

20043/0

20043/A

CINEMA ITALIANO E CAPITALE USA - 1968

Rome 12.12.68

THE ITALIAN CINEMA OF TODAY
AND U.S.-CAPITAL

The Italian cinema goes actually through a period of a great and euphoric productivity. The studios are working without a stop. The shooting-teams follows one another, in order to realize films that are consumed by the Italian cinema-market with an incredible greed: westerns, costume-films, comedies and film-versions of stage successes. The young director Faenza, whose first film "Escalation" has been one of the great successes of the recent season, is preparing "H2S" which treats the subject of sex and violence in a contemporary society. The popular comedians Franchi and Ingrassia, greatly appreciated by the great public, continue to shoot films with more or less insignificant subjects and without any pretensions whatsoever. Alberto Lattuada, one of the craftsmen of Italian cinema, is shooting a comedy in a Sicilian environment.

In general, the whole of Italian cinematography, from the younger directors to the older ones, work in an atmosphere of intense productivity. The press- and publicity-agencies of the great distribution companies prepare the spectacular lancing of their newest films.

But the reality is less promising than it seems originally. Beyond the dinner-jackets and the precious night-gowns, the polite smiles and handshaking, the official ceremonies, one feels the symptoms of a profound and serious crisis. The position of the "ANICA" (The Association of Italian Producers) is that the Italian cinema is in the state of a continuous development, and that it has conquered firm positions in the internal film-market and that it determines wholly the choice and tastes of Italian audiences. It has been also said, that the american cinema is not any more the dangerous concurrent of the fifties, when it gathered the 60% of the box-receipts. Today the US-cinema is receiving just the 33,7 % of the box-receipts. This is just a fact that illustrates an apparent regress. However, there is now a first preoccupying fact that one has to consider. The most important Italian producers like Carlo Ponti, Alfredo Bini, Franco Cristaldi, Dino de Laurentiis work

for the recent time exclusively on commission for american companies. In reality their independence is but formal: they have been reduced to the ranks of executing film-works for the US-market, which is also determining the production-directives, the themes and also the tastes of the medium audiences in Italy.

This practicing has started some years ago with the "Bible", this costly and unsuccessful super-production, realized by De Laurentis for the "20th Century Fox". Then it has been the turn of Carlo Ponti, who has done a pretty good affair with the 3 Vetro Goldwyn Mayer" realizing "Doctor Zhivago", "Blow-Up" directed by Antonioni and other films for a big, international public.

Another contradictory aspect of this phenomenon is that also the more engaged film-authors, like the young Marco Bellocchio - director of the exceptional "The fists in the pocket" - are obliged to realize their films with US-Capital. "China is Near", the second film by Bellocchio, has been realized by the producer Cristaldi in the frame of an agreement with the company "Columbia Cined".

However, the contradiction is apparent: in reality the projects and film-ideas are accepted only if they don't denounce directly, only if they criticize certain facts but inxx general accept and approve the existing system. Here, we have also Federico Fellini during the shooting of his "Satyricon" with an estimated cost of two milliards Italian Lire. The celebrous director is financing this last work of his, with american money. * "Satyricon" is a grotesque and almost science-fictive affrontation of imaxim imperial Rome, as it has been described in the texts of Petronio. The young Roberto Faenza, on the other hand, is completing the shooting of his second film "H2S". The comedy-writer Giuseppe Patroni Griffi is directing the cinema-version of his comedy "-Prepare Dinner one of these nights" with an international cast, among which, the French actor Jean-Louis Trintignant and Florinda Bolkan.

Certainly, all of them are not just ordinary film-makers, but, however, they are involved in the net offilm-business, declassed thus-even unconsciously- to be manufacturers of products for an indifferent consumation for a market that is dominated by the great american

distribution companies.

We see the "Hotel Excelsior" on the Via Veneto and the "Rome-Hilton". Those are the centers of the american film-invasion in Rome. Rome has been often called the "second Hollywood" for the mass-presence here of actors, actresses, directors and producers from the other side of the Atlantic ocean.

The Italian producers, from Bini to Cecchi Gori and from Cristaldi to Ronti, receive the Americans with open arms. Cocktail-parties, receptions, honorations, press-conferences, all the traditional show of mondanity is put into disposition for those most-welcomed guests. The profits are guaranteed for the Italian producers, so they don't care for the real problems that the US-invasion to the Italian film-market brings with it. If the right calculation were to be done, one would see that the Americans - according to the coproduction usings-cover more than the 50% of the Italian film-market budget. If this continues, it means that the Italian cinema is having a very short life, and it would end by loosing all autonomous cultural and artistic personality, in order to become a small detail of the great american industry. On this subject, here is a declaration of the noted film-author and director, Cesare Zavattini:

- About the influence of American capital in our film-industry, I must say myself that have been working for 35 years in the Italian cinematography - that I have heard about this problem since I began my work, and that is many years ago. But there has been a worsening of things, especially during these recent months, when we see, now, that a production cannot realize a film if it is not conditioned, directly or indirectly by the american capital.

But, I must say, that I see also a good point in this bad situation, and that is, that it brought with it an awakening of reaction from the part of certain film-makers, against the submission to this proper american capital. Therefore, many of our film-makers understood finally that only through other ways, ways that are not those of a normal production, one can express himself freely and obtain thus an autonomy and independence, obtain a national liberty, a need that one has felt since the cinema has been born.

(continues C. Zavattini)

As far as censorship is concerned, I think that the real danger doesn't come from the official, administrative censorship. At the end most of the films that are done - I would say more than a 99% - are passing this censorship, even if they are kept unprojected for three or four months. But the real censorship, is the fact that social economical and political forms had such an influence on us, that we do not even think of realizing certain projects, just because we have been conditioned by this environment, and practice thus an unconscious self-censorship.

Not all evil, however, comes just in order to be harmful. This climate of suppression, of limitations, gives birth to a reaction, and this is a cinema of conspiracy, I would name it. This cinema-form tries to develop itself outside of the conventional distribution-circuits, that means it proceeds like a secret sect in the underground. One example to illustrate this practice, is the so-called "Free Newsreels" that are projected all over Italy. Through this activity, one can regain an effective independence for this expressive medium."

Another of the fundamental problems of the actual situation, is the one of censorship. After an old law of the fascist period, there is a governmental censorship-board with representatives of the Ministries of Tourism and Spectacle, which decides on films.

But also always according the same law - it's enough that any person or authority, by their own initiative, protest in order to put an end to the projection of a film, on the whole Italian territory. Recently film-works like Pasolini's "Theorem" and Bertolucci's "Partner" have been sequestered and the film-makers had to appear before the judge. But, on the other hand, no one has ever demanded the sequestration of the lowest-taste films based on eroticism and violence, and greatly publicized by the press.

Against this state of things, and in order to struggle against those negative points of the Italian Cinema, there has been a group of film-makers who insist in the amelioration of the present situation. In the small center of Fabbrico, a struggle is going on against the forced closing of a local cinema-circle, which developed as a

favourite meeting-place for discussion and cultural-battle.

Also, during the recent Venice Film Festival, Italian film-makers have demonstrated in one of their greater actions for the renovation of the Italian cinematographic-structure./

(Swinis linee)

Cinema italiano e capitale Usa

Il cinema italiano attraversa un periodo di grande euforia produttiva. Gli studi e i teatri di posa lavorano senza sosta: le troupes vi si alternano con ritmo intenso per realizzare i film secondo i generi oggi di moda e che il mercato cinematografico italiano consuma con incredibile voracità: western, commedie di costume, film comici, adattamenti di opere teatrali. Il giovane regista Faenza già il cui primo film Escalation è stato uno dei successi della scorsa stagione gira H2S, trattando il tema del sesso e della violenza nella società contemporanea. Franchi e Ingrassia, comici sempre molto apprezzati dal pubblico popolare continuano a sfornare i loro prodotti volgarotti e senza pretese. Lattuada, regista dal solido artigianato, lavora a una commedia di ambientazione siciliana. Insomma tutto il cinema italiano, dai giovani autori agli anziani registi, lavora in un clima di apparente vitalità. Gli uffici stampa e di pubblicità delle grandi case di distribuzione nazionale preparano i grandi lanci pubblicitari.

Ma la realtà è molto meno ottimistica. Dietro gli smoking e le preziose toilettes, i sorrisi e le strette di mano, le premiazioni ufficiali alla presenza di rappresentanti del governo e di tutta la fauna internazionale che affolla svagata e vaporosa i locali alla moda, si celano i sintomi di una crisi profonda e preoccupante. La tesi dell'ANICA (l'Associazione dei produttori italiani) è che il cinema italiano è in continuo sviluppo, che ha conquistato nel mercato interno posizioni di preminenza economica che determinano in ultima istanza i gusti e le scelte del pubblico italiano. Si dice che il cinema americano non è più il temibile concorrente degli anni '50, quando sul solo mercato italiano rastrellava il 60% degli incassi. Oggi il cinema USA incasserebbe solo il 33,7% della spesa del pubblico. E' un dato che registra solo un apparente regresso e che va invece chiarito tenendo conto di tutti nuovi verificatisi in questi ultimi anni.

C'è da considerare un primo preoccupante fenomeno. I maggiori produttori italiani Carlo Ponti, Alfredo Bini, Franco Cristaldi, Dino De Laurentiis lavorano ormai solo su commissione del capitale americano. In sostanza la loro indipendenza è soltanto formale: si sono ridotti al rango di esecutori di opere per conto della cinematografia statunitense che determina quindi l'indirizzo produttivo, le idee, i progetti, e in definitiva i gusti del pubblico medio in Italia.

L'operazione si è iniziata anni fa con **La Bibbia**, il supercolosso costoso e semifallimentare realizzato da De Laurentiis per conto della Fox. Poi è stata la volta di Ponti che ha fatto buon affari con la Metro Goldwin Mayer realizzando **Il Dottor Zivago**, **Blow-up** di Antonioni e altri film di gusto internazionale. Un aspetto contraddittorio del fenomeno è che anche gli autori più impegnati, come il giovane Marco Bellocchio autore dell'ottimo **I pugni in tasca**, vengono messi in grado di realizzare i loro progetti con i soldi USA. **La Gina** è vicina, secondo film di Bellocchio, è stato realizzato dal produttore Cristaldi nel quadro di un accordo con la Columbia Ceiad. Ma la contraddizione è solo apparente: in effetti le idee e i progetti vengono accettati solo se privi di ogni autentica carica eversiva, solo se rientrano in un discorso sia pure critico ma che accetta il sistema. ~~Quindi non può essere scrittibile nulla~~ Ecco al lavoro Fellini durante le riprese del **Satyricon** con una spesa prevista di due miliardi.

Il celebre regista lavora per conto degli americani in questa sua ultima opera che vuole essere un affresco grottesco e quasi fantascientifico della Roma imperiale così come è stata descritta dal testo di Petronio. Il giovane Roberto Faenza sta ultimando le riprese della sua seconda opera **H2S**, che prevede un grosso impegno produttivo. Il commediografo Giuseppe Patroni Griffi dirige la trasposizione cinematografica della sua commedia **Metti una sera a cena**, con un cast internazionale tra cui figurano il Francese **Trintignant** e Florinda Bolkan. Autori tutti non certo dozzinali ma ormai coinvolti nei giochi di mercato, declassati sia pure inconsapevolmente al rango di confezionatori di prodotti per un consumo indifferenziato, su scala mondiale, egemonizzato dalle grandi distribuzioni americane.

Ecco l'Hotel Excelsior, via Veneto, l'albergo Hilton. Sono i punti di passaggio obbligati della invasione americana a Roma. Roma è stata ormai definita la seconda Hollywood per la presenza massiccia di attori, attrici, registi, producers d'oltre Atlantico. I nostri "producers", da Bini a Cecchi Gori, da Cristaldi a Ponti, li accolgono a braccia aperte. Coctail, feste, ricevimenti, premiazioni, conferenze stampa, tutto il tradizionale carosello di divismo e mondanità viene mobilitato per gli ospiti graditi. I profitti sono garantiti per i nostri producers; a loro non interessa che la piovra del capitale USA stringa il cinema italiano in un abbraccio mortale: preacquisti, minimi garantiti, finanziamenti diretti, contatti di noleggio. Se si facessero i conti reali si costaterebbe che gli americani prendono oltre il 50% (con il sistema delle coproduzioni fittizie) della spesa globale in Italia per il cinema. Così continuando il cinema italiano avrà breve vita, finirà per perdere ogni autonoma fisionomia culturale e artistica, per ridursi a un'appendice cosmopolita e della grande industria americana.

Ecco in proposito una dichiarazione di Cesare Zavattini.

Un altro dei problemi di fondo dell'attuale momento è quello della censura. Secondo la vecchia legge fascista esiste una commissione di nomina governativa che si riunisce al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, per esaminare i film e dare il nulla osta. Ma poi per iniziativa di un qualsiasi cittadino o magistrato i film in circolazione possono essere sequestrati su tutto il territorio nazionale. Recentemente film come Teorema di Pasolini o Partner di Bertolucci, cioè opere d'autore, sono state gravemente danneggiate da provvedimenti di sequestro a cui sono seguiti i processi di fronte al tribunale. Tuttavia nessuno colpisce o fa sequestrare tutta la peggiore produzione improntata a erotismo e violenza ampiamente reclamizzata dai manifesti. ~~xxxxxxxxxx~~

Contro questo stato di cose, per combattere i vecchi mali del cinema italiano si è assistito allo svilupparsi di una presa di coscienza e a nuove forme di lotta da parte degli autori cinematografici e di quanti in Italia credono nel cinema come strumento di cultura. Nel piccolo centro di Fabbrico è in corso una lotta contro la chiusura del locale circolo del cinema, che era diventato un centro di discussione e di battaglia culturale. Mentre alla Mostra di Venezia gli autori cinematografici hanno portato le azioni di contestazione come momenti di una più vasta azione per rinnovare le strutture stesse del capitalismo cinematografico.

filmati Servizio Cinema (B.m. 19)

Intervista Zavattini

Circa l'influenza del capitale americano
del nostro paese, devo dire io che ho
ora quasi 35 anni di esercizio cinematografico
e che ne ho sentito parlare sin da quando
ho cominciato. Con un aggiornamento
costante sino al punto che negli ultimi
mesi abbiamo avuto la impressione
che non ci fossero più dei punti delle
strade attraverso le quali una qualsiasi
produzione potesse esprimersi se non
proprio direttamente o indirettamente
condizionata dal Capitale Americano.
Allora questo dovrei dire da ~~un certo~~
punto di vista che è un gran male
che ha forse cominciato a generare qualche
bene una reazione perché si è toccati
proprio il fondo della tolleranza
della colonializzazione che parte

(2)

di questo capitale Americano, e allora molti si sono accorti che solamente per altre vie per delle vie che non siano quelle della produzione ufficiale si può ripetere a esprimersi o tentare dei modi ufficiali così di autonomia di indipendenza di un cinema che in qualche modo abbia questa libertà di pensiero, questa libertà nazionale e di qui ^{qui} si sente il bisogno di dare qualcosa è nata la mozione da presa,

Bisogna stare attenti quando si parla di censura di cui fore il gioco dello stesso censore amministrativo, la quale allo fine dei conti finisce proprio per lasciare che certi film fatti entrino nel circuito. Primo si oppone, e fa passare un mese due tre ma allo fine c'è che si potrebbe quasi dire che qualcuno un film è prodotto per sbaglio e va vantandosi probabilità su cento

... di essere frutto. Ma la vera censura
è quella che è nell'insieme nella forma
sociale economica legale non so
politico per cui a poco a poco sono
riusciti a far sì che certi film noi noi
li pensiamo neanche, è quello che si
definisce autocensura è anche chi questa
sono anni anni che noi sentiamo parlare

^{venendo}
Non tutti i mali ~~siano~~ per essere perché
questo clima di oppressione, di limitazio-
ne sta generando una reazione cioè un
cinema di cospirazione chiamiamolo
così per forza parole, cioè un cinema che
cerca di diffondere circuiti distributivi
ideativi produttivi, che fiorisce proprio
con una libertà totale proprio della
cospirazione. Dico che tutte le iniziative
per le quali per esempio ce ne sono
che si chiamano "cine giornali liberi", che
vole accendersi in tutta Italia come
una sorta di accendersi le carbonerie

(3)

... in periodo Risorgimentale ebbe' verso
mosesimo tutti propria da questo spirito
che questo bisogno di ~~inizio~~ acquisto
di recupero di una Giurisdicenza effettiva
del mezzo espresso