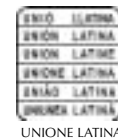

63. mostra internazionale d'arte cinematografica
63. mostra internazionale d'arte cinematografica

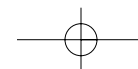
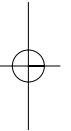
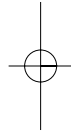

FILMES DO SERRO

JOAQUIM PEDRO DE ANDRADE

- Garrincha, alegria do povo
- O padre e a moça
- Macunaíma
- Os inconfidentes
- Guerra conjugal
- O homem do Pau Brasil
- O mestre de Apipucos
- O poeta do Castelo
- Couro de gato
- Cinema Novo
- Brasília, contradições de uma cidade nova
- A linguagem da persuasão
- Vereda tropical
- O Aleijadinho

Joaquim Pedro de Andrade

Biografia Biography

Joaquim Pedro de Andrade nasce a Rio de Janeiro il 25 maggio 1932 da Rodrigo Melo Franco de Andrade, il fondatore dell'Istituto per il patrimonio artistico e storico del Brasile, e Graciema Prates de Sá, e trascorre l'infanzia attorniato dai più importanti intellettuali brasiliani dell'epoca. Per Joaquim Pedro, Manoel Bandeira non è solo uno dei più grandi poeti brasiliani, ma anche uno dei più cari amici di famiglia, come pure il primo "attore" che dirigerà (*O poeta do Castelo*). Joaquim Pedro si interessa alla letteratura e ai suoi autori fin dall'infanzia e, come spesso afferma, la sua prima ambizione è quella di scrivere. Joaquim Pedro segue le lezioni di fisica della Facoltà nazionale di filosofia di Rio, dove frequenta anche il cineclub del Centro di studi cinematografici. Scrive recensioni cinematografiche sul notiziario universitario e compie alcuni esperimenti di cinema amatoriale. Poco dopo Joaquim Pedro abbandona definitivamente gli studi di fisica per dedicarsi al cinema. Prima di compiere un'iniziale esperienza professionale come aiuto regista nel film *Rebellion in Vila Rica*, il padre lo costringe a lavorare come apprendista al restauro dei *Passos da Paixão*, opera dello scultore Aleijadinho. Questa esperienza lo arricchisce e lo avvicina alle sue radici brasiliane, inducendolo più tardi a dirigere un film sulla vita e le opere di questo artista barocco. Nel 1959 Joaquim Pedro comincia a lavorare per un'agenzia pubblicitaria, la Saga Filmes, per trovare finanziamenti per i propri film e nel frattempo scrive sceneggiature e lavora come aiuto regista in vari film istituzionali. In questo periodo produce anche *Arraial do cabo*, un caposaldo del Cinema Novo. Questo è per Joaquim Pedro un momento estenuante che tuttavia gli permette di girare i suoi primi cortometraggi, *O mestre de Apipucos* e *O poeta do Castelo*. In seguito de Andrade lascia la Saga Filmes e vende la cinepresa per finanziare il cortometraggio *Couro de gato*, gi-

rato nella favela di Cantagalo a Rio de Janeiro.

Grazie al suo curriculum breve ma già significativo, il governo francese gli offre una borsa per studiare a Parigi all'Institut des Hautes Études Cinématographiques (IDHEC, l'odierna FEMIS).

A Parigi Joaquim Pedro de Andrade si dedica anima e corpo agli studi cinematografici, trascorrendo sette mesi all'IDHEC. Nel frattempo assiste immancabilmente a tutte le proiezioni della Cinémathèque Française e lavora anche come aiuto montatore per la Dispatfilm di Sacha Cordini.

Tornato in Brasile, nel 1963 Joaquim Pedro viene invitato a dirigere il documentario *Garrincha, alegria do povo*.

Nel 1965 scrive la sceneggiatura di *O padre e a moça*, il suo primo lungometraggio a soggetto.

Sebbene alcuni critici e cineasti abbiano considerato il film una pietra miliare del cinema brasiliano, *O padre e a moça* viene fatto oggetto di aspre critiche con una pretestuosa accusa di disimpegno politico. Sommerso dai debiti, de Andrade viene presentato al produttore tedesco K.M. Eckstein, che gli fornirà i mezzi per dirigere *Macunaíma*, il più grande successo di pubblico e critica del Cinema Novo.

In seguito ai riconoscimenti ricevuti da *Macunaíma* a livello internazionale, a de Andrade viene offerto più volte di dirigere film e documentari per il cinema e la televisione. In questo periodo realizza *Cinema Novo* e *Os inconfidentes*. L'ultimo film di de Andrade è *O homem do Pau Brasil* (1981) che si rivela un flop totale sia in termini di pubblico che di critica.

Nel 1988 Joaquim Pedro de Andrade muore di cancro, lasciando due sceneggiature inedite: *O imponderável Bento contra o crioulo voador*, la sua prima sceneggiatura originale, e *Casa Grande, Senzala & Cia*, basato sull'omonima opera del sociologo brasiliano Gilberto Freyre, *Il maestro di Apipucos*, protagonista del suo primo cortometraggio.

Joaquim Pedro de Andrade was born in Rio de Janeiro on May 25, 1932. He was the son of Rodrigo Melo Franco de Andrade, the founder of the Institute for National Artistic and Historical Heritage of Brazil, and Graciema Prates de Sá. He spent his childhood among the most important Brazilian intellectuals of his time. For Joaquim Pedro, Manoel Bandeira was not only one of the greatest Brazilian poets, he was also one of the family's closest friends. The poet would also become the first "actor" that he would direct in *O poeta do Castelo*.

Ever since childhood Joaquim Pedro was deeply involved with literature and those who wrote it. His first ambition, he used to say, was to write. Joaquim Pedro attended classes in physics at the National Faculty of Philosophy in Rio, where he also frequented the film club at the Centre for Cinematographic Studies.

He wrote on cinema in the university newsletter and carried out a few experiments in amateur film making. Joaquim Pedro abandoned physics once and for all and turned to cinema. Before his first professional experience as an assistant director in the film *Rebellion in Vila Rica*, his father obliged him to work as a trainee in the restoration of *Passos da Paixão* (*The Steps of the Passion*), a work by the sculptor Aleijadinho. This enriching experience brought him closer to his Brazilian roots, and led him, later in his life, to direct a film on the life and work of this baroque artist.

In 1959, Joaquim Pedro joined an advertisement production company, Saga Filmes, in order to fund his films. He wrote scripts and worked as an assistant director on institutional films. At this time he also produced *Arraial do Cabo*, a starting-point of the Cinema Novo. This was an exhausting time for Joaquim Pedro, but it enabled him to shoot his first short films, *O mestre de Apipucos* and *O poeta do Castelo*. Joaquim Pedro left Saga Filmes and sold the camera in order to produce the short film *Couro de gato*, filmed in the shantytown of Cantagalo in Rio de Janeiro.

Thanks to his brief, yet already significant curriculum, the French Government offered him a scholarship to the

Institut des Hautes Études Cinématographiques - IDHEC (the present-day FEMIS), in Paris.

In Paris, Joaquim Pedro de Andrade became completely absorbed in his studies in cinema, spending seven months at the IDHEC. He was always to be seen at the film screenings at the Cinémathèque Française. He also worked as an assistant editor at Sacha Cordini's Dispatfilm.

In 1963, back in Brazil, Joaquim Pedro was invited to direct the documentary *Garrincha, alegria do povo*. In 1965, Joaquim Pedro wrote the script for his first full-length feature film, *O padre e a moça*.

Despite the fact that a few critics and other filmmakers considered the film to be a milestone in national cinema, *O padre e a moça* was harshly criticised under the pretext of being politically alienated. Submerged by debts, de Andrade is introduced to the German producer K.M. Eckstein, who would give him the means to direct the biggest box-office and critic success of the Cinema Novo, *Macunaíma*.

After the international recognition of *Macunaíma*, de Andrade was invited several times to direct fictions and documentaries for cinema and television. During that period, he directed *Cinema Novo* and *Os inconfidentes*. Andrade's last film was *O homem do Pau Brasil* (1981) - a total flop, both in terms of public and critics.

In 1988, Joaquim Pedro de Andrade died of cancer. He left two screenplays ready: *O imponderável Bento contra o crioulo voador*, his first original script, and *Casa Grande, Senzala & Cia*, based on the homonymous work by the Brazilian sociologist Gilberto Freyre, *The Master of Apipucos*, protagonist of his first short film.

I miei film sono il mio sguardo sulle cose, commentato e inventato a partire dalla realtà in cui viviamo. Inoltre, il mio punto di vista è quasi sempre un po' crudele e il mio umorismo è mordace. Questo è il tipo di umorismo che mi piace.

I miei film trattano di rapporti personali, che spesso non sono i più piacevoli, sinceri od onesti. Io faccio film sulla disonestà picaresca e sfacciata.

Posso solo girare film in Brasile e sul Brasile. Solo il Brasile mi interessa.

Joaquim Pedro de Andrade

My films are my view of things, commented and invented from the reality in which we live. And my viewpoint is nearly always a little cruel and my humor is biting. This is the kind of humor that I enjoy.

My films deal with personal relationships, which are frequently not the most pleasant or sincere or honest.

I make films about the picaresque and brazenfaced dishonesty. I can only make films in Brazil and about Brazil. Only Brazil interests me.

Joaquim Pedro de Andrade

Filmografia Filmography

1959 *O mestre de Apipucos* cm doc.; *O poeta do Castelo* cm doc.; **1960** *Couro de gato* cm; **1963** *Garrincha, alegria do povo* mm doc.; **1965** *O padre e a moça*; **1967** *Cinema Novo* cm doc.; *Brasília, contradições de uma cidade nova* cm doc.; **1969** *Macunaíma*; **1970** *A linguagem da persuasão* cm doc.; **1972** *Os inconfidentes* (*La congiura*); **1975** *Guerra conjugal*; **1977** *Vereda tropical* episodio di/episode of *Contos eróticos*; **1978** *O Aleijadinho* cm doc.; **1981** *O homem do Pau Brasil*.

Joaquim Pedro de Andrade

Sceneggiatura Script
Luiz Carlos Barreto
Armando Nogueira
Joaquim Pedro de Andrade
David Neves

Fotografia Photography
Mário Carneiro
David Neves

Suono Sound
Sérgio Montagna

Montaggio Editing
Nello Melli
Joaquim Pedro de Andrade

Musica Music
Carlos Lyra
Severino Silva

Interpreti Main Cast
Garrincha
Manoel Francisco dos Santos
Heron Domingues
(narratore/narrator)

Produttore Producer
Luiz Carlos Barreto
Armando Nogueira

Produzione Production
Produções Cinematográficas
L.C. Barreto

Brasile Brazil
1963

35 mm, b/n b/w

Durata Length
58'

Lingua Language
Portoghese Portuguese

Garrincha, alegria do povo

Garrincha, gioia del popolo

Garrincha, Joy of the People

Sinossi Synopsis

Il documentario, che vede il calcio come un importante fenomeno sociale in Brasile, offre un tributo a Garrincha, un'icona nazionale, raccontandone l'arte, le sofferenze e l'entusiasmo che provocava nella folla. La pellicola è inoltre una denuncia della manipolazione politica esercitata sulla straordinaria passione popolare per questo sport.

While treating soccer as a major social phenomenon in Brazil, the documentary, a tribute to the national icon Garrincha, also portrays the artistry of the football idol, his suffering and the crowd's enthusiasm. It also denounces the political manipulation of the population's overwhelming passion for this sport.

Commento Commentary

Garrincha è il nostro nuovo cinema nazionale tanto quanto *Vidas secas* (*Vite aride*) e *Sol sobre a lama* (*Sole sopra la terra*), e lo si può definire un film d'autore realizzato con un'espressione tecnica ed estetica in cui le idee e la messinscena costituiscono un insieme attivo di realismo critico. (...) *Garrincha* è un tipo di *Cinéma Vérité*, non un *Cinéma Vérité* come tipo di cinema. Dal momento che tengo molto a usare una terminologia

appropriata, propongo di definirlo cinema d'autore come *Cinéma Vérité*: in sintesi, Cinema Novo.

Glauber Rocha

Garrincha is our new national cinema, as much as *Vidas secas* (*Barren Lives*) and *Sol sobre a lama* (*Sunbaked Earth*) are. It could be described as an author's film carried out with technical and aesthetic expression, in which ideas and mise-en-scène constitute an active body of critical realism. (...) *Garrincha* is a kind of *Cinéma Vérité* and not *Cinéma Vérité* as a kind of cinema. Since I demand the proper terminology, I propose author's cinema as *Cinéma Vérité*: in synthesis, Cinema Novo.

Glauber Rocha

Joaquim Pedro de Andrade

O padre e a moça

Il prete e la ragazza

The Priest and the Girl

Sceneggiatura Script
Joaquim Pedro de Andrade
Dalla poesia From the poem
O padre, a moça di/by
Carlos Drummond de Andrade

Fotografia Photography
Mário Carneiro

Scenografia Set Design
Mário Carneiro

Montaggio Editing
Eduardo Escorel
Joaquim Pedro de Andrade

Musica Music
Carlos Lyra

Interpreti Main Cast
Helena Ignês
Paulo José
Mário Lago
Fauzi Arap
Rosa Sandrini

Produttore Producer
Luiz Carlos Barreto
Joaquim Pedro de Andrade

Produzione Production
Produções Cinematográficas
L.C. Barreto
Filmes do Serro

Brasile Brazil
1965

35 mm, b/n b/w

Durata Length
90'

Lingua Language
Portoghese Portuguese

Sinossi Synopsis

Quando le miniere d'oro e diamanti si esauriscono e vengono abbandonate, i prosperi villaggi del Minas Gerais piombano in un irreversibile processo di declino. In una di queste cittadine, un giovane prete (Paulo José) vive un amore proibito con l'unica ragazza rimasta (Helena Ignês).

With their gold and diamond mines now depleted and abandoned, the once prosperous villages of Minas Gerais have slipped into an irreversible process of decline. In one of these small towns, a young priest (Paulo José) lives a forbidden love with the only young woman (Helena Ignês) still left.

Commento Commentary

Joaquim de Andrade è diventato famo-

so come regista di adattamenti letterari, ma questa non è una classificazione del tutto esatta. Va senz'altro notato che vi è ben più della semplice sostituzione di una virgola nel passaggio dal titolo *O padre, a moça* di Drummond de Andrade all'*O padre e a moça* di Joaquim Pedro.

Eduardo Escorel

Joaquim de Andrade became known as a director of literary adaptations – not exactly a correct classification. It's quite noticeable that there is more than just a substitution of the comma between *O padre, a moça* by Drummond de Andrade and the *O padre e a moça* by Joaquim Pedro.

Eduardo Escorel

Joaquim Pedro de Andrade

Macunaíma

Sceneggiatura Script
Joaquim Pedro de Andrade
Dal romanzo From the novel
Macunaíma di/by
Mário de Andrade

Fotografia Photography
Guido Cosulich
Afonso Beato

Suono Sound
Juárez Dagoberto Costa
Walter Goulart

Scenografia Set Design
Anísio Medeiros

Costumi Costume Designer
Anísio Medeiros

Montaggio Editing
Eduardo Escorel
Mair Tavares

Musica Music
Antonio Maria Macalé
Orestes Barbosa
Silvio Caldas
Heitor Villa Lobos

Interpreti Main Cast
Grande Otelo
Paulo José
Jardel Filho
Dina Sfat
Milton Gonçalves
Rodolfo Arena
Joana Fomm

Produttore Producer
Joaquim Pedro de Andrade

Produzione Production
Filmes do Serro
Grupo Filmes
Condor Filmes

Brasile Brazil
1969

35 mm, Colore Colour

Durata Length
105'

Lingua Language
Portoghese Portuguese

Sinossi Synopsis

Macunaíma è il frutto di un parto miracoloso in un minuscolo villaggio nella giungla. Nato già perfettamente sviluppato, il protagonista scopre che la sua missione è quella di intraprendere, assieme ai suoi seguaci, un viaggio verso la Grande Città. Macunaíma è un uomo capace di fare miracoli, ma ha un grande cuore e un figlio e quando giunge nella Grande Città viene cooptato da un gruppo di terroristi che lo mettono al corrente dei loro piani rivoluzionari. Il film, un adattamento della rapsodia di Mário de Andrade, rinnova l'estetica del Cinema Novo incorporandovi elementi delle commedie popolari e usando un "tropicalismo" kitsch per trasfigurare i fatti politici che invadono le storie epiche delle avventure di Macunaíma, oltre che degli altri personaggi della mitologia popolare brasiliana. Film emblematico della fine degli anni '60, *Macunaíma* aggiorna l'eredità del "modernismo brasiliano", instaurando il tanto agognato rapporto tra il vasto pubblico e il Cinema Novo.

Macunaíma is the fruit of a miraculous birth in a tiny jungle settlement. Born full grown, he finds out that his mission is to lead him and his followers on a trip towards the Big City. Macunaíma is a man of miracles but has the heart and a child and once in the Big City, he is co-opted by a group of terrorists who enlist him in their revolutionary plots. By adapting Mário de Andrade's rhapsody, the film renews the aesthetics of the Cinema Novo by incorporating elements of popular comedies and using kitsch "tropicalism" to transfigure facts from political life that invade the epic stories of Macunaíma's adventures among figures from popular Brazilian mythology. It is an emblematic film from the end of the 60s. *Macunaíma* brings the legacy of "Brazilian Modernism" up to date and sets up the so long sought-after relationship between the public at large and the Cinema Novo.

Commento del regista Director's notes
Per scrivere due versioni mi ci sono voluti quattro mesi, approssimativamente

dal febbraio al giugno del 1967. All'inizio ho tentato di analizzare, e in un certo modo di ammansire, il libro. Ma le idee entravano in conflitto: seguivano direzioni differenti e non si integravano a vicenda. Nella seconda versione, quando ho capito che *Macunaíma* era la storia di un brasiliano divorato dal Brasile, tutto è diventato più coerente e i nodi hanno cominciato a sciogliersi uno a uno. Penso che il protagonista del libro sia più simpatico di quello del film, proprio perché il film è più aggressivo, più feroce e più pessimista del libro aperto, libero, gioioso e malinconico di Mário de Andrade. In tutta franchezza, io considero il film un semplice commento al libro.

I took four months to write two versions, approximately from February to June, 1967. In the beginning, I tried to analyse, and in a way, to tame the book. But ideas clashed. They would go in different directions and did not complement each other. In the second version, when I understood that *Macunaíma* was the story of a Brazilian who was devoured by Brazil, it all became more coherent and problems began to be solved one by one. I think the character in the book is nicer than he is in the film, just as the film is more aggressive, more ferocious and more pessimistic than the open, free, happy and melancholic book by Mário de Andrade. To be honest, I consider the film to be a commentary on the book.

Joaquim Pedro de Andrade

Os inconfidentes
La congiura
The Conspirators

Sceneggiatura Script
Joaquim Pedro de Andrade
Eduardo Escorel
Cecília Meireles

Fotografia Photography
Pedro de Moraes

Suono Sound
Juárez Dagoberto da Costa

Scenografia Set Design
Anísio Medeiros

Costumi Costume Designer
Anísio Medeiros

Montaggio Editing
Eduardo Escorel

Musica Music
Ary Barroso
Augustin Lara

Interpreti Main Cast
José Wilker
Luis Linhares
Paulo César Peréio
Fernando Torres
Carlos Kroeber
Nelson Dantas

Produttore Producer
Joaquim Pedro de Andrade

Produzione Production
Rai Cinema
Filmes do Serro
Grupo Filmes
Mapa Filmes

Italia Italy
Brasile Brazil

1972

35 mm, Colore Colour

Durata Length
76'

Lingua Language
Portoghese Portuguese

Sinossi Synopsis

Una ricostruzione storica della "Cospirazione delle miniere", un tentativo fallito di rovesciare il governo coloniale brasiliano alla fine del XVIII secolo. Fondato sugli annali dell'Inquisizione, sulle poesie di Cecília Meireles e su quelle dei cospiratori, il film critica la versione ufficiale di quell'evento storico e mette in dubbio l'impegno politico degli intellettuali.

A historical reconstitution of the "Minas Conspiracy", a frustrated attempt to overthrow the colonial government in the late 18th century Brazil. Based on the Inquisition records, the poems of Cecília Meireles and the conspirators' poems, the film criticises the official version of the historical occurrence and questions the political commitment of intellectuals.

Commento del regista Director's notes

Questa pellicola tratta direttamente di politica, degli artisti politicamente impegnati, dell'attività politica degli artisti borghesi e del loro atteggiamento in condizioni di repressione. In altre parole, è stato un tentativo di realizzare un film sui problemi contemporanei, corrispondenti a quelli dell'attuale momento brasiliano, dissimulandoli dietro una facciata storicistica. Per il censore è stato difficile tagliare verità storiche quali le dichiarazioni di Tiradentes e dei poeti della cospirazione.

It's a film that deals directly with politics, with the artists involved in politics, the political effort of middle class artists and their behavior under repression. In other words, it was an attempt to make a film about contemporary problems, corresponding to the moment we lived in Brazil, shielded under the guise of historicism. It was hard for the censor to cut what was historically true, such as what Tiradentes and the poets of the conspiracy had said.

Joaquim Pedro de Andrade

Sceneggiatura Script
Joaquim Pedro de Andrade
Dal racconto
From the short story
A guerra conjugal di/by
Dalton Trevisan

Fotografia Photography
Pedro de Moraes

Suono Sound
Walter Goulart

Scenografia Set Design
Anísio Medeiros

Costumi Costume Designer
Anísio Medeiros

Montaggio Editing
Eduardo Escorel

Musica Music
Ian Guest

Interpreti Main Cast
Lima Duarte
Carlos Diegues
Jofre Soares
Carmen Silva
Ítala Nandi
Cristina Aché

Produttore Producer
Joaquim Pedro de Andrade

Produzione Production
Indústria Brasileira de Filmes
Filmes do Serro

Brasile Brazil
Italia Italy
1975

35 mm, Colore Colour

Durata Length
88'

Lingua Language
Portoghese Portuguese

Guerra conjugal

Guerra coniugale

Conjugal Warfare

Sinossi Synopsis

Una raccolta di storie sulla "psicopatologia dell'amore nella civiltà della giacca e cravatta" che ha conquistato Curitiba, dove "i fiori di plastica sbocciano e gli elefanti di porcellana possono comparire da un momento all'altro".

Joaquim Pedro de Andrade

A collection of stories on "the psychopathology of love in the suit-and-tie civilisation" that has overtaken Curitiba, where "plastic flowers flourish and porcelain elephants can suddenly appear at any moment".

Joaquim Pedro de Andrade

Commento Commentary

Divertente, assurdo, burlesco, sarcastico, crudele, frenetico, toccante: questi sono gli epiteti che vengono in mente quando si tratta di descrivere le molteplici sfaccettature della libido che compongono il film del regista brasiliano Joaquim Pedro de Andrade, un adattamento cinematografico delle storie di Dalton Trevisan.

Jean Baroncelli

Amusing, absurd, burlesque, sarcastic, cruel, frenzied, touching: these are the epithets that come to mind to describe the multiple facets of the libido that make up the film by Brazilian director Joaquim Pedro de Andrade, a film adaptation of the stories of Dalton Trevisan.

Jean Baroncelli

Sinossi Synopsis

Una commedia delirante e mordace sulla vita, le passioni e le opere dello scrittore modernista rivoluzionario Oswald de Andrade, interpretato sia da un attore, Flávio Galvão, che da un'attrice, Ítala Nandi. I due Oswald condividono con Juliana Carneiro da Cunha, Regina Duarte, Cristina Aché, Dina Sfat e Dora Pellegrino le stesse idee e lo stesso letto, finché morte non li separa. "Quando l'Oswald femmina divorza il suo omologo maschile, la 'Donna dell'Albero Brasil' sorge a condurre la rivoluzione e a instaurare un nuovo regime politico, un matriarcato antropofago".

Joaquim Pedro de Andrade

A delirious, biting comedy about the life, passion and works of the revolutionary modernist writer Oswald de Andrade, played by both an actor and an actress, Flávio Galvão and Ítala Nandi. The two Oswalds share with Juliana Carneiro da Cunha, Regina Duarte, Cristina Aché, Dina Sfat and Dora Pellegrino the same ideas and the same beds, until death do them part. "When the female Oswald devours her male counterpart, the 'Brazilwood Woman' arises to lead the revolution and install a new political regime, an anthropophagic matriarchy".

Joaquim Pedro de Andrade

Commento del regista Director's notes

Mentre giravo *Macunaíma* ho cominciato a interessarmi alla figura dello scrittore Oswald de Andrade, che quasi rappresentava l'altra faccia di Mário de Andrade. Dal momento che per Mário nutrivo una tale ammirazione, tendevo a prendere le sue parti contro il fratello Oswald. Questa mia reazione era dovuta anche a motivi personali, perché mio padre con Mário aveva lavorato e io avevo la sensazione che tutti nutrissero serie riserve morali nei confronti di Oswald e una sfrenata ammirazione in quelli di Mário, per quanto ammirassero comunque le opere del primo. Allora ho cominciato a leggerle, le ho trovate proprio divertenti e ho cominciato a pensare che Oswald fosse molto simile all'e-

Joaquim Pedro de Andrade

O homem do Pau Brasil

L'uomo dell'Albero Brasil

The Brazilwood Man

roe senza nessun carattere cui stavo dedicando un film, che insomma Oswald fosse Macunaíma.

When I was making *Macunaíma*, I started to become interested in the figure of the writer Oswald de Andrade, who sort of represented the other side of Mário de Andrade. Since I had such admiration for Mário, I tended to take his side in opposition to his brother, Oswald. This was the case as well for personal reasons, as my father had worked with Mário and I felt they all had serious moral reservations about Oswald and an unbridled admiration for Mário, although they all admired Oswald's work. So I began to read Oswald and I found him really funny and to feel that he was very much like that characterless hero I was filming about, that he was in fact Macunaíma.

Sceneggiatura Script
Joaquim Pedro de Andrade
Alexandre Eulálio
Liberamente tratto dalle opere di
Freely adapted from the works
by Oswald de Andrade

Fotografia Photography
Kimihiro Kato

Suono Sound
William Fogtman
Carlos Alberto Pereira
Jorge Antônio Vaz
Denise Fontoura

Scenografia Set Design
Hélio Eichbauer
Adão Pinheiro

Costumi Costume Designer
Diana Eichbauer

Montaggio Editing
Marco Antônio Cury

Musica Music
Rogério Rossini

Interpreti Main Cast
Cristina Aché
Regina Duarte
Juliana Carneiro da Cunha
Flávio Galvão
Ítala Nandi
Carlos Gregório

Produttore Producer
César Mémolo Jr.

Produzione Production
Lynxfilme
Filmes do Serro
Embrafilme

Brasile Brazil
1981

35 mm, Colore Colour

Durata Length
102'

Lingua Language
Portoghese Portuguese

Joaquim Pedro de Andrade

Sceneggiatura Script
Joaquim Pedro de Andrade

Fotografia Photography
Afrodísio de Castro

Montaggio Editing
Carla Civelli
Giuseppe Baldacconi

Interpreti Main Cast
Gilberto Freyre
Madalena (moglie di Gilberto Freyre/Gilberto Freyre's wife)

Produttore Producer
Sérgio Montagna

Produzione Production
Saga Filmes

Brasile Brazil
1959

35 mm, b/n b/w

Durata Length
9'

Lingua Language
Portoghese Portuguese

O mestre de Apipucos

Il maestro di Apipucos

The Master of Apipucos

Sinossi Synopsis

La sceneggiatura fu scritta sulla base di alcuni testi di Gilberto Freyre e il film documenta la vita quotidiana e il metodo di lavoro di questo scrittore e sociologo nella sua casa ad Apipucos. L'opera evidenzia l'interesse di Freyre per la gastronomia, la bellezza della sua dimora, l'esercizio intellettuale e la gioia della vita.

The script is written around texts by Gilberto Freyre and the film documents the everyday life and work method of this writer and sociologist in his house in Apipucos. It features his interest in gastronomy, the beauty of the house, the exercise of the intellect and pleasure.

Commento Commentary

A Gilberto Freyre non piace essere chiamato "Il maestro di Apipucos" e a quan-

to pare in questo titolo intravede una certa ironia. Però Freyre è di fatto un maestro, e vive ad Apipucos. Com'è bella la sua piccola tenuta rustica, con la casa che un tempo era uno zuccherificio. In breve, per chi non è mai entrato in contatto diretto con il maestro, il film descrive l'uomo in quanto tale.

Manoel Bandeira

Gilberto Freyre doesn't like to be called "The Master of Apipucos". He seems to see irony in the title. But he is, in fact, a master, and lives in Apipucos. How beautiful is his rustic little farm, with the mansion that used to be a sugar mill manor. In short, to those who never personally related to the master, the film features the man as he actually is.

Manoel Bandeira

Joaquim Pedro de Andrade

Couro de gato

Pelle di gatto

Cat Skin

Sceneggiatura Script
Joaquim Pedro de Andrade
Domingos de Oliveira

Fotografia Photography
Mário Carneiro

Scenografia Set Design
Flávio Império

Montaggio Editing
Jacqueline Aubrey

Musica Music
Carlos Lyra

Interpreti Main Cast
Riva Nimitz
Henrique César
Napoleão Muniz Freire

Produttore Producer
Marcos Farias, Leon Hirszman,
Paulo César Saraceni

Produzione Production
Centro Popular de Cultura da UNE
Saga Filmes

Brasile Brazil
1960

35 mm, b/n b/w

Durata Length
13'

Lingua Language
Portoghese Portuguese

loro problemi; un film che non fosse problematico dal punto di vista linguistico perché avevo intenzione di completarlo oltreoceano. Considerando tutti questi dettagli, ho usato come base della sceneggiatura la storia tradizionale dei ragazzi delle favelas che catturano un gatto per ricavarne un tamburello.

I wanted to make a film of broad appeal about typically Brazilian people and their problems, a film that should not be problematical in terms of language because I intended to finish it overseas. So, bearing all that in mind, I used the traditional story of the boys from the slums who catch a cat to make a tambourine as a basis for the script.

Sinossi Synopsis

Qualche giorno prima di Carnevale un gruppo di ragazzi di una favela ruba dei gatti per un costruttore di tamburelli. Il film è un esercizio di realismo poetico, una sintesi di elementi narrativi e documentaristici, che racconta l'amore di un ragazzo per un gatto d'Angora e il suo dilemma quando si trova costretto a venderlo.

A few days before Carnival, boys from a shantytown steal cats for a tambourine maker. The film is an exercise in poetic realism, a synthesis of fiction and documentary. It tells of a boy's love for an Angora cat and his dilemma when it comes to having to sell it.

Commento del regista Director's notes

Volevo fare un film, capace di colpire molte persone, sui tipici brasiliani e sui

Cinema Novo

Cinema Nuovo

Cinema Novo

Sceneggiatura Script
Maurício Gomes Leite
K.M. Eckstein

Fotografia Photography
Hans Bantel

Montaggio Editing
Bárbara Riedel

Musica Music
Edu Lobo

Interpreti Main Cast
Maria Bethânia
Vinícius de Moraes
Paulo César Saraceni
Leon Hirszman
Glauber Rocha
Paulo José (narratore/narrator)

Produttore Producer
K.M. Eckstein

Produzione Production
ZDF

Brasile Brazil
1967

16 mm, b/n b/w

Durata Length
30'

Lingua Language
Portoghese Portuguese

po' di fatica a farli abituare al nostro modo di lavorare. C'è stato un certo conflitto, in quanto le loro tecniche oltremodo raffinate non si accordavano granché con la spontaneità con cui noi giravamo i film. Gli avvenimenti più interessanti si verificavano proprio quando c'era poca luce o poco spazio per le manovre, cosa che rendeva difficile registrare i dialoghi.

I was the only Brazilian in a German crew. At the beginning, we had some difficulty in adapting them to the way we worked. There was a certain clash over the fact that their highly refined techniques didn't really go with our spontaneous way of filming. The most interesting events happened exactly where there was little light or little space in which to manoeuvre, which made it difficult to record the dialogues.

Sinossi Synopsis

Questo documentario, che fa seguito alla realizzazione di *El justicero* di Nelson Pereira dos Santos e di *Terra em transe* di Glauber Rocha, al montaggio di *Opinião pública* di Arnaldo Jabor e all'uscita di *A grande cidade* di Carlos Diegues, attesta il crescente interesse internazionale per il Cinema Novo.

This documentary confirms the growing interest in the Cinema Novo overseas as it follows the filming of *El justicero* by Nelson Pereira dos Santos and of *Terra em transe* by Glauber Rocha, the editing of *Opinião pública* by Arnaldo Jabor and the release of *A grande cidade* by Carlos Diegues.

Commento del regista Director's notes

Ero l'unico brasiliano in una troupe di soli tedeschi. All'inizio abbiamo fatto un

evidente che il poeta è anche un eccellente attore, che solo per caso, o per via di altre vocazioni, non si è dedicato a questo mestiere. Il fatto che avesse dalla sua una conoscenza alquanto approfondita del suo personaggio non getta su di lui il demerito che alcuni vorrebbero, in quanto questi sono solo gli elementi fondamentali e necessari sui quali gli attori fondano la propria creazione.

Good performers have special gifts that a school or work can develop but not create. It became evident in the movie that the poet is also an excellent actor, that only by chance, or by force of his other vocations, didn't go professional. The allegation that he had the advantage of quite knowing his character doesn't demerit his work as some people claim, as these are just basic and necessary elements from which the actor begins his creation.

O poeta do Castelo

Il poeta di Castelo

The Poet of Castelo

Sinossi Synopsis

I versi di Manoel Bandeira, letti dallo stesso autore, accompagnano e trasfigurano i banali atti quotidiani compiuti nel suo piccolo appartamento nel centro di Rio, la modestia della sua casa, la sua solitudine, l'appuntamento preso al telefono, le sue giornaliere passeggiate mattutine per le strade del suo quartiere.

Manoel Bandeira's verses read by himself accompany and transfigure the banal acts of everyday life in his small downtown Rio apartment, the modesty of his home, his loneliness, the encounter set off by a phone call, his everyday morning walks through the streets of his neighbourhood.

Commento del regista Director's notes

I bravi attori hanno doti speciali che una scuola o il lavoro possono sviluppare ma non creare dal nulla. Nel film è risultato

Joaquim Pedro de Andrade

Sceneggiatura Script
Joaquim Pedro de Andrade
Luís Saia
Jean-Claude Bernardet

Fotografia Photography
Affonso Beato

Montaggio Editing
Bárbara Riedel

Produttore Producer
K.M. Eckstein

Produzione Production
Filmes do Serro

Brasile Brazil
1967

35 mm, Colore Colour

Durata Length
23'

Lingua Language
Portoghese Portuguese

Brasília, contradições de uma cidade nova

Brasilia, contraddizioni di una città nuova

Brasília, Contradictions of a New City

Sinossi Synopsis

Osservando Brasilia a sei anni dalla sua fondazione, questo film contiene interviste ad abitanti appartenenti a varie categorie e strati sociali. Possibile che una città come questa generi le stesse disuguaglianze e la stessa oppressione di altre zone del Brasile?

Looking at Brasilia in its sixth year of existence, this film features interviews with inhabitants who hail from different social categories and backgrounds. Could a city such as this spawn the same inequalities and oppression found in the other regions of Brazil?

Commento Commentary

Il giorno prima delle interviste tornammo a casa delle persone con tutta la troupe, chiacchierammo con loro e lasciammo lì tutta l'attrezzatura tranne la

cinpresa. Lo facemmo per far familiarizzare gli intervistati con la troupe e con le macchine, e per evitare quel difficile momento inibitorio che caratterizza l'inizio di qualunque ripresa.

Jean-Claude Bernardet

On the day before the interviews, we went back to the house of the people with the whole crew, we chatted and left the equipment there, except the camera. We did this in order to familiarise the interviewees with the crew and the equipment, and to avoid that tough, inhibiting moment, which marks the beginning of any shoot.

Jean-Claude Bernardet

Joaquim Pedro de Andrade

Vereda tropical

Sentiero tropicale

Tropical Lane

Sceneggiatura Script
Joaquim Pedro de Andrade
Dal racconto omonimo
From the short story di/by
Pedro Maia Soares

Fotografia Photography
Kimihiro Kato

Scenografia Set Design
Pedro Nanni

Montaggio Editing
Eduardo Escorel

Musica Music
Carlos Galhardo

Interpreti Main Cast
Cláudio Cavalcanti
Cristina Aché
Carlos Galhardo

Produttore Producer
César Mémolo Jr.

Produzione Production
Lynxfilm, Editora Três

Brasile Brazil
1977

35 mm, Colore Colour

Durata Length
24'

Lingua Language
Portoghese Portuguese

Commento del regista Director's notes

Questo film è molto diverso da qualunque altra cosa abbia fatto fino ad ora. È allegro e ottimista, mentre gli altri erano tetri e terribili. A mio avviso, aggiunge qualcosa di nuovo al cinema brasiliano e al cinema in generale.

The film was quite different from anything I'd made until now. It's happy and optimistic, whereas the others were gloomy and terrible. In my opinion, it adds something to Brazilian cinema and to cinema in general.

Sinossi Synopsis

Un episodio del lungometraggio *Contos eróticos*. Cronaca di una tenera perversione, di un incontro sentimentale condotto lungo i disimpegnati sentieri di un'isola tropicale, *Vereda tropical* espone il fascino genitale dei vegetali, l'intelligenza di fiorenti ragazze, l'amore per la vita e la musica poetica di Carlos Galhardo. Istruttivo e liberatorio.

An episode of the feature-length film *Contos eróticos*. A chronicle of tender perversion, a sentimental encounter down the escapist lanes on a tropical island, *Vereda tropical* exposes the genital calling of vegetables, the intelligence of budding young girls, the love of life and the poetic music of Carlos Galhardo. Educational and liberating.

O Aleijadinho

Aleijadinho

Aleijadinho

Sceneggiatura Script
Lúcio Costa

Fotografia Photography
Pedro de Moraes

Montaggio Editing
Carlos Brajblat
Eduardo Escorel

Interpreti Main Cast
Ferreira Gullar
(narratore/narrator)

Produttore Producer
Cedro Correira de Araujo

Produzione Production
Filmes do Serro
Embrafilme

Brasile Brazil
1978

35 mm, Colore Colour

Durata Length
24'

Lingua Language
Portoghese Portuguese

era rimasto soddisfatto e aveva sempre risposto: "Non firmerò questo copione". Poi Joaquim, anch'egli barocco e originario del Minas Gerais, ha deciso di farsene carico. Insomma, il film si è rivelato raffinato come lo stesso Barocco: non avrebbe potuto essere più barocco di così.

Pedro de Moraes

Dr. Lúcio Costa had written a script on the baroque architecture of Minas Gerais, his field of expertise. Two or three filmmakers had tried to film it, but not to Mr. Costa's satisfaction. He would always say: "I won't sign this script". Then Joaquim, also baroque and from Minas Gerais, decided to take it on. Well, the film turned out as refined as the Baroque itself; it couldn't have been more baroque.

Pedro de Moraes

Sinossi Synopsis

Un documentario sulla vita e le opere del celebre scultore barocco brasiliano Antônio Francisco Lisboa, soprannominato "O Aleijadinho". Offrendo un tributo al grande artista, questo film evoca la passione della vita di Aleijadinho e il suo martirio.

A documentary about the life and work of the famous Brazilian baroque sculptor, Antônio Francisco Lisboa, nicknamed "O Aleijadinho". In a tribute to the great artist, this film evokes the passion of Aleijadinho's life and his martyrdom.

Commento Commentary

Il dottor Lúcio Costa aveva scritto una sceneggiatura sull'architettura barocca del Minas Gerais, il suo principale ambito di studio. Due o tre cineasti avevano tentato di trarne un film, ma Costa non ne

refuge, existence is passive and destinies are manipulated by individuals with the ability to persuade through advertisement.

Commento Commentary

Linguagem da persuasão era un pezzo su commissione, un film sulla pubblicità che avrebbe dovuto illustrare i corsi offerti dal SENAC. Io l'ho scritto senza sapere che la regia sarebbe stata affidata a Joaquim.

José Carlos Avelar

Linguagem da persuasão was one of these commission pieces, a film on advertising that was meant to illustrate the courses offered by the SENAC. I wrote it unaware that it would be filmed by Joaquim.

José Carlos Avelar

A linguagem da persuasão

Il linguaggio della persuasione

The Language of Persuasion

Sinossi Synopsis

Un documentario istituzionale che, commissionato dal SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), si spinge molto oltre il suo semplice scopo iniziale di illustrare la funzione dei mezzi d'informazione quali strumenti di professionalizzazione, proponendo un'analisi critica della società brasiliana degli anni '70. Una riflessione su un mondo dove non esiste rifugio, dove l'esistenza è passiva e dove i destini sono manipolati da alcuni individui capaci di convincere gli altri mediante la pubblicità.

Institutional documentary commissioned by the SENAC, which goes way beyond its simple initial purpose of explaining the function of the media as a professionalisation tool, by performing a critical examination of Brazilian society of the 70s. A reflexion on a world where there is no