SAN FRANCISCO | ITALIAN COMMUNITY

SERENA PERFETTO

Amelia Antonucci brings Cinema Italia SF back to the Castro Theatre to honor Pasolini100

On September 10th, **Cinema Italia San Francisco** will present its well-renowned program at the Castro Theatre to honor Italian Director **Pier Paolo Pasolini**. Born in 1922 and dead in 1975, Pasolini was more than a director: he was a poet, writer, and intellectual, as well as actor, journalist, novelist, playwright, and political figure.

Amelia Antonucci, Founder and Program Director, shared with us all about her work in the last months and how she managed to bring the 11th edition to life. A journey between recent past successes, interrupted only by the pandemic, and plans for the near future.

Amelia, Cinema Italia San Francisco is back. What's your main feeling right now?

I am very excited and happy that we can present a program again at the Castro Theatre, the same location we had in 2013, and in all other ten programs Cinema Italia SF organized since then.

These past two years have been tough for everyone. What was the main reason for restarting the festival?

Yes, it has been a tough time and I really believed that we were not going to have a festival with 1400 attendees again. Fellini100 took place on March 7th 2020, right at the beginning of the pandemic and we were all very careful to not run into an unsafe situation. We had to cancel the party but the success in terms of attendance was overwhelming. That is why I felt a sort of obligation to go back. Knowing that the Castro is about to close for a two-year renovation motivated me even more. Without any doubt, I was ready for a new event when Annamaria Di Giorgio, Director of the Italian Cultural Institute, and Camilla Cormanni, Director of the International film events of Cinecittà, proposed to give it another try.

What has changed since 2020, when you presented the last event in person?

A lot has changed. The mood, the public, so many establishments have closed and film festivals have just started again. I was worried that our traditional sponsors, which represent one-third of our budget, would be a bit hesitant. When I came up with a proposal regarding Pasolini100 and the celebration of the 100th anniversary of his birth, they all came back to me with lots of enthusiasm. I am very grateful to each one of them. I would like to mention just a few, Maria Manetti & Jan Shrem, the Barbro Osher Pro Suecia Fo., CoorItalia, Colavita, The Diefenbachs, SFIAC, and a few other organizations that continue to believe in what I do.

From Far left, former Consul General Lorenzo Ortona, Director of IIC Annamaria Di Giorgio, and Cinema Italia SF Program Founder and Director Amelia Antonucci during Fellini100 in 2020 - Photo credits Flavia Loreto

The Castro Theatre will be, once again, the venue chosen to host the event. Can you talk about the legacy of this historical place?

This is a very lucky coincidence. The Castro Theater just marked its 100th year since its foundation. There was a lot of talk in the press of a complete renovation and conversion into a concert hall. Many people, including myself, would like to see it stay as "the" temple of classic movies as it was at the beginning, and as a symbol for the LGBT community. The Castro Theatre is a magical place with its lighted marquee and the beautifully decorated interior where a Wurlitzer piano comes up from the floor and plays until the movie starts. All the San Francisco film community is trying to keep it the way it is: a place for movies and not only for concerts. Pasolini100 will be the last movie event before the expected closing for renovation. This makes it an even more special show.

Pasolini was the first director you brought to SF as part of Cinema Italia. Can you share a bit of those memories from 2013?

After my retirement from the Italian Cultural Institute, I decided to start a program around classic Italian movies and founded Cinema Italia SF. Of course, I chose the Castro, where all 35 mm films and a special film festival were happening. Pasolini was the first program and it was a smashing success that motivated me, Cinecittà, and the Italian Cultural Institute to partner in an annual program of classic Italian cinema.

This year's program celebrates and honors Pasolini in a very different context, compared to 9 years ago. Tell us a bit about it.

2022 commemorates the 100th anniversary of Pasolini's birth and Italian institutions all over the world are organizing many cultural events to remember his genius. I thought of bringing back the 2013 program with some additions: the 2014 movie *Pasolini* by Abel Ferrara will be like an introduction to the rest of the series; it will be followed by *Accattone* in a brand new restoration made by Cineteca di Bologna and Cinecittà. The main feature film, *Medea*, starring Maria Callas in her only film role, will come soon after a special celebration of the 100th anniversary of Maria Callas' birth. The San Francisco Opera has joined the Italian Cultural Institute and the Greek Consulate to donate a surprise to the public. To close the program, a strong and powerful film, *Salò,* which has never been shown at the Castro in previous editions. We have also a new partner, The Artistic Soul Association, and a new festival advisor, Nancy Fishman. The graphic is still made by Colpa and our photographer is the talented Enrica Cavalli.

Can you tell us about the connection between Pasolini and San Francisco?

Pasolini, a communist, provocateur, openly gay writer, poet and film director, has always been loved and respected by the San Francisco community. Many years ago, City Lights published *In Danger*, the first anthology in English devoted to the political and literary essays of Pier Paolo Pasolini, with a generous selection of his poetry edited by Jack Hirshman, our beloved late Poet laureate. The enthusiasm that the public had in 2013 is a sign that there is a very strong connection between this open liberal city and Pasolini's soul.

What do you expect from this year's event?

I hope that the public will come in crowds and will help me celebrate Pier Paolo Pasolini as he deserves.

New Program Advisor, Nancy Fishman, is also very excited about her involvement this year: "I am thrilled to work with Amelia Antonucci and Cinema Italia SF to present this homage to Pier Paolo Pasolini. His movies reflect his complexity as a person." And continued: "A painter, poet, gay man, and communist who was deeply influenced by and questioned his Catholic upbringing. Pasolini was devoutly anti-fascist and devoted to the honest representation of people of all classes. His films provide a unique window into Italian life in the aftermath of World War II."

Pasolini100 takes place at the Castro Theatre on September 10th with the first screening at 10.30am, followed by 12.30pm and 3pm movies, before the evening's session at 6pm and 10pm. Starting at 8:00pm until 10:00pm, people can also attend "La Roma di Pasolini" mezzanine reception.

Tickets can be purchased for single screenings or as a Festival Pass that includes the reception. Tickets are now available at cinemaitaliasf.com

LA COMUNITÀ DI SAN FRANCISCO

Amelia Antonucci riporta Cinema Italia SF al Castro Theatre per onorare Pasolini100

Il 10 settembre, **Cinema Italia San Francisco** presenterà il suo rinomato programma al Castro Theatre per omaggiare il regista italiano **Pier Paolo Pasolini**. Nato nel 1922 e morto nel 1975, Pasolini è stato molto più di un regista: poeta, scrittore e intellettuale, oltre che attore, giornalista, romanziere, drammaturgo e politico.

Amelia Antonucci, fondatrice e direttrice del programma, ci ha raccontato il suo lavoro degli ultimi mesi e di come sia riuscita a dare vita all'undicesima edizione. Un viaggio tra i successi del recente passato, interrotti solo dalla pandemia, e i progetti per il prossimo futuro.

Amelia, torna Cinema Italia San Francisco. Qual è la sensazione principale in questo momento?

Sono molto emozionata e felice di poter presentare nuovamente un programma al Castro Theatre, la stessa location del 2013 e di tutti gli altri dieci programmi che Cinema Italia SF ha organizzato da allora.

Questi ultimi due anni sono stati difficili per tutti. Qual è stata la ragione principale che ha spinto a far ripartire il festival?

Sì, è stato un periodo difficile e credevo davvero che non avremmo avuto di nuovo un festival con 1400 presenze. Fellini100 si è svolto il 7 marzo 2020, proprio all'inizio della pandemia e siamo stati tutti molto attenti a non incorrere in una situazione di pericolo. Abbiamo dovuto cancellare la festa, ma il successo in termini di partecipazione è stato travolgente. Per questo ho sentito una sorta di obbligo a tornare. Sapere che il Castro sta per chiudere per una ristrutturazione di due anni mi ha motivato ancora di più. Senza dubbio, ero pronta per un nuovo evento quando Annamaria Di Giorgio, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura, e Camilla Cormanni, direttrice degli eventi cinematografici internazionali di Cinecittà, mi hanno proposto di riorganizzarlo.

Cosa è cambiato dal 2020, quando avete presentato di persona l'ultimo evento?

Sono cambiate molte cose. L'umore, il pubblico, tanti locali hanno chiuso e i festival cinematografici sono ricominciati da poco. Temevo che i nostri sponsor tradizionali, che rappresentano un terzo del nostro budget, avrebbero esitato un po'. Quando ho presentato una proposta relativa a Pasolini100 e alla celebrazione del centenario della sua nascita, mi hanno risposto tutti con molto entusiasmo. Sono molto grata a ciascuno di loro. Vorrei citarne solo alcuni, Maria Manetti & Jan Shrem, la Barbro Osher Pro Suecia Fo., CoorItalia, Colavita, I Diefenbach, SFIAC, e alcune altre organizzazioni che continuano a credere in quello che faccio.

Uno scatto dall'interno del Teatro Castro durante la presentazione di Fellini100 a marzo 2020 per la 10a edizione di Cinema Italia SF - Photo credits Flavia Loreto

Il **Castro Theatre sarà, ancora una volta, il luogo scelto per ospitare l'evento. Può parlare del significato di questo luogo storico?**

È una coincidenza molto fortunata. Il Castro Theater ha appena compiuto 100 anni dalla sua fondazione. La stampa ha parlato molto di una ristrutturazione completa e di una conversione in sala da concerto. Molte persone, tra cui io, vorrebbero che rimanesse "il" tempio del cinema classico come lo era all'inizio, e un simbolo per la comunità LGBT. Il Castro Theatre è un luogo magico, con il suo tendone illuminato e gli interni splendidamente decorati, dove un pianoforte Wurlitzer sale dal pavimento e suona fino all'inizio del film. Tutta la comunità cinematografica di San Francisco sta cercando di mantenerlo così com'è: un luogo per i film e non solo per i concerti. Pasolini100 sarà l'ultimo evento cinematografico prima della prevista chiusura per ristrutturazione. Questo lo rende uno spettacolo ancora più speciale.

Pasolini è stato il primo regista che avete portato a SF nell'ambito di Cinema Italia. Può condividere un po' dei ricordi del 2013?

Dopo il mio pensionamento dall'Istituto Italiano di Cultura, ho deciso di avviare un programma di film classici italiani e ho fondato Cinema Italia SF. Naturalmente ho scelto il Castro, dove si proiettavano tutti i film in 35 mm e una speciale rassegna cinematografica. Il primo programma fu Pasolini e fu un successo strepitoso che spinse me, Cinecittà e l'Istituto Italiano di Cultura a immaginare a un programma annuale di cinema classico italiano.

Il programma di quest'anno celebra e onora Pasolini in un contesto molto diverso rispetto a 9 anni fa. Ce ne parli un po'.

Nel 2022 ricorre il centenario della nascita di Pasolini e le istituzioni italiane di tutto il mondo stanno organizzando molti eventi culturali per ricordare il suo genio. Ho pensato di riproporre il programma del 2013 con alcune aggiunte: il film *Pasolini* del 2014 di Abel Ferrara sarà come un'introduzione al resto della serie; seguirà *Accattone* in un nuovissimo restauro realizzato dalla Cineteca di Bologna e da Cinecittà. Il film principale, *Medea*, interpretato da Maria Callas nel suo unico ruolo cinematografico, verrà proiettato subito dopo una speciale celebrazione del 100° anniversario della nascita di Maria Callas. L'Opera di San Francisco si è unita all'Istituto Italiano di Cultura e al Consolato Greco per donare una sorpresa al pubblico. A chiudere il programma, un film forte e potente, *Salò*, mai proiettato al Castro nelle precedenti edizioni. Abbiamo anche un nuovo partner, The Artistic Soul Association, e una nuova consulente del festival, Nancy Fishman. La grafica è sempre realizzata da Colpa e la nostra fotografa è la bravissima Enrica Cavalli.

Può parlarci del legame tra Pasolini e San Francisco?

Pasolini, comunista, provocatore, scrittore, poeta e regista dichiaratamente gay, è sempre stato amato e rispettato dalla comunità di San Francisco. Molti anni fa, City Lights pubblicò *In Danger*, la prima antologia in inglese dedicata ai saggi politici e letterari di Pier Paolo Pasolini, con una generosa selezione delle sue poesie curata da Jack Hirshman, il nostro amato poeta laureato scomparso. L'entusiasmo che il pubblico ha avuto nel 2013 è segno che c'è un legame molto forte tra questa città aperta e liberale e l'anima di Pasolini.

Cosa si aspetta dall'evento di quest'anno?

Spero che il pubblico accorra numeroso e mi aiuti a celebrare Pier Paolo Pasolini come merita.

Anche la nuova consulente del programma, Nancy Fishman, è molto entusiasta della sua partecipazione di quest'anno: "Sono entusiasta di lavorare con Amelia Antonucci e Cinema Italia SF per presentare questo omaggio a Pier Paolo Pasolini. I suoi film riflettono la sua complessità come persona". E ha proseguito: "Un pittore, poeta, gay e comunista che fu profondamente influenzato ma mise in discussione la sua educazione cattolica. Pasolini era antifascista e dedito alla rappresentazione onesta di persone di tutte le classi. I suoi film offrono una finestra unica sulla vita italiana all'indomani della Seconda Guerra Mondiale".