L'INTERVISTA Gillo Pontecorvo racconta come nacque il film che vinse il Leone d'Oro nel '66. E quanti ostacoli incontrò

Domani con l'Unità la cassetta

Domani in edicola, insieme a «l'Unità», troverete la cassetta della «Battaglia d'Algeri» di Gillo Pontecorvo (tutto 6.000 lire). Tre candidature all'Oscar, Leone d'oro a Venezia, un Nastro d'argento, è forse il film più noto dell'attuale direttore della Mostra del cinema. La rivoluzione nazionale algerina viene ricostruita in uno stile quasi documentaristico, fotografia sgranata, respiro corale, attraverso i flash back evocati dal capo della Resistenza. Trionfo inaspettato: nessuno voleva produrre quel film «sui negri». E non mancarono le polemiche: alla cerimonia d'assegnazione dei premi, a Venezia, i francesi minacciarono di lasciare la sala perché quel film era «una provocazione contro la Francia».

«La scommessa d'Algeri»

Per attori donne e uomini presi dalla strada Come tecnici, gli elettricisti della Casbah che facevano impianti nelle case Ma una qualità super sofisticata della fotografia, e soprattutto uno stile volutamente «sporco» che ne decretò la fortuna Gillo Pontecorvo, l'attuale direttore della Mostra del cinema di Venezia parla della *Battaglia di Algeri* il film che realizzò contro il volere di tutti a quattro anni dalla proclamazione d'indipendenza dell'Algeria

ROBERTA CHITI

■ ROMA In bianco e nero sgranato, senza attori professionisti, lo stile quasi documentaristico, «sporco». E in più, un tema che apparentemente continuava a scaldare solo la Francia Era il '65 e sulla *Battaglia di Algeri* nessun produttore italiano avrebbe scommesso una lira Infatti nessuno ce la scommise Il film fu realizzato in assoluta povertà di mezzi, prodotto in proprio a suon di cambiali Fu un trionfo Leone d'oro a Venezia '66, tre candidature all'Oscar, un posto garantito nella storia del cinema, quello che racconta le grandi lotte di popolo Rivederlo ora, mentre l'Algeria sta attraversando una nuova tragedia, fa uno strano effetto Anche di questo ci parla il regista, Gillo Pontecorvo

«La battaglia di Algeri» raccontava per la prima volta una guerra di liberazione come in un reportage. Sapevate, lei e lo sceneggiatore Solinas, di fare un'azione a rischio?

Evidentemente ma era una scommessa da fare, ne avevamo una gran voglia Ci è apparso molto presto, cioè dopo una prima stesura diciamo da film tradizionale, che buttammo subito che si poteva invece tentare una via molto più rischiosa ma affascinante Quella di rompere con la regola «intoccabile» che il pubblico si possa identificare solo con personaggi individuali Il nostro tentativo fu invece di farlo identificare con un personaggio collettivo, corale cioè la gente, la città stessa, in lotta Evidentemente avendo scelto di rompere con un'abitudine così radicata nel pubblico, bisognava dargli qualche altra cosa in cambio Questo qualcosa pensammo potesse essere una specie di «dittatura della verità», come la definì la Bbc all'epoca. Volevamo cioè dare al pubblico l'impressione di star partecipando a un momento storico e non di star raccontando un film quindi dovevamo scartare tutti quegli effetti «vincenti» del cinema ogni qualvolta questi potevano diminuire l'odore di verità

Siete ricorsi ad accorgimenti tecnici particolari?

Dalla scelta iniziale tante altre scelte Il bianco e nero, una foto molto cruda niente attori professionisti Persino il montaggio avevo scelto Serandrei il migliore in campo Ma dopo un mese lo cambiai perché mi aveva montato «benissimo» cioè da par suo il primo rullo ma con quello stile di montaggio sembrava un «film» cioè gli era stato tolto quel sapore di materiale rubato che volevo dare

Questa scelta ha comportato difficoltà maggiori?

L'unico momento davvero difficile dal punto di vista della regia è stato il finalissimo Volevo che fosse una specie di balletto omaggio a tutte le lotte per la libertà e l'indipendenza Ma il balletto ha una sua forma e sue regole che tendevano a portarci verso un grave errore quello della rottura di unità di stile col resto del racconto Fino a quel punto avevamo usato un tono da cronaca dura cruda totalmente realistica Invece quelle donne che vanno davanti alla polizia quasi ballando e che vengono ributtate giù e poi di nuovo avanti come un treno e che secondo me dovevano simboleggiare l'inarrestabilità dei movimenti di liberazione legavano poco con il resto della scena delle manifestazioni Abbiamo dovuto girarle con due troupe Poi alla fine credo si sia riusciti a rendere il balletto credibile come le altre manifestazioni Ero veramente contento Tutta la troupe lo era è stata una gran bella fatica

C'è del materiale di repertorio?

Una bella domanda è un grande complimento ma la risposta è no anche un metro

Gli attori erano tutti non professionisti. Si racconta che per trovare algerine disposte a recitare senza velo abbiate dovuto cercarle nei bordelli...

Le solite balle che raccontano i giornalisti Al contrario le algerine hanno collaborato molto perché si trattava della loro storia Piuttosto la ragazzina che nel film si sposa la trovai per strada ed era una piccola puttana Aveva questa faccina estremamente dolce e pura E ancora il traditore che vediamo all'inizio era un ladruncolo che avevo visto al mercato della frutta gli avevo chiesto l'indirizzo perché trovavo che avesse una faccia perfetta Due giorni dopo tornai e mi dissero che l'avevano arrestato Così andai al ministero dell'interno a chiedere se me lo prestavano per due mesi Me lo «prestarono» recitò per me poi lo rimisero dentro poveretto

Era la prima volta che la qualità visiva di un film era così volutamente «sporca», sgranata..

Abbiamo fatto 30 giorni di provini fotografici perché io volevo una fotografia che pur sembrando di attualità come quella di un cinegiornale senza però essere «brutta e sporca» come quella appunto dei cinegiornali Marcello Gatti il direttore della fotografia trovò una pellicola molto morbida che noi «controllammo» due facemmo un nuovo negativo da una copia dell'originale L'effetto fu di ottenere quella forte granulosità che cercavo senza però le ombre troppo nere che risultano in genere da un procedimento simile

Le difficoltà economiche per mettere in piedi il film furono enormi...

Quello era un periodo abbastanza buono per me. *Kapò* aveva avuto una candidatura all'Oscar per cui credevo di poter realizzare questo film anomalo con grande facilità Invece mi scontrai con molti no Mi dicevano cosa vuoi che gliene freghi agli italiani di una storia di negri (proprio così) e poi senza attori e poi senza storia d'amore Dal più grande produttore del momento ottenni solo un minimo garantito piccolissimo poi mi produssi il film in cooperativa Quando uscì dopo venti giorni avevo già coperto l'anticipo

Fu un successo tale che, alla morte di Sergio Leone, le fu chiesto di realizzare il suo progetto del film sull'assedio di Leningrado...

Avrebbe dovuto essere un film di grandi masse un po' come *La battaglia di Algeri* probabilmente e per questo che mi chiamarono Ero molto interessato ma prima di firmare il contratto con i nuovi produttori Piccoli e Berardi, venni a sapere che c'erano intenzioni diverse da parte della vedova di Leone che era stato un mio grandissimo amico si parlava di un grande costosissimo progetto americano con Attenborough e io non volli interferire La lettera d'intenti degli sceneggiatori la trovai molto intelligente ma anche per il film su Leningrado come per Algeri avrei voluto forse che l'impostazione generale fosse in direzione del dramma collettivo

Il regista Sergio Leone. In alto Gillo Pontecorvo sul set del film La battaglia di Algeri.

L'amore nel fuoco di Leningrado

I 900 giorni di Leningrado era questo il tema di un film che Sergio Leone aveva voglia di realizzare e che non ha mai girato Era un progetto cui era affezionato che ha curato fino agli ultimi mesi della sua vita e che ora forse, potrà uscire dal cassetto Pubblichiamo un estratto del catalogo che il Festival di Spoleto dedica al regista La rassegna è organizzata dalla cineteca nazionale da Andrea Leone e dalla famiglia del regista

L. BENVENUTI P. DE BERNARDI E. MEDIOLI S. LEONE

■ Noi siamo (in ordine alfabetico come usa da queste parti) Leo Benvenuti Piero De Bernardi ed Enrico Medioli Da pochissimi giorni abbiamo aderito alla proposta di Sergio Leone di lavorare ancora una volta insieme a lui a questo progetto per un film sui 900 giorni di Leningrado Ci riesce francamente strano e difficile scrivere una lettera all'Unione Repubbliche Sovietiche Socialiste per dichiarare le nostre intenzioni narrative e i nostri propositi strutturali e di tono generale Ma forse tutti i produttori del mondo sono uguali anche la Russia Vizi di mercato o scrupoli politici un fondo si equivalgono e autori professionisti equilibrati e responsabili debbono saper considerare il giusto e fondato e ghiotto e altro debbono tener conto di tutto e cercare di adattare le proprie esigenze in modo che il risultato finale non sia un brutto compromesso ma sempre un opera efficace e coerente

Un altra cosa che vogliamo subito dire per prima cosa per tranquillizzare è il fatto che ancora non si possa prendere decisioni e delle proposte concrete Autori di grande statura morale e un progetto sul nascere non hanno idee hanno solo sentimenti Cose comunque interessanti e stimolanti e fatti tuttavia non proprio da questi

Il primo sentimento è di gioia professionale di stimolo all'impegno di concentrazione profonda e di collaborazione all'azione e alla scrittura di un film come questo giustificano così l'illusione di un intera vita di lavoro

Una seconda sensazione confortante deriva proprio dall'coscienza di partire dal nulla di una tabula rasa narrativa abbiamo soltanto fra le mani e nel cuore un grande fatto storico un dramma collettivo frantumabile in tanti e tanti drammi e destini individuali che non conosciamo e che possiamo soltanto supporre Tutto questo mette in atto e coinvolge subito una creativa immaginazione di vedere di approfondire e può di un tema grande voglia di amare

Il complesso dello straniero

Un terzo sentimento è quello apparire negativo e deprimente e lo scrupolo il timore dell'estraneità e il complesso dello straniero Una trappola di una volta e sempre attuale storica che ripete qui anche oggi

Ma i 900 giorni di Leningrado hanno superato quanto è costato dell'orgoglio nazionale e quasi religioso alla storia di tutto il mondo della grande superpotenza delle persone civili e non possiamo non contare sulla straordinaria e quasi divina di Sergio Leone di riuscire tutto in tessuto personale e psicologico altro in proposte stimolanti e stupende senza le malinconie di una fiaba ambientata in epoche lontane di avere un immagine chiara e forte e di cultura e interessante secondo noi per portare dentro di noi e coagulare decidere storie e sentimenti anche se scomposti e molto frantumati Facendo un esempio altrettanto scrupolo alle stimolazioni e alla spettacolarità dell'ambiente e delle testimonianze contadine nelle quali si sono conservate anche le forme e le coreografie di certe danze e canti Tutto questo ci tiene abbastanza tranquilli

Ci è stato chiesto di dire almeno che cosa non vogliamo fare

Non vogliamo fare un film politico

Non vogliamo fare un film noioso che poi sanno solo quelli che devono essere e che vorrei poter vedere Le forme stupide e di guerra contemporanee che al dolore che ne deriva aggiungono un diverso in nessuna parte del mondo

E quelle che vogliamo fare

Tra amore e documento

Cerchiamo solo e soprattutto una probabile e senza alternativa scelta che racconti una storia e racconti d'amore Un vecchio modo per evitare atteggiamenti eccessivi storicistici o peggio sapienziali ideologici Una passione di una donna e di un uomo che si amano e che insieme difficile e avventurosa E sullo sfondo alcuni avvenimenti successi in quei giorni Uno di questi ultimi servizi straordinari di guerra di cui disponiamo per la sceneggiatura tedesca in cui ufficiali e soldati tedeschi parlano della loro esperienza di guerra e della loro sconfitta

Le difficoltà e l'opposizione sono naturalmente molte e di tipi diversi Tasse per l'ambientazione storica e paesaggistica e strade ancora piene di mine e ordigni inesplosi Ma soprattutto la difficoltà di trovare attori adatti Il giovane russo che incontra la ragazza italiana è un personaggio essenziale un immagine di tutti i giovani che debbono e che devono essere coinvolti e lavorare per la pace e quindi per la guerra Ma come trovare attori che abbiano questa possibilità di immedesimazione

Tutto questo ci tiene abbastanza tranquilli

Ci è stato chiesto di dire almeno che cosa non vogliamo fare

Non vogliamo fare un film politico

Non vogliamo fare un film noioso che poi sanno solo quelli che devono essere e che vorrei poter vedere Le forme stupide e di guerra contemporanee che al dolore che ne deriva aggiungono un diverso in nessuna parte del mondo

E quelle che vogliamo fare

Tra amore e documento

Cerchiamo solo e soprattutto una probabile e senza alternativa scelta che racconti una storia e racconti d'amore Un vecchio modo per evitare atteggiamenti eccessivi storicistici o peggio sapienziali ideologici Una passione di una donna e di un uomo che si amano e che insieme difficile e avventurosa E sullo sfondo alcuni avvenimenti successi in quei giorni Uno di questi ultimi servizi straordinari di guerra di cui disponiamo per la sceneggiatura tedesca in cui ufficiali e soldati tedeschi parlano della loro esperienza di guerra e della loro sconfitta

Le difficoltà e l'opposizione sono naturalmente molte e di tipi diversi Tasse per l'ambientazione storica e paesaggistica e strade ancora piene di mine e ordigni inesplosi Ma soprattutto la difficoltà di trovare attori adatti Il giovane russo che incontra la ragazza italiana è un personaggio essenziale un immagine di tutti i giovani che debbono e che devono essere coinvolti e lavorare per la pace e quindi per la guerra Ma come trovare attori che abbiano questa possibilità di immedesimazione

L'ultimo elicottero

Oppure sbandierare nella confusione generale e nell'ambiente del cinema dell'ultimo film russo visto l'ultimo elicottero e il suo pilota fino a farne un mito e un simbolo e un personaggio e poi senza storia d'amore Ma come trovare attori che abbiano questa possibilità di immedesimazione

Dopo tutti questi e altri sentimenti e pensieri e scrupoli e ambizioni nel cinema mentre dell'azione e della scrittura e della musica Sono sicuri di una cosa che ci piacerebbe fare un film che sia anche di lotta e di parte che abbia un punto di vista preciso e preferenziale e che sia anche spettacolare Dal film di una cosa

Dopo tutti questi e altri sentimenti e pensieri e scrupoli e ambizioni nel cinema mentre dell'azione e della scrittura e della musica Sono sicuri di una cosa che ci piacerebbe fare un film che sia anche di lotta e di parte che abbia un punto di vista preciso e preferenziale e che sia anche spettacolare Dal film di una cosa