

Cineforum: Cine italiano

19 h. Dohain Gratis. Pulimentos del Norte. Cortes 29-31. 6ºE. Bilbao 944 159 525

Iraila 04 septiembre: “**Mamma Roma**” 1962. Pier Paolo Pasolini. 110 min. VOS.

Iraila 11 septiembre: “**Il piccolo diavolo**” 1988. Roberto Benigni. 98 min. VOS.

Iraila 18 septiembre: “**Caro diario**” 1993. Nanni Moretti. 96 min. VOS.

Iraila 25 septiembre: “**Cesare deve morire**” 2012. Hnos. Taviani. 76 min. VOS.

Urria 02 octubre: “**Le quattro volte**” 2010. Michelangelo Frammartino. 88 min. VOS.

Urria 09 octubre: “**Mine vaganti**” 2010. Ferzan Özpetek. 108 min. VOS.

Comisariado por Aurora Suárez

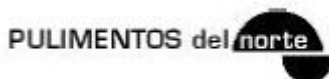
La presente selección filmográfica no pretende sino introducir una visión personal y fronteriza en el amplio espectro temático del cine italiano y la gran tradición cinematográfica generada entre el siglo XX y XXI.

Entre los cincuenta años que separan la producción más antigua y la más moderna que hoy presentamos aquí, el cine italiano de vanguardia, ha aportado unas bases fuertes para entender el mundo contemporáneo nacional y europeo y ha sabido adaptarse con imaginación y humor a los cambios que sufre su sociedad fundamentando en la percepción de la cultura italiana y de su visión en el mundo un *savoir faire* que contextualiza la creación artística, las preocupaciones sociales, el desarrollo general de la vida y el contexto cultural.

Lo Grotesco se enfrenta a lo bello mientras la tradición sustenta las bases de lo moderno, ya posmoderno... y entretejiéndose surgen nuevas sensibilidades que ilustran con un guiño al entorno las contradicciones de la vida cotidiana para enfrentarse a un futuro siempre incierto.

La perspectiva personal de los narradores y creadores cinematográficos italianos se hace fundamental y la visión amarga u optimista, política, religiosa, o en lucha a favor de la naturaleza y los límites geo-políticos, o por los derechos humanos, empapan la convivencia del drama y la comedia, de la seriedad uniformada frente a las corrientes establecidas con la irreverencia – a veces graciosa, a veces sorprendente – de la transgresión artística.

El cine italiano ofrece además una producción de gran calidad que se ve afectada por el sistema de distribución de la industria del cine, viéndose marginada sistemáticamente de las salas. Sin embargo nos responde con originalidad, profundidad, miradas periféricas y apuestas arriesgadas que conducen nuestro pensamiento desde la mirada hacia la profunda reflexión o busca la carcajada cómplice del espectador.

Mamma Roma / Mamá Roma

Dirección: Pier Paolo Pasolini.

País: Italia.

Año: 1962.

Duración: 110 min.

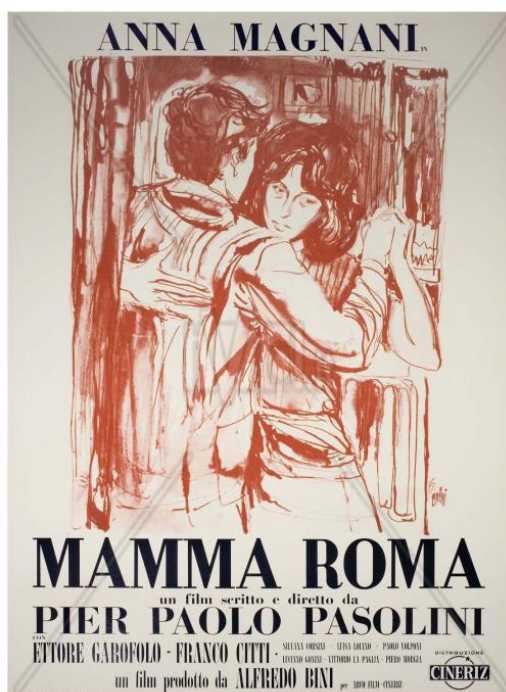
Interpretación: Anna Magnani, Franco Citti, Ettore Garofolo, Silvana Corsini, Luisa Orioli, Paolo Volponi, Luciano Gonini, Vittorio La Paglia.

Guión: Pier Paolo Pasolini & Sergio Citti.

Producción: Arco Films Roma.

Música: Carlo Rustichelli. Música adicional: Antonio Vivaldi y El elixir de amor: Una furtiva lágrima, de Gaetano Donizetti.

Fotografía: Tonino Delli Colli.

Sinopsis

Mamma Roma es una prostituta que sueña con un bienestar pequeño-burgués. Tras la boda de su protector, se traslada con su hijo Héctor a un barrio decente, donde regenta un puesto de frutas en el mercadillo popular. Héctor es un muchacho de carácter débil e influenciado que se deja arrastrar por los amigos y se enamora de Bruna, una chica que lo inicia en los secretos del amor.

PIER PAOLO PASOLINI

Pier Paolo Pasolini (Bologna, 5 de marzo de 1922 – Ostia, 2 de noviembre de 1975) fue un escritor, poeta y director de cine italiano. Es uno de los escritores más reconocidos de su generación, así como uno de los realizadores más venerados de la filmografía de su país.

Pasolini nació en Bologna, ciudad de tradición política izquierdista, pero de niño le llevaron por numerosas ciudades.

Según dijo, él era hijo de una familia representativa de la unidad italiana: "Mi padre descende de una antigua familia noble de la Romaña; mi madre, por el contrario, procede de una familia de campesinos friulanos que alcanzaron la condición pequeño-burguesa. La madre de mi madre era piemontesa, pero con vínculos con Sicilia y la región de Roma".¹ Se recuerda que su padre fue un soldado que se hizo famoso por salvar la vida de Benito Mussolini, cuando el joven Anteo Zamboni atentó contra su vida.

Pasolini empezó a escribir poemas a los siete años de edad y publicó por primera vez a los 19 mientras se encontraba estudiando en la Universidad de Bologna.

Fue reclutado durante la Segunda Guerra Mundial; capturado por los alemanes, logró escapar. Al finalizar la guerra, se unió al Partido Comunista Italiano en Ferrara, pero fue expulsado dos años después a causa de su homosexualidad. Fue asesinado el 2 de noviembre de 1975, en circunstancias aún no aclaradas completamente.

Il piccolo diavolo / El pequeño diablo

Dirección: Roberto Benigni.

País: Italia.

Año: 1988.

Duración: 98 min.

Interpretación: Walter Matthau, Roberto Benigni, Stefano Antonucci, Paolo Baroni, Paola Batticciotto, Flavio Bonacci, Giulia Borghini, Bianca Maria Borraccetti, Nicoletta Braschi, Roberto Corbiletto.

Guión: Roberto Benigni, Giuseppe Bertolucci, Vincenzo Cerami.

Producción: Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica, Tiger Cinematografica, Yarno Cinematografica.

Música: Evan Lurie.

Fotografía: Robby Müller.

Sinopsis

En el Colegio Pontificio Americano de Roma, el padre Maurizio está en una profunda crisis, debido a Patricia (Stefania Sandrelli), una mujer que lo ama y cree que es posible hacer que él cambie y aclare su posición hasta su mente y despejar su posición con respecto a ella. Mientras que él está tratando de hacerlo, es convocado por un novato para una emergencia. La emergencia resulta ser una mujer gorda poseída por un demonio.

El Padre Maurizio realiza el rito de exorcismo y expulsa el demonio de la mujer. El demonio (Roberto Benigni), un pequeño demonio escapado llamado Giuditta, que no tiene otro lugar a donde ir, comienza a seguir al Padre Maurizio todas partes y muchas veces se entrega a la travesura y consigue meter en problemas al Padre Maurizio. En un caso Giuditta sustituye al padre Maurizio que está enfermo en una misa, convirtiendo a la solemne ceremonia en un desfile de belleza. Maurizio intenta deshacerse de Giuditta en varias fallidas ocasiones. Al mostrar signos de agotamiento, sus compañeros le aconsejan tomarse unas vacaciones. Finalmente aparece otro agente "de donde Giuditta vino" como Nina (Nicoletta Braschi) y logra atraer a Giuditta quien finalmente deja a Maurice y sigue a su "otro".

ROBERTO BENIGNI

Roberto Remigio Benigni (Castiglione Fiorentino, Italia, 27 de octubre de 19521), conocido como **Roberto Benigni** es un actor, guionista y director italiano de cine y televisión. Casado con la también actriz Nicoletta Braschi, Benigni ganó un Óscar al mejor actor por protagonizar *La vida es bella* (1997).

Roberto Benigni obtuvo cierta fama en el mundo del espectáculo a mitad de los 70 con sus monólogos de *Cioni Mario fu Gaspare di Giulia*, espectáculo coescrito junto [Giuseppe Bertolucci](#). En 1977 debutó como actor en *Berlinguer, ti voglio bene*, dirigida por su amigo [Giuseppe Bertolucci](#) y que recuerda al espectáculo que co-escribieron juntos. Tras el gran éxito obtenido con *L'altra domenica*, de Renzo Arbore, intervino en varias películas como *Chiedo asilo* (1979), de [Marco Ferreri](#), o *Il minestrone* (1981), de [Sergio Citti](#). En 1983 debutó como director con *Tu mi turbi* (1983). Con *Soy el pequeño diablo* (1988) empezó una colaboración con el guionista Vincenzo Cerami: todas las películas que Benigni dirigió a continuación cuentan con la colaboración de Cerami.

Caro diario / Querido diario

Dirección: Nanni Moretti.

País: Italia.

Año: 1993.

Duración: 96 min.

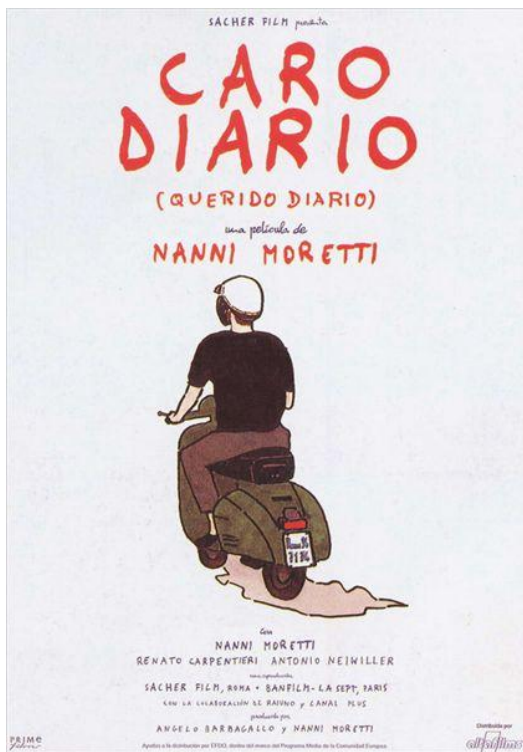
Interpretación: Nanni Moretti, Renato Carpentieri, Antonio Neiwiller, Jennifer Beals, Moni Ovadia, Carlo Mazzacurati, Valerio Magrelli, Claudia della Seta, Lorenzo Alessandri.

Guión: Nanni Moretti.

Producción: Sacher Films, BanFilm, La Sept Cinéma.

Música: Nicola Piovani.

Fotografía: Giuseppe Lanci.

Film dividido en tres episodios, que refleja la vida y opiniones de Nanni Moretti. «En mi Vespa» es una aproximación a la vida cotidiana de Roma durante el mes de agosto; en "Islas" visita a Gerardo, un amigo que lleva once años viviendo en Lipari; juntos recorren otras islas como Salina, Stromboli, Panarea y Alicudi. En "Médicos" el director rueda su propia quimioterapia y su recorrido por hospitales y especialistas incapaces de diagnosticarle la causa de unos insoportables picores.

NANNI MORETTI

Nanni Moretti (de nacimiento **Giovanni Moretti**) es un director, actor, productor y guionista cinematográfico italiano, nacido el 19 de agosto de 1953 en Brunico (provincia de Bolzano), localidad en la que sus padres se encontraban de vacaciones. Sus obras se caracterizan por la ironía y el sarcasmo con el que aborda los lugares comunes y las problemáticas de la juventud. Transcurre su infancia en Roma y desde la adolescencia empieza a cultivar sus dos grandes aficiones, el waterpolo y el cine.

Sus comienzos como realizador se remontan a 1973, con el cortometraje *La sconfitta* (*La derrota*), historia de la crisis de un militante de los movimientos del 68 en clave de humor, al que sigue el también cortometraje *Paté de bourgeois* (juego de palabras entre *paté de foiegrass* y *épater les bourgeois*) y, en 1974, el mediodiámetro *Come parli frate?*, parodia de *Los novios*, de Manzoni en que interpreta el papel de Don Rodrigo. En 1976 rueda su primer largometraje, *Io sono un autarchico* (*Soy un autárquico*), en el que aparece por primera vez su personaje Michele Apicella. Ese mismo año los hermanos Taviani le ofrecen un papel en su destacada *Padre padrone*. Su primera película con medios profesionales se remonta a 1978 (*Ecce bombo*) y consigue un inesperado éxito de público y económico, que hace a la crítica reparar en él. En los años siguientes dirigirá y protagonizará múltiples películas.

En 1993 realiza *Caro diario* (*Querido diario*), película constituida por tres episodios de carácter autobiográfico, enfocados con estilo documental, en los que Moretti se interpreta a sí mismo, que obtiene el premio al mejor director del festival de Cannes de 1994. A partir de ese momento se acentúa la implicación política de Moretti, coincidiendo con el paso del financiero Silvio Berlusconi a la política.

Cesare deve morire / César debe morir

Dirección: Paolo & Vittorio Taviani.

País: Italia.

Año: 2012.

Duración: 76 min.

Interpretación: Fabio Cavalli, Salvatore Striano, Giovanni Arcuri, Antonio Frasca, Juan Dario Bonetti, Vincenzo Gallo, Rosario Majorana, Francesco De Masi, Gennaro Solito, Vittorio Parrella, Pasquale Crapetti, Francesco Carusone, Fabio Rizzuto, Fabio Cavalli, Maurilio Giaffreda.

Guión: Paolo & Vittorio Taviani, historia de William Shakespeare.

Producción: Kaos Cinematografica, Rai Cinema, Stemal Entertainment, Le Talee.

Música: Giuliano Taviani, Carmelo Travia.

Fotografía: Simone Zampagni.

Sinopsis

Docuficción sobre los talleres teatrales que organiza en la cárcel romana de Rebibbia el director Fabio Cavalli, que ensaya con los presos obras de Shakespeare. Los ensayos y la representación final del "Julio César" se alternan con la vida cotidiana de los reclusos.

LOS HERMANOS TAVIANI

Vittorio Taviani (20 de septiembre de 1929) y **Paolo Taviani** (8 de noviembre de 1931), nacidos en San Miniato di Pisa, Italia, son dos directores de cine italianos. Fuertemente politizados, influidos sobre todo por Roberto Rossellini, llevan trabajando toda su vida como escritores, directores y productores de todas sus obras.

Vittorio estudió Derecho en la Universidad de Pisa, donde dos años más tarde le acompañó Paolo, que se inclinó por las Bellas Artes. Juntos se dedicaron al cine tras el impacto que les produjo *Paisà*, de Rossellini, que vieron poco después de su estreno en 1946. Coescribieron y dirigieron varios cortos y un documental, *L'Italia non è un paese povero* (1960), financiado por la compañía estatal de petróleo, ENI.

Censurada por la productora por las crudas imágenes de la miseria de la clase obrera, la copia original se creyó perdida durante mucho tiempo.

Con la experiencia adquirida, en 1962 filmaron su primer largometraje de ficción, *Un uomo da bruciare*, sobre el conflicto entre un activista siciliano por los derechos del trabajador y la Mafia, aliada a los intereses del gobierno y de los terratenientes locales. El tema de los conflictos obreros, desde la perspectiva fundamentalmente marxista, de la lucha de clases, constituiría uno de los ejes de su obra, desarrollado en varias películas más en los años siguientes. El éxito internacional les llegaría en 1977 con la realización de *Padre Padrone*, de dureza conmovedora, especialmente en la primera parte, e innovadora en la utilización del sonido.

Con una producción cada dos o tres años, realizadas siempre de manera conjunta donde alternan el papel de director, dejando una escena para cada uno y sin interferir en la dirección del otro, han continuado trabajando hasta bien entrada su novena década de vida.

Le quattro volte / Las cuatro vueltas

Dirección: Michelangelo Frammartino.

País: Italia.

Año: 2010.

Duración: 88 min.

Interpretación: Bruno Timpano, Giuseppe Fuda y Nazareno Timpano.

Guión: Michelangelo Frammartino.

Producción: Eurimages Council of Europe, Medienboard Berlin-Brandenburg, Essential Filmproduktion GmbH, Ventura Film, Invisibile Film, Vivo Film, Caravan Pass, Altamarea Film, Calabria Film Commission, Torino Fil.

Música: Paolo Benvenuti.

Fotografía: Andrea Locatelli

Sinopsis

Una visión poética de los ciclos de la vida y de la naturaleza, de las tradiciones olvidadas de un lugar fuera del tiempo. Una película de ciencia ficción sin efectos especiales, que acompaña al espectador a un mundo desconocido y mágico, para descubrir el secreto de cuatro vidas misteriosamente entrelazadas entre sí.

La película se compone de cuatro fases o siguientes 'vueltas' de Pitágoras. El giro de las fases se produce en Calabria, donde Pitágoras tenía su secta en Crotona. Pitágoras afirmaba que había vivido cuatro vidas y esta con su noción de metempsicosis es la estructura de la película que muestra una fase y luego se convierte en otra fase. Una famosa anécdota es que Pitágoras escuchó el grito de su amigo muerto en el ladrido de un perro.

La primera vez, es el reino de los humanos y se trata de un viejo pastor que está bastante enfermo y quién toma la medicina del polvo del suelo de la iglesia en el agua por la noche. Esta fase incluye tiro largo 8 minutos de la procesión de los aldeanos que culminan en el episodio del perro y del carro para los cabritos ocupan el pueblo.

La segunda vez es el mundo animal y es un estudio de un cabrito, desde su nacimiento en adelante.

La tercera vez es el reino vegetal y es un estudio de un abeto. Finalmente, el árbol es talado para ser representada en la plaza del pueblo y una evocación de la memoria cultural.

La cuarta vez, muestra el mineral ámbito como el árbol se convierte en carbón de leña para los fuegos de la gente del pueblo.

Mine vaganti / Tengo algo que decir

Dirección: Ferzan Ozpetek.

País: Italia.

Año: 2010.

Duración: 108 min.

Interpretación: Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Alessandro Preziosi, Ennio Fantastichini, Ilaria Occhini, Lunetta Savino, Elena Sofia Ricci, Bianca Nappi, Carolina Crescentini, Carmine Recano, Massimiliano Gallo, Gianluca De Marchi, Mauro Bonaffini, Giorgio Marchesi, Dario Bandiera.

Guión: Ferzan Ozpetek, Ivan Cotroneo.

Producción: Fandango / Rai Cinema / Apulia Film Commission / Provincia di Lecce.

Música: Pasquale Catalano.

Fotografía: Maurizio Calvesi.

Tommaso es el más joven de la numerosa y excéntrica familia Cantone, dueña de una fábrica de pasta en una ciudad italiana de provincias. Su madre es una mujer encantadora pero asfixiada por las convenciones burguesas; su padre tiene unas expectativas desorbitadas sobre sus hijos; su hermana es un ama de casa frustrada; su hermano trabaja con su padre en la fábrica; y su rebelde abuela vive atrapada en el recuerdo de un amor imposible. Tommaso, que aspira a ser escritor, vuelve a casa para una importante cena familiar en la que su padre les cederá la dirección de la fábrica a su hermano y a él. Resuelto a defender sus elecciones personales, planea revelar en la cena su homosexualidad.

FERZAN OZPETEK

Ferzan Özpetek (n. 3 de febrero de 1959) es un director de cine y guionista turco-italiano.

Özpetek nació en Estambul en 1959. Se mudó a Italia en 1977 para estudiar en la Universidad de La Sapienza en Roma. Posteriormente estudió cursos de dirección en la Academia de Arte Dramático Silvio d'Amico en Roma. Trabajó como asistente de dirección con Massimo Troisi, Maurizio Ponzi, y otros directores italianos. Özpetek debutó como director en 1997 con Hamam: el baño turco . La película cosechó numerosos éxitos entre la crítica.

Ferzan Özpetek es abiertamente gay y trata el tema de la sexualidad en varias de sus obras.