

C I N E
M I E N
PRESENTEERT / PRÉSENTE

PRIX DU SCÉNARIO
FESTIVAL DE CANNES

RELEASE: 07/11/2018

CINEMA

THAT
CHANGES

THE
PICTURE

LAZZARO FELICE – synopsis

De film vertelt het verhaal van een ontmoeting tussen Lazzaro, een plattelandsjongen van zo'n goede inborst dat hij dikwijls onterecht aanzien wordt als "simpel van geest", en Tancredi, een jonge edelman die vaak het slachtoffer is van zijn eigen verbeelding. Het leven in het geïsoleerde plattelandsdorp Inviolata wordt gedomineerd door de verschrikkelijke Marchesa Alfonsina de Luna, de koningin van de sigaret.

Wanneer Tancredi aan Lazzaro vraagt om hem te helpen bij het in scène zetten van zijn eigen ontvoering, wordt een loyale vriendschapsband gesmeed. Deze vreemde en onwaarschijnlijke bondgenootschap is een openbaring voor Lazzaro. Een vriendschap zo kostbaar dat hij tijd overwint en Lazzaro op pad gaat om Tancredi te zoeken. Voor de eerste keer komt Lazzaro in een grote stad, en hij lijkt wel een stukje verleden dat verloren is in de moderne wereld.

ITALIE - 2018 - KLEUR - DUUR : 2u06 - FORMAAT: 5.1 / 1.66

HEUREUX COMME LAZZARO – synopsis

Lazzaro, un jeune paysan d'une bonté exceptionnelle vit à l'Inviolata, un hameau resté à l'écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie d'amitié avec Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié si précieuse qu'elle lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne.

ITALIE - 2018 - COULEUR - DURÉE : 2h06 - FORMATS: 5.1 / 1.66

LAZZARO FELICE – cast

Adriano Tardiolo Lazzaro
Agnese Graziani..... Antonia
Alba Rohrwacher Antonia (volwassen / adulte)
Luca Chikovani..... Tancredi
Tommaso Ragno..... Tancredi (volwassen / adult)
Sergi Lopez Ultimo
Natalino Balasso Nicola
Gala Othero Winter Stefania (volwassen / adulte)
David Bennent..... ingénieur
Nicoletta Braschi..... Marchesa Alfonsina de Luna

LAZZARO FELICE – crew

regie / réalisationAlice Rohrwacher
scenario / scénarioAlice Rohrwacher
productieleiding / directeur de productionGiorgio Gasparini
producent / producteurTempesta / Carlo Cresto-
Dina & RAI Cinema
1ste regie-assistant / 1er assistant réalisatrice .Nicola Scorza
fotografie / photographieHélène Louvart
montageNelly Quettier
décorsEmita Frigato
muziek / musiquePiero Crucitti
costumesLoredana Buscemi
geluid / sonChristophe Giovannoni

LAZZARO FELICE – director's notes

Lazzaro Felice is the story of a lesser sanctity, with no miracles, no powers or superpowers, without special effects. It is the sanctity of living in this world without thinking ill of anyone and simply believing in human beings. Because another way was possible, the way of goodness, which men have always ignored but which always reappears to question them. Like something that might have been but that we've never ever wanted.

GOOD GUYS, SAINTS, LOZERS AND LAZZAROS

Travelling through my country and my time I've often met "happy Lazzaros", people I would describe as good but who, more times than not, don't devote themselves to doing good because they don't know what doing good is. They are, and what they are makes them stay in the background because, wherever they can, they abdicate themselves to leave room for others – so as not to disturb. They can't emerge or, rather, they don't even know it's possible to "emerge". They are the ones who finish off the heavy, unpleasant jobs left over by humanity, putting right the things others absent-mindedly ride roughshod over, though no one notices them doing it. Books and films speak a lot about the destiny of heroes who rebel and fight injustice, who transform and assert themselves – they want to change the world! But our Lazzaro can't change the world and his sanctity can't be recognised. As we imagine them, saints should have strength and charisma and have to impose themselves. But I don't believe sanctity is charisma.

I believe instead that if a saint were to appear today with his unsustainable call for another way of existing, if he were to appear in our modern lives, perhaps we wouldn't even recognise him or perhaps we would rid ourselves of him without a second thought. We're speaking here of a religion of humanity, not of a well-administered official religion with its dazzling robes and weekly rules.

MOVING FROM MIDDLE AGES TO MIDDLE AGES

I wanted to use the adventures of Lazzaro to tell – as gently as possible, with love and humour – the tragedy that has devastated my country, namely the passage from a material Middle Ages to a human Middle Ages: the end of rural civilisation, the migration to city boundaries of thousands of people who knew nothing of modernity, their giving up of little to have even less. A world of grubby exploitations that comes to an end and turns into one of newer, glossier, more attractive exploitations.

TRAVELLING IN TIME AND ALWAYS STAYING IN THE SAME PLACE

Without knowing it, Lazzaro travels in time and, with friendly eyes wide-open, questions images of the present as an enigma. Why travel in time? Folding the pages of history and seeing eras so contradictory yet so similar – it was always a desire of mine when I was at school to shake the book and shuffle the cards. And cinema somehow makes this possible.

THE BIG SWINDLE

To construct the story I started from a real-life event I'd been struck by: an episode in which a Marchesa in Central Italy exploited the seclusion of some of her lands to keep her peasants in the dark about the end of sharecropping. When, in 1982, the sharecropping agreements still in force were converted into leases or paid labour, this Marchesa pretended nothing had happened. Thus, for some years, her peasants continued to live in semi-servile conditions, even as the abolition of sharecropping was transforming centuries, maybe millennia, of exploitation into contracts on equal terms regulated by the laws of the state, an epoch-making transition that was changing centuries of subjection into a deliberate, negotiable choice. I've always been deeply moved by the story of these peasants who turned up late at this appointment with history, who were cut off from transformation and could only pick up the remnants of such a resounding transition. It was a newspaper cutting that might have been forgotten about the next day. But they conserved it jealously, hanging it on a wall to turn yellow, the only record of a world that had fallen apart and left them lagging behind: THE BIG SWINDLE!

A VERY REAL FABLE

Even more than in my previous films, in Lazzaro Felice we've decided to experiment with the genre of the fable, with all its inconsistencies, its mysteries, its recurrences and its heroes and villains. The fable and its symbolism, seen not as ethereal abstraction or a promise of nebulous superhuman adventures, but as a hook between reality and another layer

of being: it is from life that symbols are born, so deeply and in such detail that they become the life of all, the life of a country, Italy, as it undergoes transformation. The story is always the same: a story of rebirth, of the phoenix, and of innocence, which, despite everything and everyone, comes back to haunt us, to torment us. The characters are thus fantastic but real just as the locations are fantastic but real, in the crudest meaning of the term.

THE SHOOT

We shot the film in the summer and winter of 2017, the first part between Vetriolo and Bagnoregio, near Viterbo, and Castel Giorgio, in the province of Terni, the second part in Milan, Turin and Civitavecchia. How can places that are so far apart belong to the same geography? We usually divide Italy into North and South and set conflicts on a vertical axis, but I believe that the big differences are no longer to be found on that axis, between North and South, but between interior and exterior, between a mountainous nucleus and the towns and cities and coastline. Migrations and movements of people involve a passage from an isolated reality to an open one. They are no longer vertical but go in all directions – obliquely, crookedly, horizontally – to draw an ever broader, complex landscape. As in previous films we shot on super16 film, not digitally. The choice wasn't made for reasons of style or nostalgia but out of enchantment with a fantastic technology that influences one's method of working. While we're shooting, we're all highly concentrated and take a great deal of care in our work.

Nothing is ever snatched at and everything is carefully prepared and rehearsed, even though it may appear to be done on the spur of the moment. Despite all the trying and testing, however, the medium conserves all its mystery and impact: there is no total control over the images and the result is always an amazing combination of the liveliness of the exposed film when the camera's running and our filming. There's also a slowness, an expectation for the day's rushes, a secrecy in what one's doing that, in my opinion, conserves the power of the images and preserves the film better. In a period in which we're asphyxiated by replicated and replicable images, cinema can still distil, nurse and play with the eye – surprising and being surprised.

HEUREUX COMME LAZZARO – note d'intention

« Heureux comme Lazzaro » est l'histoire d'une élévation à la sainteté, sans miracles, ni pouvoirs, ni même super pouvoirs et surtout sans aucun effets spéciaux. Simplement par le fait d'être au monde, en ayant foi envers les êtres humains et sans jamais penser à mal. Le film évoque la bonté comme concept et règle de vie. C'est à la fois un manifeste politique, un conte de fées, une chanson dans l'Italie des cinquante dernières années.

BONS, SAINTS, PERDANTS. LAZZARO...

À quelle époque sommes-nous ? Réunis dans la cuisine au plafond bas, les paysans se pressent les uns contre les autres : éclats de rire, récriminations, amours et bavardages. Le spectateur essaie de s'orienter pour comprendre vers qui diriger son regard et qui sera le véritable protagoniste du film : l'un des deux jeunes époux, Mariagrazia et Giuseppe? Antonia, la jeune mère, l'étrange Catirre vêtu de son vieil imperméable militaire ou la poule égarée errant sous la table ? Ou bien encore, ce jeune homme resté à l'écart, qui ne semble pas mourir de faim, mais qui est tout simplement heureux de voir les autres heureux : c'est Lazzaro !

En explorant mon pays et mon époque, j'ai souvent rencontré des « Lazzaro » : des personnes que je qualifierais de « gens braves » mais qui, le plus souvent, ne se consacrent pas à faire le bien, car elles ne savent pas ce que cela signifie. Leur nature même est de rester dans l'ombre, quand elles le peuvent, elles renoncent toujours à elles-mêmes pour laisser la place aux autres, pour ne pas déranger. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas émerger de la masse ou plutôt elles ignorent qu'il est possible de le faire. Ces gens-là s'occupent des tâches désagréables et lourdes que l'humanité laisse derrière elle, elles remédient à tout ce que les autres foulent aux pieds par inadvertance, sans que personne ne s'en aperçoive. Les livres et les films accordent une place importante au récit du destin des héros qui se rebellent et luttent contre les injustices, se transforment et s'imposent, ils veulent changer le monde ! Lazzaro, lui, au contraire, ne peut pas changer le monde, sa sainteté ne peut pas être reconnue. Les

saints, tels que nous nous les imaginons, doivent avoir de la force, du charisme, ils doivent s'imposer. Toutefois, je ne crois pas que la sainteté soit synonyme de charisme. En revanche, si un saint venait à apparaître aujourd'hui dans nos vies modernes, nous ne saurions le reconnaître, nous le tuerions sans le moindre état d'âme. S'agissant là d'une religion de l'humain, et non d'une religion en habits et administrée par un ensemble de règles.

VOYAGER DANS LE TEMPS...

À travers les aventures de Lazzaro, je voulais raconter, de la manière la plus légère possible, avec amour et humour, la tragédie qui a dévasté mon pays, le passage d'un Moyen Âge matériel à un Moyen Âge humain : la fin de la civilisation paysanne, la migration vers la périphérie des villes de milliers de personnes qui ne connaissaient rien de la modernité, leur renoncement au peu qu'elles avaient pour avoir encore moins et décrire un monde d'exploitations poussiéreuses qui se transforment en exploitations innovantes, brillantes et attrayantes. Sans le savoir, Lazzaro voyage dans le temps et interroge les images du présent comme une énigme, avec ses yeux bienveillants et écarquillés. Pourquoi voyager dans le temps ? Plier les pages de l'histoire et voir, côte à côte, des époques si contradictoires et pourtant si semblables : c'est un souhait que j'ai depuis toujours, de pouvoir secouer le livre et mélanger les cartes, le cinéma le permet. Mon histoire est fondée sur un fait réel qui m'a frappée. L'histoire d'une marquise de l'Italie centrale qui, profitant de l'isolement de certaines de ses propriétés, avait caché à ses paysans l'abolition du métayage. Quand finalement, en 1982 tous les accords de métayage encore en vigueur furent convertis en des baux ou des emplois salariés, notre Marquise fit comme si de rien n'était. Bref, ses paysans continuèrent à vivre durant plusieurs années dans une condition semi-servile alors que l'abolition du métayage transformait des siècles d'exploitation en de véritables contrats d'égal à égal, régis par les lois de l'État : une avancée majeure qui changeait des siècles d'assujettissements en un choix voulu et négociable. L'histoire de ces paysans qui arrivèrent en retard à ce rendez-vous avec l'Histoire, et qui restèrent exclus d'une transformation, ne recueillant que les restes de ce passage retentissant, a toujours suscité en moi une infinie tendresse. Un entrefilet dans les faits divers : « La grande duperie » oublié dès le lendemain matin, mais qu'ils ont jalousement conservé et exposé au mur, le laissant jaunir, unique témoignage d'un monde qui s'est désagrégé et les a laissés sur le bord du chemin.

UN CONTE DE FEES EXTREMEMENT REEL

Dans Heureux comme Lazzaro, encore plus que dans les films précédents, nous avons voulu représenter le conte de fées avec toutes ses incohérences, ses mystères, ses retours extraordinaires et ses bons et mauvais personnages. Le conte de fées et son symbolisme, considéré non pas comme une abstraction éthérée ou une promesse d'aventures surhumaines et nébuleuses, mais plutôt comme le lien entre la réalité et une autre couche de l'être. C'est de la vie que naissent les symboles, d'une manière tellement profonde et détaillée qu'ils deviennent la vie de tous, la vie d'un pays, l'Italie dans sa transformation. L'histoire est toujours la même : c'est l'histoire de la renaissance, du phénix, de l'innocence qui revient nous visiter et nous bouleverser envers et contre tout. Les personnages, tout comme les événements et les lieux, sont féeriques mais réels dans le sens le plus dur du terme : d'un côté, une campagne isolée, séparée du reste du monde par un vieux pont qui s'est écroulé. L'endroit s'appelle INVOLATA et constitue le dernier bastion de la reine des cigarettes, Mme la Marquise Alfonsina de Luna qui, chaque été, se rend dans sa propriété après une traversée rocambolesque du fleuve pour revivre les anciennes splendeurs.

De l'autre côté, il y a la grande ville, l'ailleurs, dans lequel le temps a filé à la vitesse d'un éclair, où la lutte n'est plus celle d'un groupe de désespérés se révoltant contre la patronne (« le serpent empoisonné »), mais une lutte des pauvres contre les pauvres. Une étendue de maisons où ceux qui le peuvent, tels des bêtes, construisent un terrier pour s'y barricader. Un endroit où les anciens paysans n'ont aucune envie de récolter la chicorée

qui continue à pousser, préférant manger des chips. Après avoir tant travaillé et s'être fait exploiter, comment leur donner tort ? Tout compte fait, le « mal de campagne », le refus de la terre est quelque chose dont ils ont été victimes, mais d'autres qu'eux en sont responsables.

LE FILM

Nous avons tourné le film durant l'été et l'hiver 2017. La première partie du tournage a eu lieu entre Vitriolo et Bagnoregio dans la région de Viterbe, et à Castel Giorgio, dans la province de Terni. La seconde partie a été tournée, quant à elle, entre Milan, Turin et Civitavecchia. Comment se peut-il que des endroits si éloignés fassent partie de la même géographie ? Généralement, nous divisons l'Italie en Nord et Sud, en mettant les conflits sur un axe vertical : je crois, toutefois, que les grandes différences ne se situent plus le long de cet axe entre Nord et Sud, mais qu'elles résident entre les pays de l'intérieur et les pays de l'extérieur, entre les montagnes, les villes et les côtes. Les migrations et les exodes des peuples concernent ce passage d'une réalité isolée à une réalité ouverte. Ils ne sont plus seulement verticaux, mais ils vont dans toutes les directions, obliques, de travers, horizontales et ils tracent un paysage de plus en plus étendu et complexe. Comme dans les films précédents, nous avons tourné en super 16, et non en numérique. Ce n'est pas un choix dicté par l'esthétique ou la nostalgie, mais dû à la magie d'une technologie merveilleuse, qui se répercute sur la méthode de travail. Pendant le tournage, il y a une grande concentration, une attention profonde à ce que l'on fait, qui n'est jamais volé, mais soigneusement préparé et testé, même s'il peut paraître fuyant dans la réalité. Toutefois, malgré les innombrables essais, ce support préserve le mystère, la rencontre : il n'y a pas de contrôle absolu des images, et le résultat sera toujours le fruit d'une combinaison surprenante entre la vivacité de la pellicule qui tourne et impressionne, et notre manière de filmer. Il y a également une lenteur, une attente des rushes de la journée de tournage, un secret dans ce que l'on fait qui, selon moi, conserve la force des images et préserve davantage le film. Dans une époque où nous sommes asphyxiés par des images répétées et démultipliées à l'infini, le cinéma peut encore distiller, soigner, jouer avec le regard, être surprenant et se surprendre.

LAZZARO FELICE – Alice Rohrwacher

Alice Rohrwacher is in december 1980 in Fiesole, Italië geboren. Ze behaalde haar diploma aan de Orvieto High School (1999) en vervolgens een Master in verhaaltechnieken aan de Scuola Holden Turin (1999-2002), een Master in documentaireschrijfster aan de Videoteca Municipal do Lisboa, Portugal (2004- 2005) alsook een diploma Filosofie en Italiaanse literatuur aan de Universiteit van Turijn (2007).

Née à Fiesole, Italie, le 29 décembre 1980, Alice Rohrwacher est diplômée de la Orvieto High School (1999) et obtient un Master en techniques de narration de la Scuola Holden Turin (1999-2002), un Master en écriture de documentaires de la Videoteca Municipal do Lisboa, Portugal (2004- 2005), ainsi qu'un diplôme de Philosophie et de Littérature italienne de l'Université de Turin (2007).

FILMOGRAFIE / FILMOGRAPHIE

2018 : LAZZARO FELICE / HEUREUX COMME LAZZARO

Officiële competitie / Competition officielle – Festival de Cannes

Beste Scenario / Meilleur Scénario– Festival de Cannes

Beste Film / Meilleur Film – Look !Competitie Filmfestival Oostende

DE DJESS, kortfilm / court-métrage

New York Fashion Week 2015, Venice Days – International Venice Film Festival 2015.

2014 : LE MERAVIGLIE / LES MERVEILLES

Grand Prix - Festival de Cannes

Beste Film / Meilleur Film - Filmfest Munchen

Beste Scenario / Meilleur Scénario - Mar de la Plata Int. Film Festival

Black Pearl Award - Abu Dhabi Film festival

2011 : CORPO CELESTE

Nominatie Beste Eerste Film / Nommé Meilleur Premier Film - David di Donatello Awards

Ingmar Bergman Prijs voor Beste Eerste Europese Film / Prix Ingmar Bergman du Meilleur Premier Film Européen - Festival de Goteborg

De film ging in wereldpremière tijdens het Filmfestival van Cannes in de sectie Quinzaine des Réalisateurs / Le film a été présenté en première mondiale au Festival de Cannes 2011, dans la sélection de la Quinzaine des Réalisateurs.

UNA CANZONE documentaire “9x10 Novanta” geproduceerd door / produit par Istituto Luce.

LAZZARO FELICE – Luca Chikovani as Tancredi

Born in Georgia in 1994, Luca Chikovani is a young actor and singer-songwriter raised by the internet. Four years ago, after moving to Rome together with his mother, he started uploading YouTube cover videos of hit songs by the most popular artists among teenagers, especially Justin Bieber (“Love yourself”, written by Ed Sheeran) and One Direction (“Drag me down”), reaching a total of over 5 million views. In 2016, after signing his first record deal with Universal Music, he officially debuted with his album “Start” which was preceded by the single “New Generation Kids”. In the same year Luca hit the road as supporting act on Michele Bravi’s Tour, and he opened many other concerts by international artists as well. He has just finished shooting his very first film Lazzaro Felice, directed by Alice Rohrwacher.

LAZZARO FELICE – Adriano Tardiolo as Lazzaro

Alice Rohrwacher’s Lazzaro Felice (Happy as Lazzaro) is Adriano Tardiolo’s acting debut. Born in Orvieto, Italy, in 1998, he was scouted in a public high school in Orvieto, closing a search that involved more than a thousand other boys of the same age. Adriano had never done any acting before, but he was convinced to accept the role after getting to know Alice Rohrwacher. He read the script and loved it, and he was curious to try a new experience. Adriano is currently studying Economics at Viterbo University. He will finish his studies before considering acting again.

LAZZARO FELICE – Press / Presse

Rohrwacher paints a magical portrait of the decay of rural life, intertwining the past and the present in a work that is as exhilarating as it is sublime.

Joseph Walsh - Time Out

A slow but bewitching burn that rewards viewers' patience with humor and uncanny grace, sealing Rohrwacher's status...as a truly distinctive European major.

Guy Lodge – Variety

Unravels with a Pinocchio-like logic that comes across as perplexing at first, then proves spellbinding.

Jonathan Romney - Screen International

Sous inspiration pasolinienne, sur un ton de comédie poétique, le nouveau film d'Alice Rohrwacher frappe par son originalité dans le paysage cinématographique mondial.

Jean-Baptiste Morain - Les Inrockuptibles

