der Leistung von Monica Vitti getragen, die ihre Figur gekonnt beherrscht, immer in einer geschmackvollen Balance zwischen Spott und Ironie, nie an Heiterkeit und sogar dramatischem Engagement sparend: mit lebendiger Wärme.
— Gian Luigi Rondi, *Il Tempo*

Donnerstag, 01.12.
18:00 Uhr

Mittwoch, 28.12.
20:30 Uhr

DRAMMA DELLA GELOSIA (TUTTI I PARTICOLARI IN CRONACA)

Eifersucht auf Italienisch

Italien/Spanien 1970 · 107 Minuten · OmeU

Regie:
Ettore Scola

Drehbuch:
Age, Furio Scarpelli, Ettore Scola

Kamera:
Carlo Di Palma

Schnitt:
Alberto Gallitti

Ausstattung:
Luciano Ricceri

Musik:
Armando Trovajoli

Produktion:
Pio Angeletti, Adriano De Micheli für Dean Film, Juppiter Generale, Midega Film

Darsteller:innen:
Marcello Mastroianni (Oreste), Monica Vitti (Adelaide), Giancarlo Giannini (Nello), Manolo Zarzo, Marisa Merlini, Josefina Serratosa, Hercules Cortes, Fernando Sanchez Polak, Juan Diego, Gioia Desideri, Corrado Gaipa

INHALT

Oreste, ein römischer Maurer, verheiratet mit einer älteren Frau, verliebt sich in Adelaide, ein schönes und viel jüngeres Blumenmädchen, und die beiden ziehen zusammen. Während einer politischen Demonstration lernt die junge Frau Nello, einen Freund von Oreste, kennen und wird seine Geliebte. Adelaide kann sich nicht entscheiden. Obwohl sie Oreste weiterhin liebt, kann sie nicht auf Nello verzichten. Nach heftigen Auseinandersetzungen beschließen die drei, zusammenzuleben, doch die Erfahrung ist ein Misserfolg. Adelaide tröstet sich in ihrer Unentschlossenheit mit einem dritten Mann, doch als sie von Nellos Selbstmordversuch erfährt, kehrt sie zu ihm zurück und heiratet ihn. Am Tag der Hochzeit zieht der inzwischen obdachlose Oreste eine Waffe und schießt…

MONICA VITTI ÜBER DRAMMA DELLA GELOSIA

DRAMMA DELLA GELOSIA trug den Titel Adelaide, als noch nicht bekannt war, welche Schauspieler die Rollen der beiden Rivalen spielen würden. Age und Scarpelli, die immer vorbildlich waren bei der Ernsthaftigkeit, der Konstruktion einer Geschichte von Grund auf, haben sehr genau und subtil die richtige Sprache recherchiert. Und sie haben dem italienischen Kino wahrhafte Charaktere gegeben, die zu uns gehören. Sie gingen sehr ernste Themen mit Ironie und Humor an. Gemeinsam mit ihnen hatte ich die Freude und Ehre, Filme zu machen, an die ich glaube und die ich liebe. Unsere Figuren sind immer noch, und nicht nur in Italien, beliebt, für ihre Schwächen, für ihre Unfähigkeit, das zu verstehen, was sie überwältigt.

PRESSESTIMMEN

Monica Vitti ist dabei, sich als einzige Primadonna unseres Kinos durchzusetzen und verleiht hier der verhängnisvollen südländischen Liebhaberin wieder eine tragische Dimension mit einem komischen Unterton.
— Oreste Del Buono, *L'Europeo*

Der Erfolg von DRAMMA DELLA GELOSIA jenseits des Atlantiks ist sehr schmeichelhaft für den Film von Scola, und ein großer Teil des Verdienstes geht an Marcello Mastroianni und Monica Vitti. Während Mastroianni dem internationalen Publikum durch seine Fellini-Filme bekannt ist, genießt Vitti, abgesehen von dem Ansehen, das Antonioni ihr mit seinen Filmen über die Entfremdung verschafft hat, noch nicht die Wertschätzung, die ihr gebührt. Sie war also eine angenehme Überraschung. Sie ist eine unvergleichliche Schauspielerin mit einer rauen, launischen und amüsanten Stimme, die nach Meinung mancher an die Fantasie einer Carole Lombard und die Lebendigkeit einiger entfernter Interpretationen von Rosalind Russell erinnert, allerdings mit einer Sinnlichkeit, die die mondänen Hollywood-Stars nicht zeigen wollten.
— S.I., *Il Tempo*

LA TOSCA

Italien 1973 · 104 Minuten · OmeU

Regie:
Luigi Magni

Drehbuch:
Luigi Magni nach dem Stück von Victorien Sardou *Devant lui tombait toute une ville*

Kamera:
Franco Di Giacomo

Schnitt:
Ruggero Mastroianni

Ausstattung:
Lucia Mirisola

Musik:
Armando Trovajoli

Produktion:
Franco Committeri, Ugo Tucci für Quasars Film, UTI Produzione Associate

Darsteller:innen:
Monica Vitti (Floria Tosca), Luigi Proietti (Mario Cavaradossi), Vittorio Gassman (Baron Scarpia), Umberto Orsini (Cesare Angelotti), Aldo Fabrizi, Gianni Bonagura, Marisa Fabbri, Fiorenzo Fiorentini, Ninetto Davoli, Alvaro Vitali

INHALT

Im Jahr 1800 arbeitet der Maler Cavaradossi, Geliebter der bekannten Sängerin Tosca, an einem Fresko in einer Kirche in Rom, als der aus dem Gefängnis geflohene Patriot Angelotti dort Zuflucht sucht. Der Maler versteckt ihn in einem Landhaus. Baron Scarpia, Regent der päpstlichen Polizei, nutzt Toscas Eifersucht aus, um Angelottis Versteck zu entdecken. Der Maler wird verhaftet und zum Tode verurteilt. Tosca fühlt sich dafür schuldig und gibt vor, sich Scarpia im Tausch gegen Cavaradossis Leben hinzugeben, doch sobald sie ein sicheres Geleit zum Verlassen der Stadt erhalten hat, tötet sie den Baron. Zu spät. Der Maler wird erschossen und Tosca stürzt sich in ihrer Verzweiflung von den Mauern des Castel Sant'Angelo.

MONICA VITTI ÜBER LA TOSCA

Wenn ich LA TOSCA heute wieder ansehe, finde ich den Film immer schöner, er hätte mehr Erfolg verdient. Aber vielleicht war er zu raffiniert (trotz des römischen Dialekts), um ein großer Erfolg zu werden. Das Drehbuch, die Reime und die Musik waren perfekt. Die Kostüme waren wunderschön, die Auswahl der Kulissen, die Schauspieler... Na und? Es ist ein Rätsel. LA TOSCA hat nicht das bekommen, was es verdient hätte. Das Klima am Set war leider nicht so gut. Doch jeder Film ist wie ein Schiff, das jedes Mal aus einem anderen Hafen ausläuft, mit einem unbekannten Ziel. Du bist der Seemann. Wenn es gut läuft, hat man gearbeitet und es war eine gute Reise, aber wenn es schlecht läuft, muss man trotzdem ans Ziel kommen, auch wenn der Seegang nicht gut ist und der Kapitän nicht so gut zurechtkommt, wie man es gerne hätte... Auf dem Schiff der LA TOSCA fühlte ich mich wieder wie ein Schiffsjunge, und doch gehörte ich zu den Matrosen, die am meisten ruderten.

PRESSESTIMMEN

Das Ergebnis ist prächtig. Die Zuschauer sollten sich von den ersten „Nummern" in Versen und Musik nicht verwirren zu lassen. Da muss man sich erst einmal einhören. Ist dies aber erst einmal erreicht, fließt Magnis LA TOSCA reibungslos zu Ende, meisterhaft dosiert im Wechsel der Akzente vom spielerischen zum tragischen Register: Magni hat für die Figuren sehr geeignete Darsteller ausgewählt: Monica Vitti ist eine Tosca, die mit unvergleichlicher Beweglichkeit von der Komödie zum Drama übergeht: diese subtile Kunst setzt sie sogar bei ihren Gesangseinlagen ein, die, wo immer möglich, klugerweise in die Karikatur verlegt werden.
— Guglielmo Biraghi, *Il Messaggero*

Magnis Filme sind von einer volkstümlichen Ader und einer kulturellen Inspiration geprägt, die nicht nur nicht die jeweilige Mode des Konsumkinos widerspiegeln, sondern sich selbst zu Experimenten des filmischen Spektakels erneuern.
— Lino Micciché, *Avanti!*

POLVERE DI STELLE
Sternenstaub

Italien 1973 · 152 Minuten · OmeU

Regie:
Alberto Sordi

Drehbuch:
Ruggero Maccari, Alberto Sordi, Bernardino Zapponi

Kamera:
Franco Di Giacomo

Schnitt:
Raimondo Crociani

Ausstattung:
Mario Garbuglia

Musik:
Piero Piccioni

Produktion:
Edmondo Amati für Capitolina Produzioni Cinematografiche

Darsteller:innen:
Alberto Sordi (Mimmo Adami), Monica Vitti (Dea Dani), John Phillip Law, Francesco Angrisano, Edoardo Faietta, Franca Scagnetti, Dino Curcio, Alfredo Adami, Silvana Zalfatti, Alvaro Vitali, Elisa Colavecchi

INHALT

Das Ehepaar Dea Dani und Mimmo Adami gründen 1943 in Rom eine zusammengewürfelte Schauspieltruppe, die mit einer Tournee in den Abruzzen debütieren soll. Doch die Wechselfälle des Krieges führen sie nach Bari, und im berühmten Teatro Petruzzelli versetzt das preisgekrönte Ensemble von Komödianten und Soubretten die amerikanischen Soldaten in Verzückung. Dea verliebt sich in einen von ihnen, aber ihre Träume werden durch die deutsche Besetzung Roms zunichte gemacht. Auf der Flucht aus der Hauptstadt kommen die größten Vertreter des Varietés nach Bari und Dea und Mimmo finden sich in ihrer Ausgangslage wieder, indem sie um ein paar kleine Rollen betteln und von armseligen Erinnerungen leben.

MONICA VITTI ÜBER POLVERE DI STELLE

Die Bestätigung einer tiefen Freundschaft zwischen mir und Alberto Sordi, einer Zuneigung, einer Wertschätzung und einer beruflichen Begegnung, die zu einer Beziehung wurde. Alberto war immer ein außergewöhnlicher Arbeitskollege, ein Spielkamerad und wie ein Bruder für mich. Unser Einvernehmen und die gegenseitige Wertschätzung waren so groß, dass wir es uns leisten können, zu improvisieren, zu erfinden, zu spielen. Die Schauspielerei, das Filmemachen ist für uns beide ein Rettungsanker, so dass wir nie müde werden, uns den Schwierigkeiten zu stellen, und uns unseres Privilegs immer bewusst sind. Zwischen uns gibt es keine Zweifel, keine Lügen. Alles ist Spiel, ernstes, manchmal sehr ernstes Spiel, aber es bleibt immer ein Spiel.

PRESSESTIMMEN

Geboten ist die getreue und farbenfrohe Wiederbelebung des Varietés mit Powackeln, Witzen, Refrains und Pailletten und dem stets garantierten Spaß des Schauspielers Sordi, der, zwischen Ironie und Melancholie balancierend, eine jugendliche Version der üblichen Figur des opportunistischen, angeberischen und kleinmütigen Narren bietet. Ihm zur Seite steht Monica Vitti, die wie immer eine köstliche Komödiantin ist, in der Rolle der zärtlichen Chanteuse, die ihren Mann liebt, auch wenn sie gezwungen ist, ihn zu verraten.
— Giulio Cattivelli, *La Libertà*

Monica Vitti füllt die Figur mit natürlichem Realismus und gleicht so Sordis chimärisches Temperament geschmackvoll aus.
— Domenico Meccoli, *Epoca*

CINECITTÀ

DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum
Schaumainkai 41 · 60596 Frankfurt a.M.
www.dff.film

Facebook, Instagram: **@dff.film** · Twitter: **@dff_film**

Made in Italy, Rom

Ministero della Cultura
Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Rom

Istituto Italiano di Cultura, Köln

DFF
DEUTSCHES
FILMINSTITUT
FILMMUSEUM

#DFFfilm