SAN FRANCISCO | ITALIAN COMMUNITY

Cinema Italia SF's 11th edition: a homage to Pier Paolo Pasolini, Italian director, poet, and intellectual

SERENA PERFETTO

Anna Magnani in Pasolini's Mamma Roma. (Copyrighted work available under Creative Commons agreement. LucaPaz/Public Domain)

The calendar stopped on March 7th, 2020. The tenth edition marked the temporary end of the **Cinema Italia San Francisco** program and the beginning of a 2-year pandemic hiatus. While many quickly embraced the new routine of movies on the couch, we all missed the theater experience. This is even more true for some classic movies and the unique works of cinema that transcend time and trends.

This coming September 10th, Cinema Italia San Francisco brings movie-lovers back where they belong, the **Castro Theatre**. The occasion is **Pasolini100,** a homage to the Italian director who pushed the boundaries of politics, art, and sexuality, on the 100th anniversary of his birth. Pier Paolo Pasolini, born in 1922 and dead in 1975, was more than a director: he was a poet, writer, and intellectual, as well as an actor, journalist, novelist, playwright, and political figure.

While many remark on his being controversial, both in his work and life, Pasolini's legacy is untouched. What many consider a form of picaresque neorealism is mainly the representation of a sad reality, the true depiction of society and its characters. Interesting how eighty percent of Italian young people know today about Pasolini through his books and his movies, yet these same people live through the fall of values, the emptiness of television production, and nowadays' consumerism that he anticipated in his masterpieces.

Pierpaolo Pasolini's movies get a special mention in the history of Cinema Italian SF, as they were part of the program that launched nine years ago. On September 14, 2013, the Castro Theatre and, on September 15, 2013 the Roxie Theatre, screened six daring Pasolini's movies.

For the 11th edition, Cinema Italia San Francisco will follow the format that has made the festival one of the most attended and awaited in the Bay Area. Founded in 2013, Cinema Italia San Francisco is today a well-established organization, supported by many sponsors and individual donors who want to ensure the screening of the old classics of Italian cinema.

This year's program will include three morning and afternoon movies, followed by two more in the evening. As an openly gay man, Pasolini's work frequently pushed the boundaries of what was acceptable in terms of sexuality, religion, and politics. One of his most provocative films, *Salò, or the 120 Days of Sodom*, will close the program at 10.30pm.

Pasolini - The program opens with the dramatic movie directed by Abel Ferrara and written by Maurizio Braucci. Eighty-four minutes to explore the last 24 hours of Pasolini's life. When he died, he had just finished shooting his latest film, Salò, and many people were showing contempt for this man, whose homosexuality was known yet not accepted by most of society. The night before his death is seen through the lens of the American filmmaker, considered a controversial and rebellious artist himself. The movie was selected to compete for the Golden Lion at the 71st Venice International Film Festival. It was also screened in the Special Presentations section of the 2014 Toronto International Film Festival.

Mamma Roma - The movie was filmed back in the '60s and **Anna Magnani** stars as a former prostitute who saves some money to buy a fruit stand and start a respectable life. However, building back the relationship with her 16-year-old son, whom she had abandoned when he was a baby, becomes troublesome. Ettore prefers other boys' adventures in petty crime until he is thrown into jail, releasing Mamma Roma from all the struggles she faced raising her son in the best way possible, while trying to build a new life for both.

Accattone - This is the first movie Pier Paolo Pasolini wrote and directed in the early '60s. Accattone uses what would later be seen as his trademark characteristics: non-professional actors hailing from the film's setting and thematic emphasis on impoverished individuals. Lots of these characters and stories come from Pasolini's novels, from pimps to prostitutes and thieves, during Italy's post-war economic reforms.

Accattone is the story of a pimp who loses his livelihood when the woman he works with is taken to prison. His inability to self-support, giving up an honest job after one day, takes him in front of his own destiny as he gets killed in a traffic accident when he tries to evade the police on a stolen motorcycle.

Medea - It's 1969 when Greek-American soprano **Maria Callas** stars in a rare non-opera role. Medea is a woman scorned by her husband (Jason of the Argonauts), who avenges herself with fierce abandon. The film is also ravishing in its visual imagery: Medea was shot on location in ancient sites of Italy, Turkey, and Syria, including the Citadel of Aleppo. Pasolini illustrated a new world while rejecting the ancient one. Medea is a woman of the ancient world, and she is troubled and confused by a world that has changed as much as her personality, now different from what she once was.

Salò or the 120 days of Sodom - A group of representatives of the wealthy upper classes (a Duke, a Bishop, a Magistrate, and naturally, the President) imprisoned a horde of young men and women to torment for their pleasure. Salò, a town in Northern Italy, was the capital under Benito Mussolini's Fascist government in 1943-1945. The story is made of four segments, inspired by Dante's Divine Comedy, and is considered Pasolini's most controversial masterpiece.

The program is presented by Cinecittà, Cinema Italia San Francisco, and The Italian Cultural Institute of San Francisco. In collaboration with Artistic Soul Association and under the auspices of the Consulate General of Italy in San Francisco. Major sponsors are Jan Shrem & Maria Manetti Shrem Museum of Art and The Barbro Osher Pro Suecia Foundation.

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

L'11ª edizione di Cinema Italia SF: omaggio a Pier Paolo Pasolini, regista, poeta e intellettuale italiano

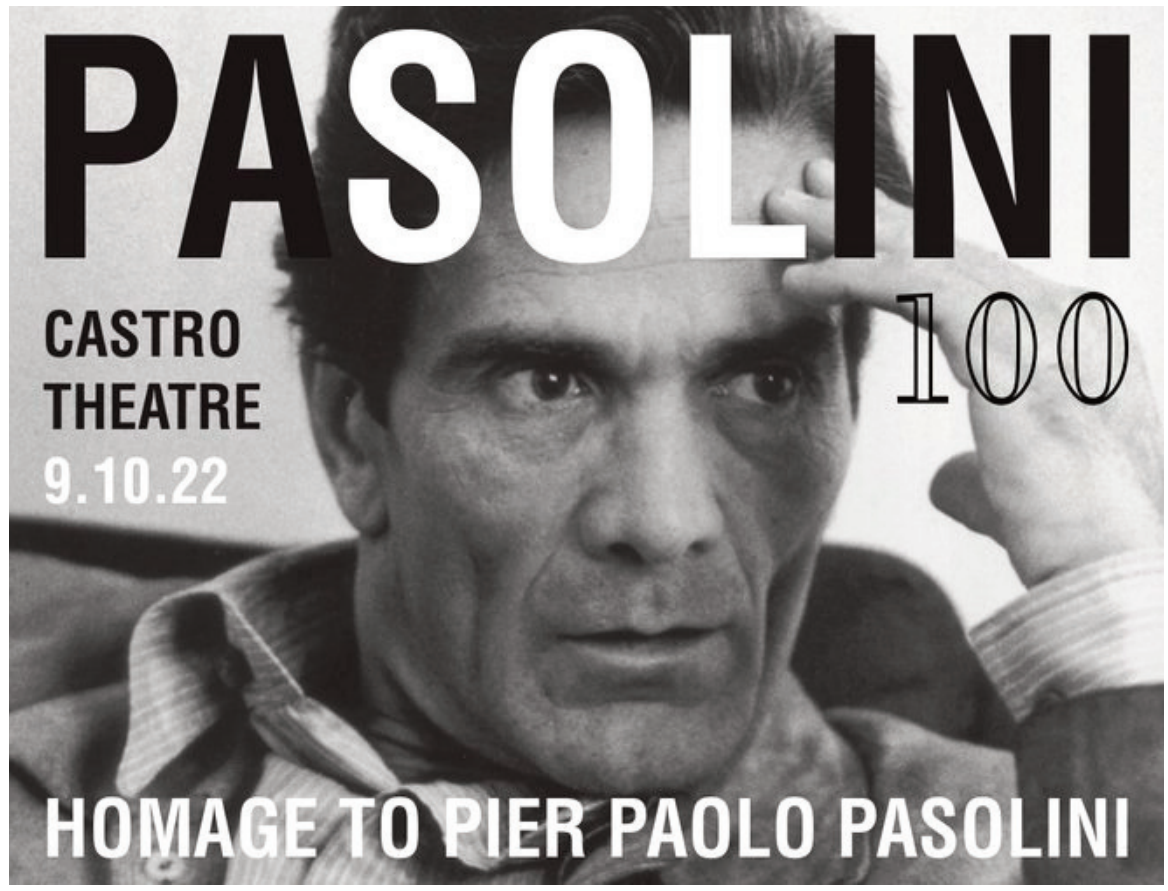
Il calendario si è fermato il 7 marzo 2020. La decima edizione ha segnato la fine temporanea del programma del **Cinema Italia San Francisco** e l'inizio di una pausa pandemica durata due anni. Se molti hanno rapidamente abbracciato la nuova routine dei film sul divano, a tutti è mancata l'esperienza della sala. Questo è ancora più vero per alcuni film classici e per le opere uniche del cinema che trascendono il tempo e le mode.

Il prossimo 10 settembre, Cinema Italia San Francisco riporta gli amanti del cinema nel luogo a cui appartengono: il **Castro Theatre**. L'occasione è **Pasolini100,** un omaggio al regista italiano che si è spinto oltre i confini della politica, dell'arte e della sessualità, nel centenario della sua nascita. Pier Paolo Pasolini, nato nel 1922 e morto nel 1975, è stato più di un regista: è stato poeta, scrittore e intellettuale, oltre che attore, giornalista, romanziere, drammaturgo e politico.

Se molti sottolineano il suo essere controverso, sia nella sua opera che nella vita, l'eredità di Pasolini è intatta. Quello che molti considerano una forma di neorealismo picaresco è soprattutto la rappresentazione di una triste realtà, la cruda rappresentazione della società e dei suoi personaggi. È interessante notare come l'ottanta per cento dei giovani italiani conosca oggi Pasolini attraverso i suoi libri e i suoi film, eppure queste stesse persone vivono la caduta dei valori, la vacuità della produzione televisiva e il consumismo odierno che lui ha anticipato nei suoi capolavori.

I film di Pierpaolo Pasolini hanno una menzione speciale nella storia del Cinema Italian SF, poiché hanno fatto parte del programma lanciato nove anni fa. Il 14 settembre 2013 il Teatro Castro e il 15 settembre 2013 il Teatro Roxie hanno proiettato sei audaci film di Pasolini.

Per l'undicesima edizione, Cinema Italia San Francisco seguirà il format che ha reso il festival uno dei più frequentati e attesi della Bay Area. Fondato nel 2013, Cinema Italia San Francisco è oggi un'organizzazione consolidata, sostenuta da numerosi sponsor e donatori privati che vogliono garantire la proiezione dei vecchi classici del cinema italiano.



Poster di Pasolini 100, un omaggio al grande Pier Paolo Pasolini nell'anniversario della sua nascita

Il programma di quest'anno prevede tre film al mattino e al pomeriggio, seguiti da altri due alla sera. In quanto gay dichiarato, il lavoro di Pasolini si è spesso spinto oltre i confini di ciò che era accettabile in termini di sessualità, religione e politica. Uno dei suoi film più provocatori, *Salò, o le 120 giornate di Sodoma,* chiuderà il programma alle 22.30.

Pasolini - Il programma si apre con il film drammatico diretto da Abel Ferrara e scritto da Maurizio Braucci. Ottantaquattro minuti per esplorare le ultime 24 ore della vita di Pasolini. Quando morì, aveva appena finito di girare il suo ultimo film, Salò, e molte persone mostravano disprezzo per quest'uomo, la cui omosessualità era nota ma non accettata dalla maggior parte della società. La notte prima della sua morte è vista attraverso la lente del regista americano, considerato egli stesso un artista controverso e ribelle. Il film è stato selezionato per concorrere al Leone d'Oro della 71ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. È stato inoltre proiettato nella sezione Presentazioni speciali del Toronto International Film Festival 2014.

Mamma Roma - Il film è stato girato negli anni '60 e **Anna Magnani** interpreta un'ex prostituta che mette da parte un po' di soldi per comprare un banco di frutta e iniziare una vita rispettabile. Tuttavia, la ricostruzione del rapporto con il figlio sedicenne, che aveva abbandonato quando era piccolo, diventa problematica. Ettore preferisce le avventure di altri ragazzi nella piccola criminalità, finché non viene sbattuto in prigione, liberando Mamma Roma da tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare per crescere suo figlio nel miglior modo possibile, cercando di costruire una nuova vita per entrambi.

Accattone - È il primo film che Pier Paolo Pasolini scrisse e diresse nei primi anni Sessanta. Accattone utilizza quelle che in seguito saranno considerate le sue caratteristiche distintive: attori non professionisti provenienti dall'ambientazione del film e enfasi tematica sugli individui impoveriti. Molti di questi personaggi e storie provengono dai romanzi di Pasolini, dai papponi alle prostitute e ai ladri, durante le riforme economiche del dopoguerra in Italia.

Accattone è la storia di un pappone che perde i suoi mezzi di sostentamento quando la donna con cui lavora viene portata in prigione. La sua incapacità di autosostentarsi, rinunciando a un lavoro onesto dopo un solo giorno, lo porta di fronte al suo stesso destino: rimane ucciso in un incidente stradale mentre cerca di sfuggire alla polizia su una moto rubata.

Medea - È il 1969 quando il soprano greco-americano **Maria Callas** interpreta un raro ruolo non operistico. Medea è una donna disprezzata dal marito (Giasone degli Argonauti), che si vendica con feroce abbandono. Il film è anche affascinante nelle sue immagini visive: Medea è stato girato in luoghi antichi in Italia, Turchia e Siria, tra cui la Cittadella di Aleppo. Pasolini ha illustrato un nuovo mondo rifiutando quello antico. Medea è una donna del mondo antico, turbata e confusa da un mondo che è cambiato tanto quanto la sua personalità, ormai diversa da quella di un tempo.

Salò o le 120 Giornate of Sodoma - Un gruppo di rappresentanti dell'alta borghesia (un Duca, un Vescovo, un Magistrato e, naturalmente, un Presidente) ha imprigionato un'orda di giovani uomini e donne da tormentare per il loro piacere. Salò, una città del Nord Italia, fu la capitale del governo fascista di Benito Mussolini nel 1943-1945. La storia è composta da quattro segmenti, ispirati alla Divina Commedia di Dante, ed è considerata il capolavoro più controverso di Pasolini.

Il programma è presentato da Cinecittà, Cinema Italia San Francisco e Istituto Italiano di Cultura di San Francisco. In collaborazione con Artistic Soul Association e sotto gli auspici del Consolato Generale d'Italia a San Francisco. Sponsor principali sono Jan Shrem & Maria Manetti Shrem Museum of Art e la Fondazione Barbro Osher Pro Suecia.

Pasolini100 si terrà al Castro Theatre il 10 settembre con la prima proiezione alle 10.30, seguita dai film delle 12.30 e delle 15.00, prima della sessione serale alle 18.00 e alle 22.00. A partire dalle 20.00 e fino alle 22.00, è possibile partecipare al ricevimento nel mezzanino de La Roma di Pasolini.

I biglietti possono essere acquistati per le singole proiezioni o come Festival Pass che include il ricevimento. I biglietti sono ora disponibili su cinemaitaliasf.com