

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ministro Giuliano Urbani

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA Direttore Generale Gaetano Blandini

COMUNE DI ROMA

Sindaco Walter Veltroni

ASSESSORATO ALLE POLITICHE CULTURALI

Assessore Gianni Borgna

DIPARTIMENTO CULTURA SPORT TOPONOMASTICA Direttore

Giovanna Marinelli

UFFICIO SPETTACOLO Raffaele De Lio Responsabile Ufficio e coordinamento attività di spettacolo

Organizzazione e Promozione Maria Carla Mancinelli Enrico Mastrangeli Roberta Arati Silvia Rossi Maria Cavolata

Amministrazione e Contabilità Tommaso Angelini Rina Mammoli Eliana Montuori Maria Concetta Capomolla Floriana Colomba Claudia Quattrocchi Luigina Pronesti

REGIONE LAZIO

Presidente Francesco Storace

ASSESSORATO ALLA CULTURA

Assessore
Luigi Ciaramelletti
Direttore Regionale
Alex Voglino

XXIV FANTAFESTIVAL

Direttori Adriano Pintaldi & Alberto Ravaglioli

Comitato promotore
Dario Argento
Pupi Avati
Lamberto Bava
Mel Brooks
Roger Corman
Lloyd Kaufman
Christopher Lee
Carlo Rambaldi
George A.Romero
Vittorio Storaro

ė st

è stato curato da Adriano Pintaldi

Lo special Riccardo Freda

Ufficio Stampa Laura Cortese

Pubblicità e promozione Immagine & Strategia

Silvia Caricati

Sito Internet

Maria Teresa Pizzetti

EU-GENIA

Sigla Fantafestival Sandro Lodolo *musiche di* Angelo Talocci

Organizzazione

*Responsabile copie e s*egreteria Carlo Carosi

Installazioni elettroniche, video e sottotitolazione Ciro Toto - OLIVUD SRL

Servizi fotografici Alberto Martinangeli

Riprese video - I.P.S.

Progettazione luci e impianti audio Gianluigi Manini - Showtek

Trasporto copie e servizi doganali Antonio Montagnoli s.a.s.

Biglietteria aerea e ospitalità Omega Viaggi srl

Catalogo

a cura di Adriano Pintaldi Alberto Ravaglioli

traduzioni Adele Dorothy Ciampa

immagine e grafica Maria Teresa Pizzetti Benedetta Gavazzi

stampa Selegrafica 80

GIURIA MÉLIÈS D'OR 2004

Angelo Bassi (produttore e distributore) Alberto M. Castagna (giornalista e critico) John Philip Law (attore) Gaetano Martino (curatore Cineteca Lucana) Demetrio Soare (dir. "Cinecittà Internet Fest.")

Il programma Brividi urbani è realizzato in collaborazione con

l Fantafestival ringrazia:

Le Istituzioni, le Società di produzione e di distribuzione, gli Autori e gli Attori e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della XXIV edizione

Un ringraziamento particolare per la collaborazione a UNIVERSAL VIDEO, SELEGRAFICA 80 - Pino Petrollo Il Fantafestival compie 24 anni e, tradizionalmente, è una delle manifestazioni cinematografiche di punta promosse dal nostro Assessorato inserita nel quadro dell'Estate Romana.

La formula del festival, ormai consolidata nel tempo, propone ogni anno un programma ricco di novità internazionali del genere fantastico, messo a punto con un minuzioso lavoro di ricerca da parte dei direttori Adriano Pintaldi e Alberto Ravaglioli.

L'edizione 2004 presenta alcune novità: alle sale di quest'anno, IV Fontane sala 1 e sala 2, spazio ideale per la programmazione, si affianca per la seconda volta la multisala Overlook che con le sue tre sale presenta un palinsesto ricco di sezioni dedicate a vari autori come Kubrik, De Palma, Carpenter.

La sezione anteprime particolarmente interessante presenta tra gli altri "Vacanze di sangue" un inedito horror americano, "Tube" e "Resurrection" due film culto coreani di genere fantasy, "Two sisters", "Pistole nude" un nuovissimo fantasy surreale nella linea de "L'aereo più pazzo del mondo" e "La pallottola spuntata", "The Toxic Avenger IV" prodotto e diretto dal mitico Lloyd Kaufman, "patron" della Troma, infine un grande kolossal del fantasy ambientato in un altro pianeta, "The chronicles of Riddick", che aprirà la prossima stagione cinematografica.

Il programma si completa con una importante retrospettiva dedicata ad un grande Maestro del "fantastico italiano", Riccardo Freda con alcuni dei suoi film culto come "Vampiri" e "Caltiki mostro immortale". Il Fantafestival, che ha anche creato il Premio Meliès d'Or con tutti gli altri festival omologhi, si colloca di diritto tra gli eventi di cinema fantastico più accreditati in Europa. Con l'auspicio che il programma di quest'anno non tradisca le aspettative del pubblico di appassionati che per ogni edizione affollano le sale del Fantafestival, desidero augurare a tutti una buona visione.

Il Fantafestival presenta quest'anno la sua XXIV edizione, come da tradizione, con un programma ricco di proposte e sezioni decisamente interessanti.

Questa manifestazione di cinema fantastico, ormai consolidatasi da oltre un ventennio, copre un segmento importante di cinema presentando novità internazionali sia provenienti dal mercato americano sia da quello orientale, divenuto sempre più presente nel grande mercato con film avvincenti ed al tempo stesso spettacolari.

Inoltre il Fantafestival, avendo creato con tutti i festival omologhi d'Europa la European Fantasy Film Festival Federation, svolge un'opera di importante promozione per il cinema di genere "europeo" con l'assegnazione del Meliès d'Oro, prestigioso premio europeo al miglior film fantastico che si svolge ogni anno a rotazione in una città europea con il sostegno della Cee.

La Direzione Generale per il cinema sostiene il Fantafestival per il costante lavoro di ricerca e di selezione di un programma variegato di anteprime, retrospettive, novità internazionali e non meno di tutti quei prodotti dell'ultima generazione che sono filmati, corti, backstage, in formato video digitale che tanto interessano un pubblico giovane sempre più preparato su quanto ruota intorno al settore cinema.

Agli organizzatori Pintaldi e Ravaglioli, che da anni svolgono un accurato lavoro di ricerca nel mondo del cinema e delle altre discipline legate al genere fantastico, desidero rivolgere un ringraziamento per il nutrito programma 2004 che vedrà interessate, dopo Roma, altre città italiane offrendo la possibilità ad un pubblico più esteso di partecipare a questo irripetibile viaggio all'interno della produzione mondiale di film fantastici e di fantascienza.

Nella convinzione che anche quest'anno le ali del pipistrello colpiranno nel segno e appassioneranno molti spettatori, auguro a tutti buon Fantafestival 2004.

Lo scorso anno il Fantafestival, da noi sostenuto, ha dedicato la XXIII edizione ad un grande Maestro del fantastico italiano: Mario Bava incredibile artefice di preziose scenografie, straordinario direttore della fotografia, regista immaginifico ed originale.

Quest'anno, continuando nella linea del fantastico italiano, il Fantafestival dedica la nuova edizione ad un altro pilastro del cinema italiano degli anni 50/60: Riccardo Freda e ne sono particolarmente lieto perché questo regista ha creato, soprattutto all'inizio della sua carriera, un importante sodalizio proprio con Mario Bava, nel ruolo di direttore della fotografia, sfornando film indimenticabili come "I vampiri", "Caltiki il mostro immortale".

Non sta a me parlare di Freda in questo catalogo, che gli dedica un ampio capitolo, ma vorrei esprimere tutto il mio apprezzamento da cinefilo per questo grande artigiano del nostro cinema che ha lasciato dei film memorabili passando dal genere "cappa e spada" a quello più specificatamente horror creando, insieme a Bava, Fulci, Margheriti, un cinema che in Italia non veniva realizzato perché non era nelle corde dei produttori dell'epoca che investivano solo nelle commedie e nei grandi feuilletton. Questi nostri autori hanno ottenuto un grande successo all'estero, soprattutto in Francia e nei paesi anglosassoni, divenendo registi "cult" da studiare e da imitare.

Credo sia importante che una manifestazione come il Fantafestival, ormai giunta in età più che adulta, riproponga alle nuove generazioni accanto alle novità di cinema fantastico provenienti da tutto il mondo, anche queste appassionanti retrospettive di autori che a buon diritto devono essere annoverati tra i grandi protagonisti del cinema italiano.

24 EDIZIONE DEL FANTAFESTIVAL

Il Fantafestival è arrivato a 24 anni, sembra quasi impossibile che siano già passati quasi cinque lustri e, nonostante le difficoltà che si incontrano oggi per organizzare un evento di cinema, continui a rimanere un punto di riferimento non solo nel segmento specificatamente cinematografico, ma anche in quelli correlati alla letteratura, alle arti figurative ed alle nuove tecnologie.

In ventiquattro anni il Fantafestival ha inserito nei suoi palinsesti una serie di proposte sempre variegate e stimolanti: dalle grandi retrospettive dedicate al cinema anglosassone, agli omaggi ad importanti maestri di cinema fantastico italiani e stranieri, fino alla sezione delle anteprime internazionali che ha proposto ogni anno tante novità di cinema fantastico e di fantascienza provenienti da tutto il mondo.

Come socio fondatore della European Fantasy Film Festival Federation, organismo europeo con sede a Bruxelles che organizza il prestigioso premio Méliès d'Or, il Fantafestival ha federato i più importanti festival omologhi svolgendo un'opera di promozione per il cinema fantastico europeo. La retrospettiva 2204 propone un omaggio ad un grande maestro di cinema fantastico italiano: Riccardo Freda, autore che ha spaziato in tutti i generi del cinema popolare italiano dal "cappa e spada" al western, dall'avventuroso al melò, dalla fantascienza all'horror. E per questi generi, che in particolare ci riguardano, nel 1956 firma il geniale "I Vampiri", primo horror italiano, divenuto un film cult per gli appassionati e precursore del genere, con la preziosa collaborazione di un altro maestro di quel periodo, Mario Bava grande artigiano di cinema divenuto successivamente regista, che firma gli effetti speciali con trucchi considerati all'epoca quasi incredibili.

A questo seguono altri horror memorabili (L'orribile segreto del dottor Hichcock (1963) e Lo spettro (1963), mentre la fantascienza è presente nella sua filmografia con Caltiki, mostro immortale (1959).

Tra le anteprime di questa XXIV edizione spiccano alcuni titoli di livello internazionale: "Vacanze di sangue" un horror americano distribuito della 20TH Century Fox, "Tube" e "Resurrection" due film culto coreani di genere fantasy della AB Film, "Two sisters" un intrigante thriller della Medusa Cinematografica, "Pistole nude" un nuovissimo fantasy surreale nella linea de "L' aereo più pazzo del mondo" e "La pallottola spuntata", "The Toxic Avenger IV" prodotto e diretto dal mitico Lloyd Kaufman, "patron" della Troma, tra gli ospiti d'onore del Fantafestival, infine un grande kolossal del fantasy ambientato in un altro pianeta, "The chronicles of Riddick" della Uip, che aprirà la prossima stagione cinematografica.

Infine la sezione "Méliès d'argento", segmento italiano del premio Mèliés d'Or, presenta alcuni film europei di punta della passata stagione : "Il siero delle vanità" di Alex Infascelli, "Evilenko" di David Greco, "Le valigie di Tulse Luper" di Peter Greenway, "Le temps du loup" di Michael Hancke. Quali direttori del Fantafestival, manifestazione che mantiene inalterata la sua posizione di spicco conquistata negli anni con un accurato lavoro di ricerca e di selezione, riteniamo, anche per questa edizione, di aver realizzato un programma che verrà apprezzato dal pubblico di appassionati che ci seguono da oltre due decenni.

FILM concorso • anteprime

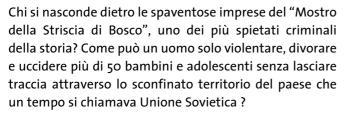

di David Grieco

sceneggiatura David Grieco
dal suo romanzo IL COMUNISTA CHE MANGIAVA I BAMBINI
fotografia Fabio Zamarion
scenografia Nello Giorgetti
costumi Agata Cannizzaro
musica Angelo Badalamenti
con: Malcolm McDowell, Marton Csokas,
Frances Barber, Ronald Pickup,
Vernon Dobcheff, John Benfield
produzione Mario Cotone per Pacific Pictures
Italia, 2004 - 105'

Siamo sul finire degli anni '80. Il detective Vadim Timurovic Lesiev, giovane magistrato e padre di famiglia, deve urgentemente trovare risposta a queste terribili domande. Lesiev è un comunista modello. Ma anche l'assassino è un comunista modello. Il mostro infatti si cela dietro al sorriso deforme e lo sguardo magnetico del professor Andrej Romanovic. Evilenko insegna storia della letteratura russa in un orfanotrofio alla periferia di Mosca. Evilenko è un uomo malato. Gravemente malato. E' schizofrenico. La sua schizofrenia lo rende forte, astuto, inafferabile. Nel vuoto pneumatico del regime comunista, le malattie mentali hanno fatto passi da gigante e hanno partorito dei mostri invulnerabili.

Per smascherare e catturare il Mostro, è indispensabile entrare nella sua mente. E' indispensabile provare a comprendere cio' che è intollerabile soltanto pensare.

di Daniele Cini

sceneggiatura Daniele Cini, Sergio Bazzini fotografia Stefano Pancaldi montaggio Paola Freddi scenografia Fabrizio Moschini costumi Silvia Polidori musica Alessandro Molinari con Gigio Alberti, Fanny La Monica, Yal Hamanouchi, Silvana Bosi, Bruno Gambarotta, Ludovica Andò produzione Tommaso Dazzi, Bruno Tribbioli per Nauta Film Italia, 2003 - 91'

Sono solo in due a sopravvivere ad un disastro aereo; due persone che più diverse non si può: un italo francese sempre di fretta e sempre arrabbiato che di soldi ne ha fatti proprio tanti rinnegando i tanti ideali di un tempo ed un cuoco giapponese, calmo, rilassato, esteta.

Abbandonati in una landa desolata e senza aiuto sono obbligati a convivere e confrontarsi ma soprattutto a lottare con la fame che li porterà a situazioni estreme, senza sbocchi. Ma sarà da questa esperienza che le loro vite, ma soprattutto quella frenetica ed arrabbiata, muteranno radicalmente.

di Flavio Moretti

sog.: Vincenzo Torelli sceneg.: F. Moretti fot.: Pietro Sciortino mont.: Ilaria Fraioli scenogr.: Giuseppe Garau

eff. spec.: Michele Guaschino, Enrico Corradino

costumi: Patrizia Ciairano

con: Gianmaria Corolla, Piera Cravignani, Clara Droetto, Renato

Liprandi, Carlo Valli

produzione: Silvio Pederzoli per UNISTUDIO, Giovanni Saulini e Silvia

Innocenzi per ORIONE CIN.

Italia, 2003 – 85'

PISTOLE NUDE

Mais Qui A Tue Pamela Rose?

di Eric Lartigau

scen. Kad Merad e Olivier Barroux
con Kad Merad, Olivier Barroux, Gérard Darmon, Jean-Paul Rouve

prodotto da: Cyril Colbeau, Justin e Jean Baptiste Dupont

per Gaumond Francia, 2003

Come ogni anno Rupert trascorre il Natale con la terribile nonna Porfilia, che lo lascia solo in caso con l'incarico di trovare in soffitta il puntale per l'alberto di Natale.

Ma in soffitta Rupert trova qualcosa di molto più affascinante: uno scatolone con le invenzioni abbandonate dall'ex inquilino, il geniale Rufus. Tra queste c'è una strana lampada che invia segnali nello spazio...

Rupert vede recapitarsi dal cielo un pacco: pensa ad un regallo di Babbo Natale e si affretta ad aprirlo ma, con suo enorme stupore, ne escono dei piccoli, micidiali alieni che sono pronti a conquistare la casa....

Gli agenti dell'F.B.I. Pallett e Ripett conducono una strampalata inchiesta sulla morte della stripper Pamela Rose, trovata assassinata nella squallida camera di un motel di Bornsville piccolo paesino americano.

Questi agenti maldestri si confrontano con la polizia locale e con tutta una serie di errori e contrattempi. Nonostante ciò, i nostri eroi riusciranno a sbrogliare la matassa e ad assicurare il colpevole alla giustizia.

Il trionfo del cinema demenziale.

di Alex Infascelli

sceneggiatura: Niccolò Ammaniti, Antonio Manzini fotografia: Stefano Ricciotti montaggio: Esmeralda Calabria scenografia: Cosimo Gomez costumi: Elisabetta Montaldo musica: Marco Castoldi "Morgan" con: Margherita Buy, Francesca Neri, Barbara Bobulova, Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Ninni Bruschetta, Maddalena Maggi produzione: Marco Poccioni, Marco Valsania per Rodeo Drive, Rai Cinema Italia, 2004 - 92'

Il paese è sconvolto quando, uno a uno, scompaiono nel nulla alcuni dei più famosi personaggi dello spettacolo. Il guru televisivo Sonia Norton, titolare dell'omonimo show, non esita a chiamarlo "un attacco senza precedenti al cuore della nazione!.

I media si scatenano. Gli inquirenti brancolano nel buio. Lucia Allasco è un ex ispettore di P.S. non ancora guarita da un tragico incidente avvenuto due anni prima durante un'operazione di polizia. In seguito a queste sparizioni Lucia viene richiamata in servizio e le viene affiancato un suo vecchio collega, Franco Berardi. Basta poco a Lucia e Franco per accorgersi di un collegamento diretto tra Sonia Norton Show e i personaggi scomparsi. L'indagine porterà alla scoperta di un mondo sommerso dove apparire è più vitale di respirare. E dove il più mite degli uomini si può trasformare nel più spietato assassino.

di Michael Haneke

sog. sceneg.: Michael Haneke
fot.: Jurgen Jurges
mont.: Nadine Muse, Monika Willi
scenogr.: Christoph Kanter
costumi: Lisy Christl
con: Isabelle Huppert, Patrice Chereau,
Lucas Biscombe, Beatrice Dalle,
Anais Demoustier, Daniel Duval, Marilyne Even,
Olivier Gourmet, Florence Loiret, Brigitte Rouan
produzione: Veit Heiduschka e Margaret Menegoz
per Bavaria Film, Les Films Du Losange, Wega-Film Produktion
Austria, Francia, 2003 – 110'

In una assolata mattina Anna, suo marito Georges ed i loro figli Eva e Ben, arrivano nella loro casa di campagna convinti di poter, finalmente, trascorre un po' di tempo in relax. Ma di lì a poco, dopo un evento imprevisto, si renderanno conto che non è così. Senza acqua, luce, cibo e la possibilità di comunicare e di spostarsi, la loro vacanza comincia a trasformarsi in una piccola Odissea.

TUBE

di Woon-Hak Baek

soggetto Hyung-Wan Kim sceneggiatura Woon-Hak Baek, Woon-Mee Byun, Min-Joo Kim, Jung-Min Kim fotografia Hong-Shik Yoon montaggio Kok-Ji Park, Mi-Young Kim scenografia In-Jun Whang musica Sang-Jun Whang effetti speciali Do-Ahn Jung costumi Kook-Hee Kang, Hyo-Sung Kim con Seok-Hun Kim, Sang-Min Park, Doo-Na Bae produzione Mir Film Corea, 2003, 112'

Una serie di attentati ai danni di membri del governo viene messa a segno da "T", già componente di un'agenzia segreta che svolgeva missioni segrete per conto del governo finchè, sotto la presssione di organismi internazionali, il Primo Ministro Song non decide di chiuderla ed eliminarne i componenti, con relative famiglie. Per questo "T", unico sopravvissuto, vuole la pelle del "vecchio", ed arriva a sequestrare un convoglio della metropolitana carico di gente per ricattare le autorità.

L'agente Jay, anche grazie all'aiuto di Kay, una borseggiatrice innamorata di lui, elimina "T" e si sacrifica per salvare i passeggeri della metropolitana.

TWO SISTERS

di Kim Jee-Woon

sceneggiatura KIM Jee-Woon fotografia LEE Mogae montaggio GO Im-pyo scenogafia. CHO Geun-hyun costumi OK Soo-kyung Corea, 2003 – 115'

Due sorelle tornano a casa dopo una lunga malattia. Ad accoglierle c'è la nuova matrigna.

Ma nella casa cominciano a verificarsi degli strani fenomeni. Sembra che la casa sia abitata dalle forze del male...."

Ma poi porta d'ingresso si apre, e sulla soglia compare una persona che nessuno si aspettava di vedere...

VACANZE DI SANGUE

LE VALIGIE DI TULSE LUPER LA STORIA DI MOAB

(The Tulse Luper Suitcases: the Moab Story)

di Jay Chandrasekkhar

soggetto Broken Lizard fotografia Lawrence Sher montaggio Ryan Folsey scenografia Benjamin Conable costumi: Melissa Bruning con Jay Chandrasekhar, Kevin Heffernan, Steve Lemme, Paul Soter produzione: Cataland Films

Pleasure Island è il paradiso dove tutti vorremmo trascorrere le nostre vacanze: 24 al giorno di divertimenti sfrenati in una cornice esotica ed erotica.

Tutto comincia quando un gruppo di giovani festaioli arriva sull'isola: cadaveri cominciano ad apparire nei punti più impensati, ed i divertimenti rischiano di interrompersi.

Mano a mano che sale la tensione ed il killer continua ad uccidere, i sopravvissuti debbono combattere contro il tempo e la tensione, nel tentativo di non essere le prossime vittime.

Ma Pleasure Island resta il paradiso delle vacanze....

di Peter Greenaway

sog. sceneg.: Peter Greenaway fot. Reinier Van Brummelen mont.: Elmer Leupen, Chris Wyatt

scenogr.: Marton Agh, Davide Bassan, Billy Lelieveld, Pirra

Jesus Lorenzo, Bettina Schmidt eff. spec.: Francesco Paglia

costumi: Andrea Flesch, Beatrice Giannini

musica: Borut Krzisnik

con: J. J. Field, Drew Mulligan, Yorick Van Wageningen, Kevin Tighe,

Scot Williams, Tom Bower, Caroline Dhavernas

produzione: ABS pructions, DELUX pructions, FOCUSFILM KFT, GAM Films, KASANDER, STUDIO 12-A, KSASANDER Film Company

GER., G.B., It., 2003 - 91'

Tulse Luper è un grande viaggiatore e un assiduo frequentatore di carceri. La storia viene raccontata attraverso il ritrovamento di 92 valigie appartenenti a Luper. Ognuna di queste è stata lasciata in ogni posto visitato dal misterioso e stravagante viaggiatore. Ogni valigia ha un carico differente: oggetti strani, lingotti appartenenti all'oro nazista, raccolte pornografiche provenienti dal Vaticano.

evento speciale

THE CHRONICLES OF RIDDICK

regia David Twohy

sceneggiatura David Twohy con Vin Diesel, Alexa Davalos, Thandie Newton, Judy Dench prodotto da Scott Krooff USA 2004

Sono tempi duri per l'Universo: l'esercito dei Necromongers, brutali guerrieri che saccheggiano i pianeti lasciando agli abitanti ben poca scelta: convertirsi o venire massacrati.

Esistono però delle sacche di restenza, e Riddick viene richiamato dall'esilio per unirsi alla lotta. Lo scontro sembra ormai imminente.

Riddick viene coinvolto in una serie di avventure dai toni epici: su un remoto pianeta per salvare una civiltà multiculturale, sotto l'infernale superficie di un pianeta vulcanico e, infine, a bordo della gigantesca e barocca astronave dei Necromongers e nella sede del loro oscuro potere, la Basilica.

Quando si giungerà alla battaglia finale, la sorte dell'intera umanità dipenderà dal coraggio di un solo uomo.

E neanche tutto il potere dell'universo potrà mai impedire che il destino si compia.

Riccardo Freda un regista per tutti i generi a Director for all Genres

Riccardo Freda nasce ad Alessandria d'Egitto il 24 febbraio 1909, figlio di un direttore di banca con l'hobby del cinema; giovane dotato di grande talento nelle arti visive, tornato in Italia, a Milano, si dedica alla scultura ed alla pittura, prima di trovare un impiego stabile come giornalista-critico d'arte presso "Il Popolo di Lombardia", per approdare infine a Roma all'età di 23 anni, al cinematografo (come avrebbe detto lui), dapprima come editore ed organizzatore (per la Tirrenia e per l'Elica Film), poi come sceneggiatore e montatore, firmando numerosi copioni tra il 1937 ed il 1942, anno nel quale esordisce alla regia con "Don Cesare di Bazan"", film di cappa e spada, splendidamente interpretato da un giovane Gino Cervi, che rivela la sua grande maestria e le sue preferenze (particolarmente suggestivo è il duello finale).

Regista di gran successo, si permette di resistere all'ondata di neo realismo tanto in voga nel dopoguerra, realizzando pellicole storiche e avventurose, arrivando addirittura ad inventare in Italia il genere horror, di gran moda all'estero ma misconosciuto da noi, firmando nel 1957 il geniale "I Vampiri", film precursore del genere, anche grazie alla collaborazione di Bava ai trucchi (incredibile per il tempo l'invecchiamento della strega ottenuto in tempo reale, grazie al doppio make-up dell'attrice, in rosso e in blu, con il quale Bava, cambiando gradatamente il colore della luce della lampada puntata sul suo volto, simulava questa progressione improvvisa). Il film ottiene un buon successo all'estero, dove la pellicola (Les Vampires in Francia, Lust of the Vampire in Gran Bretagna, The Devil's Commandment negli Stati Uniti) circola a lungo, più che in Italia, perché firmata da Freda con il suo nome, tanto da suscitare l'ilarità di critici ed addetti ai lavori, incapaci di pensare ad un italiano alle prese con un film dell'orrore (ritenendo forse un italiano capace solo di commedia e neorealismo!).

L'incontro con Mario Bava è uno di quelli destinati a cambiare per sempre il corso del cinema italiano, anche se la produzione, dopo l'ennesimo litigio con Freda, che non vuole assolutamente cambiare il finale del film, impone a Bava di girare un classico lieto fine poliziesco. La lezione di esterofilia viene immediatamente imparata da Freda perché, quando si tratta di firmare il successivo "Cartiki, il mostro immortale" del 1959, sceglie lo pseudonimo di Robert Hampton.

Il film bissa il successo de "I Vampiri", grazie anche ai

Riccardo Freda was born in Aleksandra of Egypt on February 24, 1900. The son of a bank director with a passion for cinema, the young boy immediately showed great talent in the visual arts. Back in Italy, Milan, he was a painter and sculpture before working as an art critic at "Il Popolo di Lombardia". He finally arrived in Rome at 23 years old to join the "cinematografo", as he defined it. He began as a script boy and organizer (for Tirrenia and Elica Film production companies), then became a screenwriter and editor, signing many scripts between 1937 and 1942, when he made his directing debut with "Don Cesare di Bazan"", a film magnificently performed by Gino Cervi, that immediately revealed the director's great mastery and style (the final duel is amazingly suggestive).

A greatly successful director, Freda resisted the Neorealism wave so fashionable in the post-war period, by making historical and adventurous films, and originating a horror genre in Italy. This genre was already very central abroad, but not at all well-known in Italy, yet. In 1957 he shot the genial *I Vampiri*, a precursor film of this genre, also thanks to Bava's collaboration to the special effects (for the time, the witch's aging in real time was incredible. This was made possible thanks to a double red and blue make-up, that gradually changed color thanks to the light pointed against her face that simulated this sudden change).

The film had a great success abroad where it was widely distributed(Les Vampires in France, Lust of the Vampire in GB, The Devil's Commandment in the US), even more than in Italy, because Freda's attempt of making a horror film arose hilarity among critics and filmmakers, incapable of accepting an Italian director making horror films (and perhaps imagining them only capable of making Italian comedies or Neo-realistic films!)

His encounter with Mario Bava changed the course of Italian cinema forever, even though the production, after an nth discussion with Freda who refused to change the film's ending, imposed Bava to shoot a classical happyending for what became a detective film. Italian's love for anything came from abroad forced Freda to sign his following 1959 film *Caltiki, il mostro immortale – Caltiki, the Immortal Monster* with a pseudonymous: Robert Hampton.

The film doubled the success of *I Vampiri - The Devil's Commandment*, even thanks to the most incredible

notevolissimi (per l'epoca, da valutarsi nell' ottica della genialità artigianale) effetti speciali, sempre curati da Mario Bava, come ad esempio il mostro informe, Caltiki appunto, creato con quantità industriali di trippa ribollente! Tuttavia, Freda non ha mai riconosciuto questo film come un suo film, attribuendolo a Bava che, oltre a curare i trucchi e la fotografia, lo realizza materialmente, girandolo quasi tutto.

Le altre sue incursioni nel genere fantastico sono caratterizzate dall'alta qualità dei prodotti, caratterizzati sempre da budget limitatissimi (i produttori –come al solito- non investivano volentieri in un genere considerato poco consono al cinema italiano), ma riscattati dalla cura e dall'intelligenza del regista: 1962, "Maciste all'inferno" -1962 "L' orribile segreto del dottor Hichcock" con Barbara Steele, -1963 "Lo spettro" con Barbara Steele, -1971 – "L'iguana dalla lingua di fuoco".

Nel tentativo di rendere i prodotti più commerciali, usa pseudonimi esterofili, come Robert Hampton, Robert Davidson, George Lincoln o Willy Pareto, perché il pubblico italiano non è ancora pronto per prodotti nostrani in campi dove i maestri si chiamano Alfred Hitchcock, Jacques Tourneur o Samuel Fuller, ma lo stile che caratterizza i suoi lavori, pur d' imitazione, è sicuramente "originale".

Freda passa per i generi più in voga a seconda del momento: cappa e spada, peplum (forse il suo preferito, avendo amato da giovane il primo kolossal italiano "Cabiria"), azione, spionaggio, thriller, poliziesco, western, oltre che horror e fantastico.

Freda termina ufficialmente la sua attività di regista firmando il suo ultimo film nel 1980, con lo psico-horror "L' ossessione che uccide", un colossale flop che affonda la sua carriera, un film che lo stesso regista descrive come "una merda".

Un carattere difficile, i suoi set sono caratterizzati da furibonde liti con tutti, spesso abbandonati per le divergenze con la produzione.

Trasferitosi in Francia –dove contava stuoli di ammiratori entusiasti- Freda torna a dirigere un film nei primi anni novanta, raccogliendo le esortazioni di Bertrand Tavernier, suo grande estimatore.

Si cimenta con un classico della letteratura transalpina, "La figlia di D' Artagnan" con Sophie Marceau, ma abbandona il set dopo pochi giorni di lavoro, come al solito litigando con tutti, sprecando così l'ultima occasione della sua carriera.

Riccardo Freda, l'uomo che dal cinema ha avuto donne, automobili (memorabili le sue apparizioni sui set alla guida della sua famosissima Rolls Royce bianca), fama e molto danaro (come confessa lui stesso nella lunga intervista rilasciata a Giuseppe Tornatore per Tele+) muore di vecchiaia a Roma il 20 dicembre 1999.

special effects (considering the time and the artistry job), again devised by Mario Bava, as for example the shapeless monster, Caltiki, made with an industrial amount of boiling animal interiors. However, Freda never recognized this film as his, giving the merit to Bava, who, besides creating the special effects and the photography, shot most of it

Other incursions in the fantasy genre were characterized by high quality products, always shot with an extremely low budget (as usual, producers didn't enjoy investing in a genre so far from Italian cinema's standards) but rescued by the director's passion and intelligence: 1962, Maciste all'inferno – Maciste in Hell; 1962, L' orribile segreto del dottor Hichcock – The Frightening Secret of Dr. Hitchcock, starring Barbara Steele; 1963, Lo spettro – The Ghost starring Barbara Steele; 1971, L'iguana dalla lingua di fuoco – The Iquana with the Tonque of Fire.

While trying to make his movies more commercial, he'd use foreign pseudonymous, like Robert Hampton, Robert Davidson, George Lincoln or Willy Pareto, because the Italian audience wasn't yet ready for films whose masters were generally Mr. Alfred Hitchcock, Mr. Jacques Tourneur or Mr. Samuel Fuller. However, his works' style, although imitations, were certainly "original".

Freda passed from one genre to another, according to the time: ace and spade, peplum (perhaps his favorite, having adored as a youngster one of the first Italian colossals, *Cabiria*), action films, spy stories, thrillers, police and detective stories, and westerns, besides horror and fantasy.

Officially, Freda ended his career in 1980 after shooting the psycho-horror film *L'ossessione che uccide* (*The Wailing*), an enormous flop that sunk his career forever, a film that the director himself eventually defined "pure shit".

A difficult personality, his sets were characterizes by furious discussions with everyone, often followed by his take-off due to diversions with the production.

After moving to France, where he was followed by enthusiastic fans, at the beginning of the '90s Freda shot another film, urged by Bertrand Tavernier, a great admirer of his.

He made a classic of the French literature, La figlia di D' Artagnan (The Daughter of D'Artagnan or Revenge of the Musketeers), starring Sophie Marceau, but he abandoned the set only a few days after the beginning of shooting as usual fighting with everyone, spoiling the last occasion of his career.

Riccardo Freda, the man who thanks to cinema had everything – women, cars (memorable his appearances on his famous white Rolls Royce), success, and a lot of money (as he himself confessed in a long interview with Giuseppe Tornatore on channel Tele+), died of old age in Rome on December 20, 1999.

Gianna Maria Canale e Amedeo Nazzari • Tradimento, 1951

La biografia di Freda, così come la sua filmografia e le sue interviste, sono da leggersi come un romanzo. La sua vicenda autorizza supposizioni e confronti che non hanno bisogno dell'immediata pezza d'appoggio filologica per essere legittimi. In fin dei conti stiamo parlando di un uomo che ha attraversato il secondo conflitto mondiale coltivando una profonda amicizia per l'editore Leo Longanesi, un intellettuale talmente scomodo e provocatorio da essere in disgrazia prima presso i fascisti e poi nell'Italia antifascista vittoriosa. Di un regista che nel 1943 interrompe come molti la lavorazione di un film, ma per collaborare con i servizi segreti americani e che successivamente non farà di ciò il minimo uso per ottenere incarichi. Di un autore che ha una filmografia piena di "scarti" forse casuali, ma ricchi di implicazioni: quando trasforma il giovin attore brillante Gino Cervi (che in giovinezza è stato Renzo Tramaglino nei Promessi sposi di Camerini e in vecchiaia sarà il serafico commissario Maigret per la televisione) in perfido boiardo (Aquila nera), in padre incestuoso (Beatrice Cenci), in trafficante di droga (Agguato a Tangeri); quando rende Harriet White, la bella inglese di Paisà di Rossellini e l'indomita protagonista di Genoveffa di Brabante di Zeglio, una governante megera e assassina (L'orribile segreto del dottor Hichcock; Lo spettro); quando ricorda sorridendo che Jucci Kellerman, per tanti anni moglie di Mario Soldati, era in precedenza una sua fiamma e che per questo motivo ha avuto una particina come cameriera in L'avventuriera del piano di sopra di Raffaello Materazzo, film da Freda prodotto. Il percorso di Freda sfugge alla cronaca e tende alla leggenda; sta stretto a chi si avvicina ad esso con la seriosità del biografo tradizionale.

Ma il progetto di un cinema all'americana, che liberi il film in costume dal teatro e dalla librettistica d'opera non poteva nemmeno essere pensato se non a partire da una relazione feconda e irripetibile, quella con la Lux film di Riccardo Gualino. Su questa casa di produzione e sulla figura di Gualino rimando al bel volume curato da Alberto Farassino e Tatti Sanguineti per il festival di Locarno del 1984. Ricorderemo solo che Gualino, finanziere e mercante, abile industriale e fine intellettuale, aveva costruito un vero e proprio impero che era passato indenne nonostante il suo dissidio con Mussolini, e che l'idea di cinema portata avanti dalla Lux era quella di una produzione fortemente connotata dalla politica di studio, con una centralità per il ruolo del produttore che l'Italia dell'epoca non conosceva. Gli uomini di Gualino (Carlo Ponti, Dino De Laurentiis, Valentino Brosio, Luigi Rovere) avevano a disposizione un budget nettamente superiore alla media, concordando con il regista modi e tempi di realizzazione, insistevano molto su una "mise en scéne" elegante e inappuntabile, conferivano molta importanza alla creazione ed allo sfruttamento dello "star system", esperivano tutte le possibilità di coproduzione giungendo anche a fondare una consociata oltralpe, la Lux France.

Si trattasse di drammi a sfondo neorealista e sociale (*Riso amaro* di Giuseppe De Santis), di lavori comici (*L'imperatore di Capri* di Luigi Comencini), di melodrammi tradizionali (*Le miserie del signor Travet* di Mario Soldati) o di avventure in costume (tra i quali spiccano due film di Freda, *I miserabili* e *Il cavaliere misterioso*), la politica di studio fa sempre capolino. Il contrasto con il tipico modo di produrre italiano, generalmente affidato all'intuito del produttore o allo sfruttamento immediato del filone di maggior successo del momento, è molto forte.

Il rapporto fra Riccardo Gualino e Riccardo Freda supera le normali relazioni fra produttore e regista. Non è né un'identificazione simbiotica né una convivenza puramente mercantile. Gualino, per sua natura schivo e pronto a costruire un' équipe di produttori esecutivi per meglio rimarcare le distanze che devono intercorrere tra lui e i registi, ha con Freda parecchi incontri.

Non parlavamo mai di cinema ma d'arte, di letteratura. Gualino era una persona di grande cultura, le sue collezioni d'arte sono famose in tutto il mondo. Solo una volta lo chiamai in causa per un film, I miserabili. Avevo scacciato dal set Rossano Brazzi perché ogni giorno faceva una nuova richiesta. Il danno per la produzione poteva essere notevole, perché Brazzi era all'epoca uno degli attori più famosi. Timidamente il produttore esecutivo mi chiese chi pensassi di utilizzare al posto di Brazzi. Risposi seccamente: "Il primo stronzo che passa per la strada".

Il produttore esecutivo riferì scandalizzato, e con sua grande sorpresa Gualino gli disse che potevo anche fare il film con il primo stronzo che passava per la strada. Probabilmente aveva capito che Brazzi non sarebbe mai stato un grande attore, difatti di lì a poco ridimensionò le sue pretese, anche perché il suo posto ne l miserabili fu preso da un giovane che non faceva l'attore, Aldo Nicodemi. Ma in questa risposta vedo anche una complicità, una sensibilità, un coraggio che confermano Gualino come personaggio veramente unico. Ma come era arrivato Riccardo Freda alla corte di

Ma come era arrivato Riccardo Freda alla corte di Gualino? Negli anni '30, Freda si reca a Roma. Ha interrotto gli

studi classici per dedicarsi alla sua grande passione, la scultura. Tra i primi incarichi che gli vengono affidati c'è quello di scolpire alcune statue per l'ornamento del Centro Sperimentale di Cinematografia, la struttura che, assieme a Cinecittà, testimonia il grande investimento del regime fascista nei confronti del cinema. Entrato nel giro di coloro che si occupano del cinema, Freda non ne è più uscito. Nella seconda metà degli anni '30 e nella prima metà degli anni '40 si cimenta in varie direzioni, spesso non accreditate: attore, produttore, sceneggiatore, aiuto regista, soggettista, montatore. Un tirocinio comune all'epoca, periodo in cui l'autarchia era la spinta creata artificialmente dal regime per incrementare la produzione.

- (...) Freda interpreta in senso creativo il proprio lavoro all'interno del cinema. C'è in lui la volontà di progettare, di dirigere. L'attività come attore si interrompe quasi subito (il regista ricoprirà per vezzo piccoli ruoli in film suoi, come *I vampiri* o *Le due orfanelle*) ma si intensifica quella di sceneggiatore, spesso al fianco di Raffaello Matarazzo.
- (...) E' quasi una conseguenza di questa impostazione del lavoro la sua attività di produttore. Lasciamo ancora una volta la parola a Freda:

Fondai una casa di produzione che si chiamava Elica film. Il maggior vanto è quello di aver prodotto uno dei migliori film del mio amico Matarazzo: L'avventuriera del piano di sopra. Era uno dei film più scatenati del periodo, conteneva una situazione come l'adulterio che non era consentita e che passò probabilmente solo perché lasciata intuire.

(...) Tra gli altri tipi di film prodotti vorrei ricordare Caravaggio di Goffredo Alessandrini, (...) io diedi a Alessandrini uno schema ben preciso di lavoro, e lui, nonostante questo autoritarismo, fu sempre un mio

Battina 9tamico orribile segreeto del dottor Hichcock, 1962

UNA VERA E PROPRIA AVVENTURA

Questa tensione progettuale ha uno sbocco obbligato, il passaggio alla regia. Nel 1942 la *Elica film* annuncia la produzione di *Don Cesare di Bazan*, scritto da Freda in collaborazione con Cesare Zavattini e Sergio Amidei, (protagonisti dell'imminente stagione neorealista) e con il romanziere Vitaliano Brancati. A interpretarlo è chiamato Gino Cervi, che in poco tempo era diventato uno degli attori più famosi d'Italia. Per Freda è l'occasione di mettere in pratica una delle sue teorie: il rifiuto del cinema borghese; la proposta di un cinema che ha le sue radici "in Murnau e Lang, in Griffith e Ford". Il momento è favorevole anche per l'opera di un altro regista progettuale, Alessandro Blasetti, che aveva proposto una nuova veste per il cinema di avventura con *Un'avventura di Salvator Rosa* e, soprattutto, con *La corona di ferro*.

Don Cesare di Bazan è ancora un film in costume, pensato come la rappresentazione cinematografica di un testo teatrale. L'azione si svolge quasi interamente in interni, ma gli obblighi teatrali vengono più volte forzati. E' memorabile il duello finale, su uno sfondo goticheggiante, con frequenti tagli di inquadrature per valorizzare le doti atletiche non certo eccellenti di Gino Cervi e del suo rivale Enrico Glori. Anche l'incendio con relativa esplosione dei carri carichi di polvere da sparo, realizzato con modellini, è reso quasi realistico da un montaggio sincopato, mentre l'espediente del falso matrimonio conferisce al film l'atmosfera da feuilletton, come pure l'espediente comico del servo ameno (Paolo Stoppa) e la falsa fucilazione cui è sottoposto Cervi.

Don Cesare di Bazan ebbe un relativo successo, e Freda si dedicò quasi interamente alla regia. Poco peso hanno nella sua filmografia i due film successivi, scritti in collaborazione con Steno e con Federico Fellini. Non canto più e Tutta la città canta, commedie leggere con molta musica, non dissimili dai lavori che, nello stesso periodo, Mattoli dirigeva a tamburo battente. Intanto la guerra è finita e Freda è passato indenne, con molte peripezie. La sua frequentazione con Leo Longanesi, diffusamente narrata nell'autobiografia Divoratori di celluloide, segna in modo indelebile la collocazione del regista nel periodo più convulso della storia del cinema italiano. Mentre si susseguono abiure, convegni, manifesti, dichiarazioni di intenti, polemiche, il regista sceglie la via solitaria, e lo fa realizzando un vecchio sogno: riportare sullo schermo i classici del cinema muto. O meglio di quel particolare e ricchissimo periodo del cinema muto tra il 1925 e il 1930, quando la perfezione raggiunta da alcuni autori e da certe scuole appare addirittura banalizzata dall'imminente sonoro. Ad aprire la serie è un classico reso famoso da Rodolfo Valentino. Si parte da un racconto di Aleksandr Pushkin, Dubrowsskij. Freda lavora al soggetto con Steno, Mario Monicelli e altri collaboratori, tra cui Fellini. Aquila

nera sarà record d'incasso nel 1946. Non è poco, per un film completamente incentrato su una formula inedita. Tutta la vicenda del nobile ufficiale zarista che diventa un fuorilegge per vendicare il padre e uccidere l'usurpatore è infatti narrata "en plein air", senza lesinare pericolose acrobazie, inseguimenti a rotta di collo, virtuosismi di cavalieri, ritmo incalzante. La cavalcata finale dei cosacchi verso il castello, presentata in montaggio alternato con il pericolo di morte dei prigionieri per mano di Gino Cervi, era qualcosa di assolutamente nuovo.

(...) Un modo di girare che non ha riscontro nel cinema italiano sino a qual momento. (...) Freda rivendica la centralità del ruolo del regista: sceglie personalmente ogni taglio di inquadratura, nelle scende d'azione si pone lui stesso dietro la cinepresa, sovrintende al montaggio o lo realizza direttamente. E soprattutto gestisce con cura la sceneggiatura.

Nell'ambito della regia, l'aspetto più importante è la sceneggiatura, ma su questo bisogna intendersi. In America si chiama sceneggiatura il testo in cui tutto è esattamente stabilito: la durata delle inquadrature, le angolazioni dei punti di vista, le carrellate, le panoramiche, eccetera. Questa è la sceneggiatura all'americana. E talvolta questa sceneggiatura è scritta da una persona diversa dal regista. Questo genere di sceneggiatura non mi interessa. Non so che farmene della sceneggiatura tecnica. La detesto. Ed è proprio questo che fa disperare i miei assistenti. Nelle mie sceneggiature ogni scena è descritta brevemente, come i dialoghi. Per quanto riguarda la forma in cui la scena deve essere realizzata, la trovo nella mia fantasia. Ed è questo che considero la vera sceneggiatura. Che deve essere fatta dal regista sul set.

Questa funzione demiurgica del regista risalta ancora di più a contatto con gli attori. Da un lato Freda è un assoluto sostenitore dell'importanza dello "star system" per un cinema che abbia impatto popolare. Dall'altro, ha un'idea precisa dei limiti che occorre fissare.

Mi dispiace dirlo, ma accade raramente che un attore arrivi sul set avendo ben chiaro ciò che deve fare, l'attore concepisce il personaggio che deve interpretare solo a partire dalla sua personalità: e d'abitudine un attore ha una personalità eccessiva, e quindi è portato ad esagerare l'importanza del proprio ruolo. Quindi il primo compito del regista è quello di stabilire le giuste proporzioni per tutti i personaggi (...). Mi hanno accusato di non essermi occupato abbastanza della direzione degli attori: ma in Italia non ci sono veri attori, o meglio non ce n'è quasi nessuno. La tradizione teatrale si è esaurita e gli attori, salvo qualche rara eccezione, non hanno nessuna formazione(...). A Roma chiunque abbia un viso gradevole fa l'attore per il cinema.

Anche la cura per il décor rientra nei compiti istituzionali

di un regista. (...)

Non lascio nessuna libertà agli scenografi. Se lo scenografo mi presenta qualche proposta che mi piace, l'accetto. Voglio che la scenografia si adatti al mi gusto.

Tutto questo lavoro teorico trova la sua naturale applicazione in Aquila nera. Si spiega così perché la torbida figura di Kirila Petrovic (Gino Cervi) riesca a catalizzare su di sé in modo così forte l'attenzione dello spettatore. (...) La figlia è Irasema Dilian, promossa a una parte drammatica dopo i mille ruoli di liceale nei primi anni '40 (da Ore 9, lezione di chimica di Mattoli, ai due film di De Sica: Maddalena ... zero in condotta e Teresa Venerdi). Ma la prova migliore del successo nel casting, consiste nella presenza di due generiche destinate a diventare illustri: Gina Lollobrigida (una schiava circassa) e Yvonne Sanson (appare nella sequenza della festa). Sono poco più di due volti tra un folto numero di comparse, ma testimoniano il profondo rinnovamento dei volti del cinema dopo la guerra, con numerosi prepensionamenti e assunzioni altrettanto numerose.

Dopo un lavoro come Aquila nera, era destino che Freda e Gualino si incontrassero; anzi, sembra che Aquila nera sia un film Lux mancato, anche se la casa si assicurò successivamente i diritti per la Francia. Nino Angioletti, il produttore del film ("diventò ricchissimo, ma poi si rovinò subito", afferma ancora Freda), lo offrì in distribuzione alla Lux, che lo rifiutò.

Fatto sta che subito dopo Gualino sostiene Carlo Ponti quando sceglie Freda per un film a grosso budget, *I miserabili*, che uscirà diviso in due parti (*Caccia all'uomo* e *Tempesta su Parigi*) e che secondo molti è il capolavoro del regista.

Se I miserabili è un film che implica un forte riferimento letterario, l'altro film che Freda realizza per la Lux ha ascendenza soprattutto cinematografiche. Ancora una volta il regista porta sullo schermo una vicenda del cinema muto, di quel cinema che aveva amato da bambino in compagnia di una madre cinefila. Il cavaliere misterioso narra le avventure di Giacomo Casanova; al posto che fu di Mosjoukine c'era Vittorio Gassman, atletico attore di teatro che ha iniziato da poco ad apparire al cinema (per lo più in parti di cattivo) e che sarà poi guidato da Mario Monicelli con I soliti ignoti nel passaggio alla commedia all'italiana, della quale diventerà una delle colonne.

(...) Costumi e scenografie, targati *Lux*, sono al solito l'aspetto più curato del film, la sontuosità che garantisce il marchio di fabbrica. La vicenda prevede vari cambi di ambientazione, conseguenti a un viaggio in Russia per recuperare i documenti necessari al trionfo della giustizia. Al solito, Freda dà il meglio si sé negli esterni e nelle sequenze d'azione. L'inseguimento nella foresta innevata (girato nel Parco Nazionale d'Abruzzo) mette a

dura prova l'abilità dei cavalieri anche perché il crollo del ponte è realizzato dal vero, senza modellini.

(...) E' durante la lavorazione de *II cavaliere misterioso* che Freda inizia la relazione con Gianna Maria Canale, piazzatasi seconda alle spalle di Lucia Bosè al concorso di miss Italia nel 1947: colpito dall'avvenenza della donna, da qual fascino latino un po' torbido, da quei guizzi felini negli occhi di lei, il regista le offre una parte nel film. Il sodalizio, personale ed artistico, continua durante gli anni '50: la Canale interpreta quasi tutti i film di Freda, che ne esalta con ruoli in costume la bellezza poco adattabile a storie ambientate nell'Italia contemporanea.

DALLA SERIE A ALLA SERIE B

Paradossalmente, Freda passa direttamente dalla serie A alla serie B, senza mezzi termini, nel corso dello stesso anno. Salvo D'Angelo, il produttore che usava i soldi vaticani per finanziare film, e che concedeva qualcosa a tutti i partiti politici, compresi i comunisti, gli offre di realizzare una biografia musicale, genere che all'epoca ha successo grazie ad alcuni ottimi melodrammi di Carmine Gallone e Mario Costa. Solo che l'oggetto di questa biografia non è Verdi, o Bellini, o Rossini, ma Carlo Gomez, compositore brasiliano che venne in Italia specializzandosi nell'operetta. Un personaggio poco noto, una vicenda studiata per una coproduzione con il Brasile, un tentativo un po' maldestro e artigianale di proporre un cinema da esportazione, un cast prevalentemente italiano con qualche concessione ad attori brasiliani, gli esterni girati laggiù. Guarany passa pressoché inosservato, le poche recensioni sono negative, il pubblico lo diserta. Ma attorno a Guarany nascono due iniziative che dimostrano come Freda si sia prontamente adattato, sia pure a modo suo, allo stile di produzione di serie B: coinvolgendo gli attori minori del film (ma ancora una volta nomi destinati ad un futuro successo nel campo dello spettacolo italiano: Tino Buazzelli, Rossella Falck, Paolo Panelli) ed alcuni loro amici, anch'essi destinati a un radioso futuro (Nino Manfredi, Bice Valori e Luciano Salce), Freda realizza due comiche, L'astuto barone e Tenori per forza.

(...) Per Freda e la Canale c'è una proposta di lavoro dal Brasile, originata dai contatti avuti durante la lavorazione degli esterni di *Guarany*. Il risultato è il poliziesco *O cacoulha do Barulho*, girato in tre settimane a Rio de Janeiro (...).

La parentesi brasiliana non impedisce a Freda di realizzare nel 1949 altri due film. Come abbiamo detto, l'esperienza con la *Lux* è chiusa: adesso il regista collabora con Carlo Caiano e Umberto Momi, produttori napoletani (...). Il primo film realizzato per loro è uno dei capolavori di Freda, *Il conte Ugolino* (...). Nel film il ruolo di Ugolino è affidato a Carlo Ninchi, attore brillante che, soprattutto nel dopoguerra, viene chiamato essenzialmente per ruoli d'azione(...).

La mancanza di budget obbliga Freda ai tipici espedienti (...) ma *Il conte Ugolino* si distingue ancora una volta per ritmo e uso degli esterni. (...).

Tradimenti, false accuse e spietati complotti anche in *Il figlio di D'Artagnan* e *La vendetta di Aquila Nera*, due altri film di cappa e spada realizzati con uno schema non diverso. Un cinema di genere, come mostra anche il ricorrere degli interpreti: Gianna Maria Canale e Peter Trent in entrambi i film, Carlo Ninchi nel primo (ancora una volta in un ruolo paterno: quello del vecchio D'Artagnan).

(...) All'epoca (siamo a cavallo degli anni '50) un vecchio amico di Freda, quel Raffaello Matarazzo di cui Freda aveva prodotto *L'avventuriera del piano di sopra*, era diventato famoso con una serie di fortunatissimi melodrammi: *Catene*, *Tormento*, *I figli di nessuno*. E' evidente che anche Freda, avendo imboccato la strada del cinema popolare, si cimenterà nel genere.

Per *Tradimento* e *Vedi Napoli e poi muori*, Freda si avvale della collaborazione di Ennio De Concini, uno dei più attivi sceneggiatori italiani, inventore del péplum e passato poi alla televisione dove ha creato storie di grande successo come *La piovra*.

(...) Anche La leggenda del Piave è un melodramma, studiato però per sfruttare la retorica sulla prima guerra mondiale, che nella scuola e nella società italiana aveva superato intatta anche la caduta del fascismo.

HOLLYWOOD SUL TEVERE

Dopo questa intensa attività nella serie B, Freda ha nuovamente la possibilità di un budget superiore. Il periodo è per lui nuovamente favorevole. In America si è ripreso a realizzare film storici in costume anche perché sono i più indicati (con i loro scenari faraonici, le numerose comparse) a valorizzare l'ultimo ritrovato tecnico di Hollywood, l'immagine gonfiata del Cinemascope. Molti di questi kolossal vedono la loro lavorazione in parte o in toto spostata in Italia: i costi di Cinecittà sono assolutamente competitivi rispetto alle paghe sindacali imposte dalla Unions. (...) Nel tentativo di sfruttare il filone storico da parte del cinema nazionale si cimentano fra gli altri Carlo Ludovico Bragaglia, Primo Zeglio, Pietro Francisci. Sarà quest'ultimo qualche anno più tardi a indovinare la formula vincente con il péplum, realizzando

nel 1957 Le fatiche di Ercole (...).

Freda realizza due di questi kolossal autarchici, *Spartaco* e *Teodora, imperatrice di Bisanzio*. Paradossalmente *Spartaco* è il film del regista che ha avuto i maggiori problemi di censura: L'ufficio addetto mal sopportava che i romani facessero la parte dei tiranni, che si parlasse delle glorie imperiali sotto il segno di una feroce dittatura.(...) Le scene di combattimento, realizzate nell'arena di Verona, propongono una rara maestria di realizzazione che renderà nel futuro Freda indispensabile per chi volesse adeguatamente mettere in scena scontri fra gladiatori.

Il successo di *Spartaco* è all'origine di ritorno di Freda alla *Lux* per *Teodora, imperatrice di Bisanzio*. (...) E' uno di quei film in cui la Canale ricopre un ruolo centrale, esibita dal regista in tutta la sua bellezza sensuale e felina. (...) Il climax del film si consuma nella corsa delle bighe, che non teme paragono con le altre scene famose della storia del cinema (quella diretta da Wyler per il *Ben Hur* di Fred Niblo; e quella realizzata da Sergio Leone per il *Ben Hur* sonoro diretto proprio da Wyler).

DONNE GOTICHE ITALIANE: I VAMPIRI

Niente paura! Freda riprende il suo gusto per la provocazione con due stupendi film a basso costo che escono entrambi nel 1956: il melodramma in costume Beatrice Cenci e il melodramma fantastico I vampiri. In entrambi la morale corrente viene ampiamente sovvertita: la punizione del cattivo ha una ragion d'essere solo dal punto di vista drammatico, perché non esistono valori positivi. (...) Il ruolo che nel cinema di Freda viene tradizionalmente assolto dalle scene d'azione è coperto questa volta dal progressivo scivolamento del melodramma sul terreno delle perversioni sessuali. In questo modo Beatrice Cenci è un film moderno, forse il più moderno tra quelli diretti da Riccardo Freda. E il colore diventa, come lo stesso Freda teorizza,

qualcosa che non è solo un elemento esterno, ma un fattore fondamentale per raccontare, un elemento che fa parte della struttura drammatica del film.

Al melodramma Freda rimane fedele anche nel successivo *I vampiri*. Intendiamoci. *I vampiri* è giustamente considerato il primo film fantastico italiano, il prototipo che inaugura una serie che non ha mai goduto di grandi favori presso il pubblico ma che ci ha donato qualche piccolo, perverso capolavoro. E proprio qui sta il punto. Anche se l'horror italiano si pone produttivamente come opera d'imitazione dell'horror anglosassone (di qui l'uso degli pseudonimi, che Freda stesso inaugurerà), riesce

comunque a trovare un'autonomia, un'unità espressiva che uniforma tutti i film, i migliori come i peggiori, superando le tematiche personali dei singoli autori, assumendo come figura centrale non il mostro o le scienziato, ma la donna. La donna sarà di volta in volta vampira o strega, donna fatale o vittima, ma in ogni caso elemento catalizzatore di una mostruosità morale sotto il segno della malvagità o del peccato, in un'ottica che riconduce in modo palese al mélo.

Forse è melodrammatico anche un presupposto extracinematografico. Freda e la Canale, il cui rapporto si sta esaurendo, lavorano per l'ultima volta insieme e il regista le affida il ruolo di una bellissima nobildonna che teme le offese della vecchiaia ed è pronta a uccidere perché il suo bel viso non venga deturpato dagli anni... E' un esempio di mèlange estremo fra cinema e biografia, non dissimile dal lirismo di *La voce umana* per quanto riguarda il cinema e i sentimenti che univano Roberto Rossellini e Anna Magnani. In Freda il lirismo disperato è naturalmente celato da un'adesione agli schemi del cinema commerciale.

In *I vampiri* il regista lavora quasi esclusivamente sui due corpi in putrefazione di cui tratta il film:quello della baronessa Du Grand e quello del castello avito, sorprendentemente immaginato nel pieno centro di Parigi.

Le sequenze "en plein air" (anch'esse realizzate come il resto negli studi Titanus) sono straordinariamente sciatte se paragonate alla maestria adoperata nella parte ambientata all'interno del castello Du Grand: questo ha fatto ritenere ad alcuni che la parte poliziesca sia stata aggiunta in un secondo tempo per volontà dei produttori, e realizzata da Mario Bava che ha curato la fotografia del film. Freda, dal canto suo, conferma un contrasto con la produzione ma sostiene di aver comunque curato personalmente il montaggio, anche se non approva quel

alla Edgar Wallace, così chiamavano quei modestissimi polizieschi tedeschi che i nostri cinema programmavano nei giorni feriali per i militari promettendo sesso che invece non c'era.

Ma il bianco e nero, schiacciato dal *Cinemascope* che scandisce il film, riesce a far piazza pulita di ogni disputa filologica. In *I vampiri* si ripropone una delle immagini più riuscite di Poe, quella dell'identificabilità fra la casa cattiva e gli abitanti come in *La caduta della casa Usher*, portato qualche anno dopo magistralmente sugli schermi da Vincent Price e Roger Corman.

L'irreale castello barocco è opera di Beni Montresor, che avrà un futuro come architetto e anche come regista tra l'America e l'Italia. Il castello ha una prospettiva anomala, un qualcosa che mette a disagio tutti coloro che vi entrano. Solo una donna, la baronessa Du Grand,

si sa muovere al suo interno. La casa è studiata su misura per lei, è fornita di un sotterraneo dove opera un suo cugino scienziato pazzo ma soprattutto suo succube, che ha rinunciato a vivere una vita autonoma per dedicarsi a evitare l'invecchiamento della nobildonna. Per far questo si serve di un giovane drogato (un tema che come vedremo ricorre nella filmografia di Freda) e che ha i tratti inquietanti di Paul Muller, uno dei migliori caratteristi del cinema europeo. Le vittime sono giovani donne con le quali si instaura un rapporto inconsciamente lesbico. Motore immobile di tutta questa vicenda è lei, la baronessa Du Grand, che vive nel suo castello anch'esso inteso come una struttura organica, in via di putrefazione, con le parti addobbate da veli così come lo è il volto della baronessa, che lo spettatore a sua volta vedrà putrefarsi. In questo doppio livello (il make-up della Canale e il castello ideato da Montresor) si consuma tutta la ricerca di effetti speciali che, come sarà tradizione del cinema italiano, saranno solo elementi aggiuntivi che si intenderanno riusciti o meno a seconda del tipo di azione drammatica in cui vengono inseriti. Tutto il contrario insomma di quanto avviene nel cinema di Hollywood anni Settanta e Ottanta, dove l'effetto speciale assume valore in sé.

La trasformazione a vista di Gianna Maria Canale è realizzata da Mario Bava usando il metodo più semplice (vari filtri si susseguono, una realizzazione che non ha niente da invidiare alla famosa trasformazione operata su Spence Tracy nel più famoso *Dr. Jekyll and Mr. Hide*). Insomma, *I vampiri* è un lavoro in cui si affastellano materiali diversi, come è tipico di un film che sfugge alle codificazioni di un genere per il semplice fatto che il genere non è ancora codificato.

Un film in cui l'orrore è lo sbocco naturale delle perversioni che abbiamo trovato nei melodrammi e nel cinema avventuroso, al tempo stesso l'ipertrofizzazione di atmosfere gotiche che fanno capolino spesso e volentieri nel cinema-cinema che Freda teorizzava.

Ma *I vampiri* sancisce anche un passaggio importante nella filmografia del regista. Per Freda inizia infatti la seconda parte della carriera, quella legata strettamente ai generi del cinema popolare. Ci saranno ancora dei capolavori, ma gli mancherà quella possibilità di spaziare a tutto campo che gli era garantita dalle maglie più larghe del cinema avventuroso e del melodramma. Inoltre, dato che la forbice produttiva fra il superspettacolo e il cinema popolare tende ad ampliarsi, Freda dovrà lavorare quasi esclusivamente con budgets ristrettissimi e con attori di genere. Scopriremo adesso la grandezza di Freda leggendo in controluce i suoi film; non lo vedremo più giganteggiare fra scenografie fastose, nugoli di comparse e attori di prim'ordine, come ai tempi di *Il cavaliere misterioso* o *I miserabili*. Dal punto di vista

personale Freda aumenterà il suo cinismo, la *vis polemica* nei confronti dell'industria cinematografica italiana, il distacco dalla mondanità della celluloide:

E' meglio evitare feste, pranzi, ricevimenti. C'è sempre un concorso ippico nel giro di centoventi chilometri, e per nulla al mondo perderei una corsa di cavalli.

LA STAGIONE DEL PEPLUM

Agguato a Tangeri è una coproduzione italo-spagnola realizzata in fretta per Edmund Purdom, l'interprete principale del film che era a disposizione per pochi giorni.

Il personaggio principale del film è però ancora una volta il cattivo, cioè il perfido Henry Bovelasco interpretato da Gino Cervi, che Freda propone come al solito in un ruolo negativo.

(...) Lavorare nel cinema popolare significa per Riccardo Freda confrontarsi con metodi di lavoro ossessivi, parossistici. Intendiamoci. Il regista ha sempre citato come vanto personale la propria velocità, la capacità di arrivare sul set sapendo già dove la macchine da presa dovevano essere posizionate, la grande padronanza nelle scene di massa e negli esterni. Tra il 1958 e il 1963, Freda viene chiamato a realizzare gli esterni per sei film storicoavventurosi. Ognuno di questi film ha una storia diversa, come vedremo adesso. Ma questa dimensione tayloristica del cinema, questo assemblaggio da materiali di diversa provenienza è anch'esso un indizio significativo di un momento particolarmente intenso per il cinema italiano, che tenta di coprire i segmenti di mercato estero lasciati liberi della crisi di Hollywood. E' una politica che dura sino a metà degli anni Sessanta e che fa sì che la produzione italiana si intensifichi al massimo, superando anche le trecento pellicole all'anno. Ma è un'espansione, come è caratteristica del sistema industriale italiano, priva di programmazione, basata sull'estro del momento, sullo sfruttamento intensivo di una intuizione. Lo scotto sarà la crisi verticale degli anni Settanta e soprattutto degli anni Ottanta. Il ruolo di Freda in questi lavori a più mani non è paragonabile alle supervisioni cui spesso era chiamato Raul Walsh a Hollywood, ricorda invece la funzione parcellizzata del tecnico alla catena di montaggio.

Il primo esempio di queste regie parziali è anche il più curioso. Il vecchio Guido Brignone, regista attivo già al tempo del muto, viene chiamato a dirigere un film storico (*Sotto il segno di Roma*) con Anita Ekberg e i due specialisti George Marshal e Jacques Sernas. Ma Brignone si ammala gravemente all'inizio della

lavorazione e viene sostituito da una coppia inedita: Michelangelo Antonioni e Riccardo Freda. A quest'ultimo toccano gli esterni e le scene di battaglia, ad Antonioni gli interni. I due lavorano senza mai incontrarsi: è un effetto del taylorismo, ma anche del senso di colpa che un regista intellettuale prova per un cedimento commerciale. Freda ha la sua opinione.

Antonioni probabilmente si vergognava di essere caduto così in basso. O forse si è reso conto che non sapeva fare quel tipo di cinema, che era negato. E' molto più difficile girare un'avventura in costume rispetto a un film moderno. Basta vedere le sue sequenze, che non sono riuscite a rendere credibili ai nostri occhi dei personaggi che si vestono e si comportano in un modo che per forza di cose è completamente diverso dal nostro. E' più facile, evidentemente, chiudere in una stanza una coppia in crisi e ascoltare per un'ora e mezza le loro confessioni.

Il film risulterà firmato da Brignone (scomparso poco dopo); Freda figurerà autore delle scene di battaglia, Antonioni scompare dai titoli di testa. Tra gli sceneggiatori c'è Sergio Leone che l'anno dopo esordirà nella regia in una situazione simile...(...)

Freda figura responsabile della battaglia anche in *I mongoli*, girato da André DeToth e dall'ex assistente di Freda Leopoldo Savona, interpretato da Jack Palance e ancora dalla Ekberg. Come nel film precedente le scene di battaglia (perfette, magistralmente scandite tanto da essere riprese come stock-shots in numerosi altri film) sono girate in Jugoslavia, ma Freda realizza anche altre sequenze: la parte che va dai funerali di Gengis Khan alla fine, le scene d'azione che scorrono sotto i titoli di testa e altre due corte scene.

Per Marco Polo del 1961 la storia è un po' diversa. Il film doveva essere girato dallo stesso Freda (che per gli stessi produttori aveva appena finito Maciste alla corte del Gran Khan). Approfittando della stessa ambientazione, Freda aveva girato una ventina di scene di battaglia che poi saranno utilizzate da Hugo Fregonese che realizzerà il film. Curioso è anche il rapporto con Marco Vicario, l'ex attore diventato produttore prima e regista poi. Per La schiava di Roma (interpretato da Rossana Podestà, moglie di Vicario, e firmato da Sergio Corbucci), Freda realizza la sequenza dei combattimenti nell'arena (...). Sta di fatto che, sempre per la politica di massimo sfruttamento del filone, alcune sequenze di quel film (comprese le scene dell'arena) ritornano in altre due opere prodotte da Vicario, Solo contro Roma (1962, firmato da Herbert Wise-Luciano Ricci) e Il crollo di Roma (1963, a cura di Margheriti). Il secondo film, come parte degli ultimi péplum, (...) è costituito per almeno un terzo di materiali di repertorio, tra i quali trova quindi ospitalità anche un Freda di terza mano. E il titolo -lo ricordiamo, Il crollo di Roma- appare davvero involontariamente significativo.

Ancora per DeToth Freda si occupa di tutti gli esterni di *Oro* per i Cesari, che vanta nel cast anche Mylène Demongeot. Più anonima appare invece la partecipazione di Freda a L'eroe dei sette mari (1961), dove cura il montaggio della battaglia navale del film affidato a un'altra "strana coppia" italo-americana, Rudolph Matè e Primo Zeglio. Questa sequenza di partecipazioni a film storici, naturalmente, non esaurisce l'attività di Freda nello stesso periodo.

Mentre sta girando Nel segno di Roma, Freda ha già in mente Aqi Murad il diavolo bianco, tratto dall'omonima novella di Tolstoj e da realizzare interamente in Jugoslavia. La vicenda ci riporta alle atmosfere ed agli ambienti di Aquila nera, ma il tempo è passato, il cinema italiano è mutato, la griglia del genere adesso è attenta e ossessiva. Freda riesce ad avere Steve Reeves, il "Mister Muscolo" più famoso del periodo, l'attore che aveva fatto vivere le gesta di Ercole. Nonostante alcune scene obbligate, Agi Murad prende una direzione anomala per il genere. E' un film notturno mentre il péplum è tendenzialmente solare. La sequenza in cui Agi Murad blocca il convoglio della principessa Maria Vorontnova è identica a quella di Aquila Nera in cui Rossano Brazzi blocca la carrozza di Irasema Dilian: grande performance del cavaliere che scende a rotta di collo per la scarpata, montaggio concitato, innamoramento a prima vista. Ma succedono tante cose in Agi Murad. La trama è straordinariamente ricca di eventi, di contrasti, di scarti. E' come se Freda, recalcitrante all'idea di incasellarsi in un genere inventato da altri, rispondesse affastellando materiali; il finale, in cui la furia selvaggia dei ribelli a cavallo irrompe all'interno della festa nobiliare (anche questo ci rimanda a Aquila Nera) è la naturale conclusione di un film fondato sui contrasti, sulla contaminazione di ambienti e situazioni.(...)

IL MALE E GLI EROI NEGATIVI

Freda non cessa di riservare sorprese abbordando anche il genere più negletto in Italia, la fantascienza. *Caltiki, il mostro immortale* è un film minore, evidentemente pensato per sfruttare il successo che i piccoli film di fantascienza prodotti in Usa e in Gran Bretagna riscuotevano anche sugli schermi italiani. La trama non presenta grandi originalità: una maledizione secolare, uno scienziato che per contaminazione da un meteorite si trasforma in mostro, la risoluzione del problema a base di lanciafiamme. Un po' *Creature from the black lagoon,* un po' *Quatermass II,* un po' *The Blob.* Colori vivi, attori sconosciuti, budget limitatissimo. La novità più importante

per la filmografia frediana è la prima apparizione dello pseudonimo Robert Hampton (ma tutta la troupe usa pseudonimi spesso divertenti: l'operatore Mario Bava e l'attore Nerio Bernardi diventano rispettivamente Marie Foam e Balck Bernard...). Freda spiega la sua scelta con il consueto cinismo:

L'idea mi venne quando mi trovai in una città dove stavano proiettando I vampiri. Ero nell'atrio del cinema e ho sentito molte persone che, dopo aver guardato i manifesti, dicevano: "Riccardo Freda? Gianna Maria Canale? Non vale la pena di entrare, è un film italiano, quindi non può essere bello. Se si fosse trattato di un film americano allora si potrebbe andarlo a vedere". Ho quindi deciso di presentare tutta la troupe del film con pseudonimi anglicizzanti. E lo stratagemma ha funzionato, perché tutti credevano di andare a vedere un film americano o inglese. Poi tutti hanno copiato quest'idea, che adesso è molto comune in Italia.

(...)Pascal Martinet (Mario Bava, Edilid, Parigi, 1984) afferma che il film è stato quasi interamente girato da Mario Bava ma Freda smentisce:

Ho girato io il film a parte le sequenze di effetti speciali che al solito Bava ha realizzato con grande abilità usando trippa di vitello per realizzare il mostro gelatinoso

Caltiki il mostro immortale, insomma, è solo una parentesi, come del resto lo è il poliziesco *Caccia all'uomo* che Freda realizza due anni dopo, nel 1961.

Più importante è la produzione di film storico-mitologici. Dopo *Caltiki*, ma prima di *Caccia all'uomo*, è il turno di *I giganti della Tessaglia*, nel cui titolo c'è una prima rinuncia: *Gli Argonauti* (di tale vicenda infatti si narra) risultava già depositato. La mitologia è vista attraverso la chiave di lettura di Ennio De Concini (che figura sceneggiatore, ma è già poco più di un supervisore): la base di partenza è comunque la fantasia ancorata però ai limiti previsti dai classici. Più personali ancora, anche se notevolmente ridotti come budget, appaiono i due *Maciste* che Freda realizza per la *Panda* di Ermanno Donati e Luigi Carpentieri (gli stessi di *I vampiri* e dei suoi horror a venire): *Maciste alla corte del Gran Khan* e *Maciste all'inferno*.

CLAUSTROFOBIA

Il dottor Hichcock, naturalmente, ricorda nel nome il maestro del brivido, l'uomo che meglio di chiunque altro ha saputo catturare i favori del pubblico e quelli della critica. La "t" mancante è il tipico espediente dell'arte di arrangiarsi italiano che nel cinema si manifesta da sempre con l'allusione povera unita alla tentata frode: è sempre così che qualche anno dopo prolifereranno i falsi oo7 (che si chiamavano o77 o oo9 e che prevedevano

titoli tipo "Dalla Francia senza amore").

In L'orribile segreto del dottor Hichcock, l'unità di spazio è garantita non da una meticolosa ricostruzione in studio, ma da una villa romana del quartiere Parioli in cui la vicenda è ambientata. Anzi, lo studio non c'è per niente. Freda tuttavia rifiuta questo kammerspiel forzato in nome del budget e inventa un espediente che accresce il fascino del film.

Ho girato il film in dodici giorni, avevo a disposizione questa villa disabitata. Ho effettuato le riprese valorizzando al massimo il poco che avevo a disposizione: così l'architettura della villa è completamente sconvolta dal montaggio, ho inventato dei passaggi, ho reso la casa incomprensibile allo stesso proprietario E sono convinto che questo trucco abbia ingigantito l'effetto di malessere, di disagio dello spettatore, contribuendo alla riuscita del film. Fate l'esperimento: dopo la proiezione, chiedete a chi ha già visto il film di disegnare la piantina della villa. Non ci riuscirà.

Sappiamo che questa violenza agli spazi naturali sarà successivamente realizzata anche da altri registi, primo fra tutti Dario Argento che diventa famoso per i balconi di case milanesi che si aprono su strade di Bologna, oppure per la geografia urbana torinese frantumata e ricomposta in occasione di *Profondo Rosso*.

L'orribile segreto del dottor Hichcock serve a Freda anche per consumare due vendette. Proprio nel film in cui gli pseudonimi assumono un valore quasi parodistico, l'attenzione va alla vecchia megera, lei veramente inglese. Si chiama Harriet Medin-White, era una giornalista inglese chiamata a fare cinema da Rossellini -di cui fu un grande amore- che la utilizzò per l'episodio fiorentino di Paisà, fu successivamente la protagonista di Genoveffa di Brabante di Primo Zeglio. Uno dei capolavori del neorealismo e un film in costume senza azione: quindi due attitudini cinematografiche che Freda ha sempre contrastato. Affidare, in realtà, a quell'attrice un ruolo da megera è la rivalsa pensata nei confronti di un passato che è ancora vivo, è un vero e proprio sberleffo d'autore. Lo spettro accentua la claustrofobia, il senso di oppressione. Tutto avviene nello studio di Hichcock: le trame amorose, i complotti, gli omicidi. Lo studio è inquadrato in modi molto diversi, con angolature ardite. I colori forti vengono messi opportunamente in risalto: segno che lì dentro si stanno sviluppando tensioni altrettanto forti, dominate dal male. L'amore non esiste più, nemmeno nelle forme perverse in cui lo avevamo conosciuto ne I vampiri o in L'orribile segreto del dottor Hichcock. Al suo posto ci sono l'interesse e la cupidigia, che dominano i rapporti fra i personaggi e li portano a decretare la morte reciproca, sempre nello stesso studio. Questa unità di luogo, questa ridondanza cromatica ci ricordano poi le origini pittoriche del cinema di Freda.

Come abbiamo detto, c'è sempre Harriet Medin-White, mentre il dottore è interpretato questa volta da Elio Jotta. A dominare la scena è però Barbara Steele, il volto più anticonformista della dolce vita romana.

WESTERN, REMAKE E FEUILLETON

Freda è sempre più obbligato a restare legato ai generi più in voga nel cinema italiano. L'avventuroso che tanto lo interessava nel dopoguerra come possibilità "americana" per un film italiano, è diventato un genere ben determinato, a basso costo. Freda si cimenta in *Le sette spade del vendicatore* (girato nel 1962, tra i due Hichcock) e con *Il magnifico avventuriero* l'anno successivo. Entrambi i film sono interpretati da Brett Halsey, una sorta di sosia meno muscoloso di Steve Reeves che è rimasto in Italia ed è ancora in attività (lo ritroviamo in un film di Lucio Fulci del 1987, *Il miele del diavolo*).

Le sette spade del vendicatore è un remake di Don Cesare di Bazan. E' un periodo in cui Freda è molto tentato dai remake, visto che mette in cantiere Casanova (che precisa però essere "del tutto diverso da quello realizzato con il titolo di Il cavaliere misterioso") e un Ponte dei sospiri rifacimento di quello diretto da Leonviola (il film sarà affidato a Campogalliani e, per la malattia che lo colpisce, terminato da Pierotti).

Il magnifico avventuriero è forse più avvincente come trama. Vi si narra di Benvenuto Cellini, artista e guerriero. Come artista infrange ogni convenzione, giungendo nella sequenza iniziale a saccheggiare i tesori di alcuni orafi per realizzare una scultura. Come guerriero, Cellini mancherà di rispetto anche al Papa.

La Spagna è diventata nel periodo in questione il partner naturale per molte produzioni a basso costo. Freda dirigerà nel 1964 due lavori nati sotto questo segno, ancora una volta sotto la copertura del remake: *Giulietta e Romeo* (più che al dramma di Shakespeare il riferimento corre all'opera di Castellani) e *Genoveffa di Brabante* (che era stato portato sullo schermo dal rivale di Freda, Primo Zeglio).

Film corretti, ognuno dei quali è memorabile per qualche scena (ad esempio l'orrore di Giulietta che si sveglia dalla morte apparente procurata da un sonnifero e scopre il cadavere dell'amato), ma purtroppo prigionieri della povertà di mezzi con cui sono stati concepiti.

Dalla Spagna alla Francia, dove nel frattempo Freda è stato scoperto dalla critica e gode di un certo nome e di un certo prestigio.

Nel cast dei suoi film francesi, tra il 1965 e il 1967, troviamo infatti sceneggiatori come Jean-Luis Bary e Bertrand Tavernier, nonché Yves Boisset come aiuto regista. I mezzi

non sono molto superiori, ma lo spirito dell'impresa è diverso. Lo si vede già in *Les deux orphelines*, dove il cast è interamente francese, a parte Valeria Ciangottini. La vicenda ci riporta al romanzo di appendice, tanto caro a Freda che preferisce le trame surreali a quelle mediocri.(...) Per Freda è l'inizio di una fase fortunata, il film riceve recensioni spesso favorevoli.

- (...) Sempre nel suo periodo francese, Freda si inserisce in un filone cinematografico già esistente con numerosi episodi già realizzati: quello dell'agente segreto Coplan, creato da Paul Kenny, e già grande successo letterario. A Freda tocca l'edizione 1965, Coplan FX-18 casse tout.
- (...) L'anno successivo Freda ripropone Coplan in *Coplan* ouvre son feu à Mexico (in Italia: Moresque obiettivo allucinante), tratto dal romanzo Coplan fait peau neuve. Al suo fianco sono Betrand Tavernier alla sceneggiatura e Yves Boisset come aiuto-regista.
- (...) Ai toni cari del feuilleton d'epoca Freda ritorna nel 1967 con il film che conclude questa parentesi francese, *Roger-la-Honte*. Come *I miserabili*, il romanzo di Jules Mary tratta una vicenda incentrata sulle storie del primo capitalismo francese. (...) In questa vicenda cupa di passione, di morte e di grandezza umana ritroviamo tutto il migliore cinema di Freda, la sua capacità di proporre grande cinema, non capito in Italia, al punto che il titolo del film sarà banalizzato in un anonimo *Trappola per l'assassino*.

Di John Ford Freda si ricorda quando gira il suo unico western, La morte non conta i dollari: Alan Collins interpreta uno strano giudice, ed è evidente che ha visto più di una volta Thomas Nitchell, il medico ubriacone di Ombre rosse. Ma è solo uno spunto. Per il resto il film sembra sospeso in una cornice che Freda mostra chiaramente di non gradire. Rispetto agli altri western italiani c'è forse un mix di violenza e di cinismo superiore alla media. Ma poco di più. Freda, per cautela, cambia il suo pseudonimo abituale e ci propone un inedito nome d'arte, George Lincoln.

(...) L'anno successivo ritorna Robert Hampton. Il giallonero è diventato da un po' di tempo il terreno deputato per le tentazioni dell'erotico, un po' il ruolo che era stato parzialmente coperto fino a qualche tempo prima dall'horror. A doppia faccia, realizzato in coproduzione con la Germania, è figlio di questa impostazione. Si regge soprattutto sull'interpretazione di Klaus Kinski, che con la sua maschera domina il cinema di genere del periodo. Narra ancora una volta di una morta che misteriosamente si manifesta ai vivi e sta per portare alla pazzia il protagonista. Scopriamo però che è un trucco, architettato per cupidigia di una ricca eredità. Amore lesbico, atmosfere torbide, odi che superano il legame di sangue tra padre e figlia. Ma anche la sensazione che le capacità di invenzione e di follia dei due film del dottor

Hichcock sia solamente un ricordo lontano: anche in *A doppia faccia*, pochi spunti personali, molto mestiere, molta fedeltà al genere.

Né la vicenda cambia con *L'iguana dalla lingua di fuoco*, nuova coproduzione europea che riprende nel titolo la zoologia fantastica inventata da Dario Argento. Vicenda irlandese, questione di ambasciate e di delitti realizzati in modo apparentemente inesplicabile, sex-symbol ambigui (Dagmar Lassander) e latinamente provocanti (Dominique Boschero), insistenza sul sangue e sulle tecniche di omicidio. Lontani dalla macelleria alla Joe D'Amato di qualche anno dopo, ma anche dal Freda che qualche anno prima si dilettava con i film "d'epouvante" (è lui stesso a definirli così).

Il genere giallo, il poliziottesco e l'erotico di derivazione dal *Decamerone* pasoliniano concludono, con gli anni '6o, la stagione del cinema popolare italiano. Per Freda era una realtà stretta, insoddisfacente, ma comunque un'occasione per continuare a lavorare ed a produrre qualche ottimo film.

Gli anni settanta sono stati, invecequelli dei tanti progetti cestinati, dei pourparler irrisolti, dei tentativi abortiti. Il fatto è che il cinema italiano di una volta non c'è più e la televisione non ha ancora iniziato a produrre in modo massiccio.

Un tentativo di uscire da questa situazione per Freda consiste in un film girato in Israele, su invito della nascente industria cinematografica locale che cercava di coinvolgere registi europei per realizzare opere commerciali ma che dessero impulso alla produzione locale. Nel 1971 Freda gira *Tamer, wife of Er* (in Italia *La salamandra del deserto*). Una storia biblica, una vicenda d'amore e di morte, di intolleranza e di crudeltà.

L'ULTIMA OSSESSIONE

Tra gli anni Settanta e gli Ottanta la carriera di Freda cambia ancora. Quello è infatti il decennio in cui la critica italiana scopre Riccardo Freda. Peccato che questa attenzione non abbia fatto sì che il cinema e la televisione italiana si siano decisi ad utilizzare le capacità di Freda, né a impedire fatti significativi dell'oblio: primo fra tutti lo sfratto del regista e della sua famiglia dall'abitazione romana.

La presenza di Freda nel decennio è limitata a un solo lungometraggio: *Murder obsession*, prodotto dall'amico francese Simon Mizrahi, che esce nel 1980.

Murder obsession è un film accattivante. Le mille piste false di cui è disseminato il film sono obbligatorie, e sono un omaggio che Freda propone al suo allievo Bava da poco scomparso.

Nel 1987, realizzato su video, esce *Stille di sangue e lacrime di rospo*, saggio di regia degli allievi della scuola di cinema di Padova dove Freda stesso ha insegnato.

Nel 1990 i giornali annunciano ripetutamente l'inizio delle riprese di un film di coproduzione italo-francese con Freda alla regia. Prodotto da Tavernier con finanziamenti CEE. Era stato interpellato anche Gassman per interpretarlo, ma si trattò dell'ennesimo progetto abortito.

Freda collaborò con Tavernieralla lavorazione di *La passion de Béatrice*, remake di *Beatrice Cenci*, uscito in Italia come *Il quinto comandamento*.

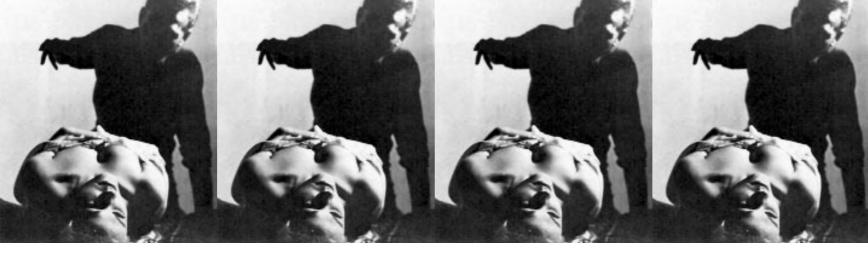
La grande stagione del cinema è passata. Io posso dire che l'ho vissuta. Il cinema era così grande che anche sotto il fascismo io, che non avevo tessere, non ho mai avuto difficoltà a lavorare. Adesso se non sei socialista non riesci a far niente.

Così si confidava Freda durante un incontro pubblico al cinema Lumière a Bologna nel 1989. Sembra quasi il certificato di morte presunta per il cinema italiano, la fotografia dello stato comatoso in cui giace da tanti anni. La parabola di Freda è stata tutta interna a questo cinema, ne ha condiviso le speranze, ha formulato progetti e idee, è stata isolato dall'involgarimento dell'ultimo ventennio e della sua riduzione allo stato attuale, in cui il cinema è fenomeno residuale. Freda è stato un'idea di cinema italiano.

Il miglior riconoscimento gli giunge da Giuseppe De Santis nel racconto di Carlo Lizzani: due registi che hanno sempre proposto e difeso un altro cinema, figlio di quel neorealismo che Freda detestava. Lizzani, nel maggio del 1990, si presentò spontaneamente a un omaggio torinese dedicato a Freda e ricorda la proiezione di *Aquila Nera* alla quale assisté insieme a De Santis:

Ci divertimmo da matti, e era l'anno di Roma città aperta. Poi uscimmo dal cinema e De Santis continuava a ripetere: "Allora anche noi siamo capaci di fare questi film!".

> questo testo è tratto, per gentile concessione dell'autore, dal volume RICCARDO FREDA di Stefano Della Casa, Ed. Bulzoni, Roma 1999, al quale rimandiamo

FILMOGRAFIA

1942

DON CESARE DI BAZAN

scen. Vitaliano Brancati, R. Freda, Cesare Zavattini dalla commedia di Adolphe D'Ennery e P.F.P. Dumanoir; con Gino Cervi, Annelise Uhlig, Enrico Glori, Paolo Stoppa; prod. Elica Film, Artisti Associati - 78'

1943

Non canto più

scen. R. Freda, Stefano Vanzina da un loro soggetto; con Enzo Fiermonte, Vera Bergman, Paola Borboni, Virgilio Riento, Lamberto Picasso; prod. Vi.Va - 80'

1943-45

TUTTA LA CITTÀ CANTA

scen. R. Freda, Stefano Vanzina, Vittorio Metz, Marcello Marchesi; con Nino Taranto, Nanda Primavera, Maria Pia Arcangeli, Vivi Gioi, Natalino Otto; prod. Ici/Safir/Appia film - 87'

1946

AQUILA NERA

scen. Mario Monicelli, Stefano Vanzina, R. Freda, Braccio Angioletti dal romanzo di Alexandr Puskin; con Rossano Brazzi, Irasema Dilian, Rina Morelli, Gino Cervi, Harry Feist, Paolo Stoppa; prod. Cdi - 109'

1947

I MISERABILI

scen. R. Freda, Mario Monicelli, Stefano Vanzina, Nino Novarese dal romanzo di Victor; con Gino Cervi, Valentina Cortese, Giovanni Hinrich, Aldo Nicodemi, Luigi Pavese; prod. Lux Film 95' (prima parte), 98' (seconda parte)

1948

IL CAVALIERE MISTERIOSO

scen. R. Freda. Mario Monicelli. Stefano Vanzina: con Vittorio Gassman, Maria Mercader, Yvonne Sanson, Gianna Maria Canale, Elli Parvo, Antonio Centa; prod. Lux Film - 93'

1948

GUARANY

scen. R. Freda dalla biografia di Carlos Gomez; con Antonio Vilar, Mariella Lotti, Gianna Maria Canale, Andrea Forte, Luigi Pavese, Tino Buazzelli; prod. Universalia

1948

L'ASTUTO BARONE (OVVERO L'EREDITÀ CONTESA) E TENORI PER FORZA

req. Renato Dery (Riccardo Freda); scen. R. Fred, Paolo Panelli, Tino Buazzelli; con Paolo Panelli, Tino Buazzelli, Nino Manfredi, Rossella Falk, Bice Valori, Luciano Salce, Orazio Costa, R.Freda; prod. Attilio Riccio

1949

O CAÇULA DO BARULHO

fot. Ugo Lombardi; mont. R. Freda. con Gianna Maria Canale, Oscarito; prod. Luis Severino Ribeiro

1949

IL CONTE UGOLINO

scen. Mario Monicelli, Stefano Vanzina, R. Freda, da un soggetto di Luigi; con Carlo Ninchi, Gianna Maria Canale, Peter Trent, Piero Palarmini, Carla Calò, Luigi Pavese; prod. Forum Film, Alpi Film - 95'

1949

IL FIGLIO DI D'ARTAGNAN

scen. Dick Giordan (R. Freda);

con Gianna Maria Canale, Piero Palermini, Carlo Ninchi, Franca Marzi, Paolo Stoppa, Peter Trent, Enzo Fiermonte; prod. Augustus Film - 86'

IL TRADIMENTO

scen. Mario Monicelli, Ennio De Concini, R. Freda, da un soggetto M. Monicelli; con Amedeo Nazzari, Vittorio Gassman, Caterina Borato, Gianna Maria Canale, Camillo Pilotto, Armando Francioli, Arnoldo Foà prod. Safa Palatino - 85'

1951

LA VENDETTA DI AQUILA NERA

scen. R. Freda, Alessandro Continenza, Ennio De Concini dai personaggi di Aleksndr Puskin; con Rossano Brazzi, Gianna Maria Canale,

1951

VEDI NAPOLI E POI MUORI

scen. R. Freda, Alessandro Continenza, Ennio De Concini dai personaggi di Aleksndr Puskin; con Rossano Brazzi, Gianna Maria Canale. prod. Carlo Caiano e Umberto Momi per Api

LA LEGGENDA DEL PIAVE

scen. Vitaliano Brancati, R. Freda, Cesare Zavattini dalla commedia di Adolphe D'Ennery e P.F.P. Dumanoir; con Gino Cervi, Annelise Uhlig, Enrico Glori, Paolo Stoppa; prod. Colamonici-Tupini per Api

1951

SPARTACO

scen. R. Freda, Jean Ferry, Gino

Visentini, Marie Bory da un soggetto di Marie Bory; con Massimo Girotti, Ludmilla Tcherina, Gianna Maria Canale, Carlo Ninchi, Yves Vincent, Vittorio Sanipoli, Umberto Silvestri; prod. Consorzio Spartacus, Api film, Rialto film (Parigi); 110' (orig. 120')

1952

TEODORA, IMPERATRICE DI BISANZIO

scen. Renée Wheeler, Claude Accursi, Ranieri Cochetti, R. Freda, da un soggetto di André Paul Antoine e R. Freda; con Gianna Maria Canale, Georges Marchal, Irene Papas, Renato Baldini, Carletto Sposito; prod. Lux film, Lux Comp. Cinématogr. De France Paris – 118'

1955

Da qui all'eredità

scen. Carlo Veo, C. Moscovini, R. Freda; con Beniamino Maggio, Alberto Sorrentino, Tina Pica, Pina Bottin, Domenico Modugno, Luigi De Filippo, Nerio Bernardi; prod. Centauro film – 85'

1956

BEATRICE CENCI

scen. Jacques Remy, Filippo Sanjust da un soggetto di Attilio Riccio; con Micheline Presle, Gino Cervi, Fausto Tozzi, Frank Villard, Antonio De Teffé, Mieille Granelli; prod. Electra (Roma), Franco-London film (Paris) – 90'

1956

l vampiri

scen. R. Freda, P. Regnoli, Rijk Sijstrom da un soggeto di P. Regnoli, Rijk; con Gianna Maria Canale, Carlo D'Angelo, Dario Michaelis, Wandisa Guida; prod. Athena cinemat., Titanus-85'

1957

AGGUATO A TANGERI

scen. Alessandro Continenza, Vittoriano Petrilli, Paolo Spinola, R. Freda, da un soggetto di Alessandro Continenza, Vittoriano Petrilli; con Edmund Purdom, Jéneviève Page, Gino Cervi, Amparo Rivelles, Luis Penia, Felix Dafauce; prod. Antonio Cervi (Roma), Yago-Ariel (Procusa), Rodas Film (Madrid) - 112'

1958

NEL SEGNO DI ROMA

reg. Guido Brignone (e Riccardo Freda e Michelangelo Antonioni); scen. Francesco Thellung, Francesco De Feo, Sergio Leone, Giuseppe; con Anita Ekberg, Georges Marchal, Folco Lulli, Jacques Sernas, Lorella De Luca, Chelo Alonzo, Alberto Farnese; prod. Glomer film (Roma) Lyre (Paris), Tele film (Munchen) - 93'

1952

AGI MURAD IL DIAVOLO BIANCO

scen. Gino De Santis, Akos da un rom. Breve di Lev Tolstoj; con Steve Reeves, Giorgia Moll, Scilla Gabel, Renato Baldini, Gerard Herter, Milivoj Zivanovic, Nivola Popovic; prod. Majestic film (Roma), Lovcen film (Budva) - 98'

1958

CALTIKI IL MOSTRO IMMORTALE

scen. Philip Just da una leggenda messicana; con John Merrivale, Didi Sullivan, Gerard Herter, Daniela Rocca, Gay Pearl, Daniele Vargas; prod. Galatea (Roma), Climax Pict. (Paris) -75'

1960

I GIGANTI DELLA TESSAGLIA

scen. Giuseppe Masini, Mario Rossetti, R. Freda; con Roland Carey, Ziva Rodan, Alberto Farnese, Luciano Marin, Cinthia Caro, Alfredo Varelli; *prod*. Cin. (Roma), Lyra (Paris) - 95'

1960

I MONGOLI

Reg. André De Toth; scen. Ugo Guerra, Luciano Martino, Ottavio Alessi, Alessandro Ferraù; con Jack Palance, Anita Akberg, Antonella Lualdi, Franco Silva, Roldano Lupi; prod. Royal film (Roma), France Cin. Prod. (Paris) - 115'

1961

CACCIA ALL'UOMO

scen. Dino De Palma, Marcello Coscia, Luciano Martino; con Eleonora Rossi Drago, Yvonne Forneaux, Umberto Orsini, Andrea Checchi, Riccardo Garrone, Alberto Farnese; prod. Fair Film - 100'

1961

MACISTE ALLA CORTE DEL GRAN KHAN

scen. Oreste Biancoli, Duccio Tessari; con Gordon Scott, Yoko Tani, Dante Di Paolo, Gabriele Antonini, Leonardo Severini; prod. Panda Cin. (Roma), Gallus Prod. (Paris) - 94'

1962

MACISTE ALL'INFERNO

scen. Oreste Biancoli, Piero Pierotti, da un sogg. di Eddie H. Given; con Kirk Morris, Hélène Chanel, Angelo Zanolli, Andrea Bioc; prod. Panda Cin. - 90'

1962

L' ORRIBILE SEGRETO DEL DOTTOR HICHCOCK

reg. Robert Hampton (R. Freeda) scen. Julian Berry (Ernesto Gastandi); con Barbara Steele, Robert Fleming, Mongomery Glenn, Teresa Fitzgerald, Harriett Medin-White; prod. Panda Cin. - 94'

1962

LE SETTE SPADE DEL VENDICATORE

scen. Filippo Sanjust, R. Freda; con Brett Halsey, Beatrice Altariba, Giulio Bosetti, Gabriele Antonini, Mario Scaccia; prod. Adelphia Comp. Cin. (Roma), Comptoire Francais du Film (Paris) - 90'

1962

ORO PER I CESARI

reg. André De Toth, R. Freda; scen. Arnold Perl da un rom. di Florence A. Seward; con Jeffrey Hunter, Myléne Demongeot, Ron Randell, Massimo Girotti, Ettore Manni Giulio Bosetti ; prod. Adelphia Comp. Cin. (Roma), C.I.C.C. (Paris) - 100'

1963

LO SPETTRO

reg. Robert Hampton (R. Freda); scen. Robert Davidson (Oreste Biancoli), Robert Hampton (R. Freda) da un sogg. di Robert Davidson (O. Biancoli); con Barbara Steele, Peter Baldwyn, Leonard G. Eliott, Harriett Medin-White; prod. Panda Cin. - 100'

1963

IL MAGNIFICO AVVENTURIERO

scen. Filippo Sanjust; con Françoise Fabian, Brett Halsey, Claudia Mori, Jacinto San Emeterio; prod. Panda Cin. (Roma), Hispame film (Madrid), Les Films du Centaure (Paris) - 90'

1964

GIULIETTA E ROMEO

scen. R. Freda dall'omonima tragedia di W. Shakespeare; con Geronimo Meynier, Rosemarie Dexter, Tony Soler, Carlos Estrada; prod. Imprecine (Roma), Hispame film (Madrid) - 90'

1964

GENOVEFFA DI BRABANTE

scen. R. Freda; con Alberto Lupo, Maria J. Alfonso, Andrea Bosic, Antonella Della Porta; prod. Imprecine (Roma), Hispame film (Madrid) - 90'

1966

LE DUE ORFANELLE

scen. Michel Wichard, R. Freda, dal rom. di Adolphe D'Ennery; con Valeria Ciangottini, Sophie Darès, Mike Marshall, Simone Valère, Jean Desailly; prod. Cine Italia Film (Roma),Comptoire Francais du Film (Paris)97'

1966

COPLAN FX 18 CASSE TOUT (AGENTE 777, MISSIONE SUMMERGAME O FERMATI COPLAN)

scen. Claude Marcel Richard, R. Freda da un rom. di Paul Kenny; con Richard Wyler, Robert Manuel, Jany Clair, Gil Delamare; prod. Comptoire Francais du Film (Paris), Camera fil-Cinerad (Roma) - 83'

1967

ROGER-LA HONTE / TRAPPOLA PER L'ASSASSINO

scen. Jean Louis Bory, da un rom. di Jules Lary; con Georges Geret, Irene Papas, Jean Topart; prod. Comptoire Francais du Film (Paris), Alvaro Mancori-Anna Maria Chretien (Roma) - 105'

1967

COPLAN OUVRE LE FEU AU MAXICO (MORESQUE: OBIETTIVO ALLUCINANTE)

reg. Robert Hampton (R. Freda); scen. Bertrand Tavernier, da un rom. di Paul Kenny; con Lang Jeffries, Lee Burton, Sabine Sun, Luciana Gilli; prod. Comptoire Francais du Film (Paris), FIDA (Roma), Balcazar (Barcellona) - 94'

1967

LA MORTE NON CONTA I DOLLARI

reg. George Lincoln (R. Freda); scen. Giuseppe Masini, G. Lincoln (R. Fredda) da un sogg. di G. Masini; con Mark Damon, Stephen Forssyth, Luciana Gilli, Pamela Tudor; prod. Cinecidi - 93'

1967

A DOPPIA FACCIA – DAS GESICHT IM DUNKELN

reg. Robert Hempton (R.Freda); scen. R. Hampton (R. Freda),
Paul Hengee da un sogg. di
Romano Migliorini, G.B. Mussetto,
Lucio Fulci, ispirato ad un rom.
di Edgard Wallace; con Klaus Kinski,
Annabella Incontrera, Sidney
Chaplin, Kristiane Kruger;
prod. Colt. Prod. Cin. (Roma),
Mega film (Roma),
Rialto-Preben Philips (Berlino) - 91'

1970

L'IGUANA DALLA LINGUA DI FUOCO

reg. Willy Pareto (R.Freda); scen. Alessandro Continenza, W. Pareto (R. Freda), da un racc. di Richard Mann; con Luigi Pistilli, Dagmar Lassander, Anton Driffing, Dominique Boschero; prod. Oceania Prod. Cin. (Roma), Les Film Corona (Nanterre), Terra filmkunst (Berlino) - 98'

1971

TAMAR, WIFE OF ER (LA SALAMANDRA DEL DESERTO)

scen. Ygal Mossenson da un suosoggetto; con Claudia Wiedekind, Ettore Manni,Yosef Shiloah; prod. Filmar Studios of Israel; 85'

1980

MUREDER OBSESSION - FURIA OMICIDA

scen. R.Freda, Antonio Corti da un sogg. di A. Corti e F. Piccioni; con Stefano Patrizi, Silvia Dionisio, Martine Brochard, Henry Garcin, Laura Gemser prod. Dionisio Cin.ca (Roma), Gurvich (Paris) - 105'

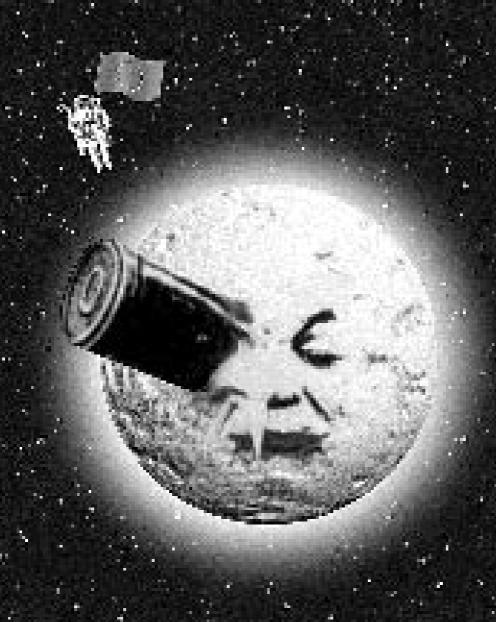
COLLABORAZIONI:

1937

1942

Lasciate ogni speranza, di G. Righelli La voce senza volto, di G. Righelli Fuochi d'artificio, di G. Righelli Piccoli naufraghi, di F. Calzavara (anche co-regista) Il cavaliere di San Marco, di G. Righelli Il barone di Corbo, di G. Righelli In campagna è caduta una stella, di E. De Filippo 1940 La granduchessa si diverte, di G. Gentilomo Cento lettere d'amore, di M. Neufeld Caravaggio il pittore maledetto, di G. Alessandrini L'avventuriera del piano di sopra, di R. Matarazzo

Buongiorno Madrid, di M. Neufeld 1943

EUROPEAN FANTASY FILM FESTIVALS FEDERATION

MELIES D'OR

The European Commission,
by taking part in the development of European cinema,
gives its support to festivals that actively contribute
to the promotion of European audio-visual works
and to their distribution within the Union.
There are about fifty festivals, divided between the member
states, that benefit from this support.
These manifestations, essentially dedicated
to European cinema and all affirming a real
cultural character, attract an ever increasing public.

This year again, thanks to the actions of these festivals and the support of the Commission, there are more than 7.500 audio-visual works, illustrating the richness and the diversity of European cinematography, that will be discovered by about two million spectators.

Il Meliés D'Or

The Méliès d'Or

1987:

Quattro dei più grossi Festival del Fantastico Europei - Il Fantafestival di Roma, FantasPorto-Oporto International Film Festival, Sitges-Festival Internacional de Cinema de Catalunya e la Brussels International festival of Fantasy Films si uniscono in una Federazione Europea di Festival di Film Fantastici.

Il suo obiettivo: offrire un'ampia e più coerente finestra sul cinema Fantastico Europeo. Erano coscienti di un paradosso: mentre l'Europa conosceva una concentrazione straordinaria di festival specializzati nel fantastico o che riservavano una grossa parte del loro programma al genere, la produzione di film fantastici Europei rimaneva raro e poco conosciuto.

La Federazione cerca di promuovere il genere ed i suoi membri, non soltanto tramite i festival ma anche coinvolgendo professionisti.

1995:

La Federazione si forma creando un Premio per il Miglior Film Europeo Fantastico; il Méliès D'Or.

Il premio è attribuito in due fasi:

- 1. Durante ogni festival una Competizione Europea di lungometraggi si svolge: il Méliès D'Argent. Una giuria nazionale di professionisti scelgono il miglior film dal programma proposto che consiste in cinque film.
- 2. Una volta che tutti i membri dei festival hanno attribuito il Méliès D'Argent, il prossimo festival sul calendario organizza una cerimonia durante la qual è scelto il Méliès D'Or tra tutti i Méliès D'Argent. Per questo, la nuova giuria si unisce composta da un rappresentante d'ogni paese dove si è svolto il Méliès D'Argent.

Dal 1996 5 Méliès D'Or sono stati assegnati:

EL DIA DE LA BESTIA di Alex de la Iglesia, 1996
TREN DE SOMBRAS di José Luis Guerin, 1997
PHOTOGRAPHING FAIRIES di Nick Willing, 1998
LOS SIN NOMBRE - THE NAMELESS by Jaume Balaguero, 1999
POSSESSED by Anders Ronnow-Klarlund, 2000
THOMAS IN LOVE by Pierre Paul Renders, 2001
FAUSTO 5.1 by Isidro Ortiz, 2002
THE GREEN BUTCHERS by Anders Thomas Jensen, 2003

1987:

four of the biggest European Festivals of Fantastic Films - the FantaFestival of Rome, FantasPorto-Oporto International Film Festival, Sitges-Festival Internacional de Cinema de Catalunya and the Brussels International Festival of Fantasy Films unite in a European Federation of Fantastic Film Festivals.

Its goal: to offer a larger and more coherent display window for European Fantastic cinema.

They were conscious of a paradox: while Europe knew an extraordinary concentration of Festivals specialised in fantasy or that reserved a large part of their program to the genre, the production of European fantastic films remained rare and not very well-known.

The Federation strives to be the promoter of the genre and of its members, this not only through the various festivals, but also by involving the professionals.

1995:

the Federation takes shape with the creation of a Prize for the Best European Fantasy Film: the Méliès d'Or.

The prize is attributed in two phases:

- 1. During each festival a European Competition of Long Feature Films takes place: the Méliès d'Argent. A national jury of professionals designates the best film from the proposed program, which consists of a minimum of five films.
- 2. Once all the festivals-members have attributed their Méliès d'Argent, the next festival on the calendar organises a ceremony during which the Méliès d'Or is chosen among the different Méliès d'Argent. For this, a new jury gathers, composed of one representative from each country where a Méliès d'Argent competition has taken place.

Since 1996 5 Méliès d'Or were attributed :

EL DIA DE LA BESTIA di Alex de la Iglesia, 1996
TREN DE SOMBRAS di José Luis Guerin, 1997
PHOTOGRAPHING FAIRIES di Nick Willing, 1998
LOS SIN NOMBRE - THE NAMELESS by Jaume Balaguero, 1999
POSSESSED by Anders Ronnow-Klarlund, 2000
THOMAS IN LOVE by Pierre Paul Renders, 2001
FAUSTO 5.1 by Isidro Ortiz, 2002
THE GREEN BUTCHERS by Anders Thomas Jensen, 2003

SOCI FONDATORI ASSOCIATED FOUNDERS

BRUSSELS INTERNATIONAL FESTIVAL OF FANTASY FILM

Avenue de la Reine 144, 1030 Brussels, Belgium tel.32-2-2011713 fax 32-2-2011469

FANTASPORTO

dir. George Delmote

dir. Mario Dorminsky Rua de Constitução 34, 4200 Porto, Portugal

tel. 351-2-5508990 fax. 351-2-5508210

FANTAFESTIVAL

dir. Adriano Pintaldi & Alberto Ravaglioli

Via G. B. Martini 6, 00198 Rome, Italy tel. 39-6-8841246 fax. 39-6-8841310

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA

dir. Angel Sala

Av Josep Taradellas,135 • 08029 Barcelona, Spain tel. 34-93-4193635 fax. 34-93-4397380

MEMBRI ASSOCIATI ASSOCIATED MEMBERS

ESPOO CINE INTERNA

dir. Miko Arooma, Timo 🖡

p5, FIN-02101, Espoo Finland 3-466599 fax. 358-9-466458

CINÉNYGMA

CINENYGMA dir. Romain Rol

rue Franz Seimet, L-2531, Luxembourg,
rand Duchy of Luxembourg tel. fax. 352-510994

MEMBRI ADERENTI AFFILIATED MEMBERS

FESTIVAL VAN DE FANTASTISCHE FILM VAN AMSTERD/

dir. Jan Doer

:hting Film Events rsdaelkade 165, 1072 Amsterdam, the Nederlands 31-20-6794875 fax. 31-20-4702696

FANTASTISK FILM FESTI

dir. Magnus Pauls

693, 221 01 Lund, Sweden 6-46-120001 fax. 46-46-40971485

SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERR

dir. Carlos J. Pla

epublica Argentina 2 1004 Donostia - San Sebastian, España 1: 34/943.48.11.53 fax 43/943.43.06.21

