

GARRONE GOES GLOBAL

THE DIRECTOR IN COMPETITION WITH *TALE OF TALES*

BY VALENTINA NERI

Croce, who translated Basile from Neapolitan dialect into Italian, in the introduction to his →

Tale of Tales marks many firsts for Matteo Garrone: it is the director's first English-language film, first period piece, first big budget (\$14.5m, €13.4m) and first time working with international stars, including Salma Hayek, Vincent Cassel and John C. Reilly. The genre – fantasy – is also new. Garrone admits he is very interested in the stories' fantasy elements, though here - unlike in his previous films, where he infused contemporary events with fable-like nuances - he takes fairy tales and introduces elements of the contemporary world.

Garrone seems to want some distance from his most recent films, leaving behind Naples for Apulia, Tuscany, Lazio and Sicily. This time he has also shied away from his usual use of non-actors often plucked from the streets (which were integral to *Gomorra* and *Reality*). Instead, he immersed himself in a literary work teeming with inspiration: *Lo cunto de li cunti* (Neapolitan for *Tale of Tales*, better known as *Pentameron*) by Giambattista Basile, the 17th-century Neapolitan writer whose fairy tales are universally acknowledged as the precursors of the literary genre. Indeed, Basile is attributed with having written the first collection of stories entirely dedicated to childhood, as reflected in the book's full title: *Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de peccerille* (*Tale of Tales*, or *Entertainment for Little Ones*). Yet despite the fairytale elements, given its complex motifs the book was actually intended for adult readers.

The great 20th-century philosopher Benedetto

translation wrote that *Lo cunto* is "the oldest, the richest and most artistic of all the books on folk tales". Yet while it has the characteristics of the medieval story, it is transformed by Basile's use of fables and folk stories.

The anthology comprises 50 fairy tales – told by 10 female narrators in five days – that follow the frame story model of Boccaccio's *Decameron*, albeit with different literary languages and themes. Written during the heart of the Baroque period, and published posthumously, some of *Lo cunto*'s characters and plots, for example Cinderella, spread so widely through European culture at the time that, through countless subsequent adaptations, the stories became the shared heritage of global culture.

In its complex structure and theatrical language, *Lo cunto* took its inspiration from the short story tradition and diverse literary genres, and laid the foundation for the serial literature prototype, combining the rules of the *commedia dell'arte* and the ritual tale. The collection contains certain concepts still very relevant in the modern age: young people's need to escape the binds of patriarchal families; travelling and the dangers it can bring, some bordering on death; changes in social status that are even physically visible; home and fortune; royal courts and princes; and fairies and ogres as philosophical metaphors. The book was written at the height of the Baroque era and the invention of literature as a tool for knowledge, pleasure and dominion. Written for the pleasure of the courts, *Lo cunto* lends itself well to dramaturgical – and certainly lavish – adaptation. Its visually hypnotic potential did not, in fact, escape Garrone, who was a painter before turning to cinema. A two-time Grand Prix winner on the

Croisette, for *Gomorra* and *Reality*, Garrone returns to the Competition in Cannes with a film that intends to offer audiences a visionary power they have not yet seen from the director. This is done through a world teeming with magical characters: kings and queens, princes and princesses, the forests and castles of three neighbouring, timeless kingdoms. As well as ogres, extraordinary animals, dragons, witches, old washerwomen and street artists.

All these characters and creatures feature in the three, interconnected stories Garrone chose from Basile's ample anthology. 'The Queen' sees Salma Hayek playing the titular ruler to

John C. Reilly's king, with Massimo Ceccherini and Alba Rohrwacher as two circus artists who perform for them. British actor Toby Jones is king in 'The Flea', and Vincent Cassel is the film's third sovereign, in the third chapter, 'The Two Old Women'.

Always reluctant to divulge any information about his films before their release, the director did reveal, during *Tale's* four-month shoot over the summer period, that he "chose to make Basile's world [his] own because...in his fables I found that mix of real and unreal that has always characterised what I strive for as an artist. The stories told in *Tale of Tales* form a world that encapsulates all of life's contradictions: the ordinary and extraordinary, the magical and the mundane, the regal and the vulgar, the terrible and the sublime".

The film's potential immediately sparked interest – and a moniker, the 'Italian Game of Thrones' – so it wasn't difficult to get prominent names on board the Italian/French/UK co-production including film composer Alexandre Desplat (who also scored *Reality*) and co-producer Jeremy Thomas (Bernardo Bertolucci's historic producer) – along with Eurimages financing.

"The film marks many first for Garrone"
"È il film delle prime volte per Garrone"

A moment during the film's shoot; several scenes from the film
 Un momento delle riprese del film; alcune scene del film

FILMOGRAPHY/FILMOGRAFIA

- 2015 *Tale of Tales* (Il racconto dei racconti)
- 2012 *Reality*
- 2008 *Gomorra* (*Gomorra*)
- 2004 *First Love* (Primo amore)
- 2002 *The Embalmer* (L'imbalsamatore)
- 2000 *Roman Summer* (Estate romana)
- 1998 *Guests* (*Ospiti*)
- 1996 *Middle Earth* (*Terra di mezzo*)

Garrone International

IL REGISTA IN GARA CON IL RACCONTO DEI RACCONTI DI VALENTINA NERI

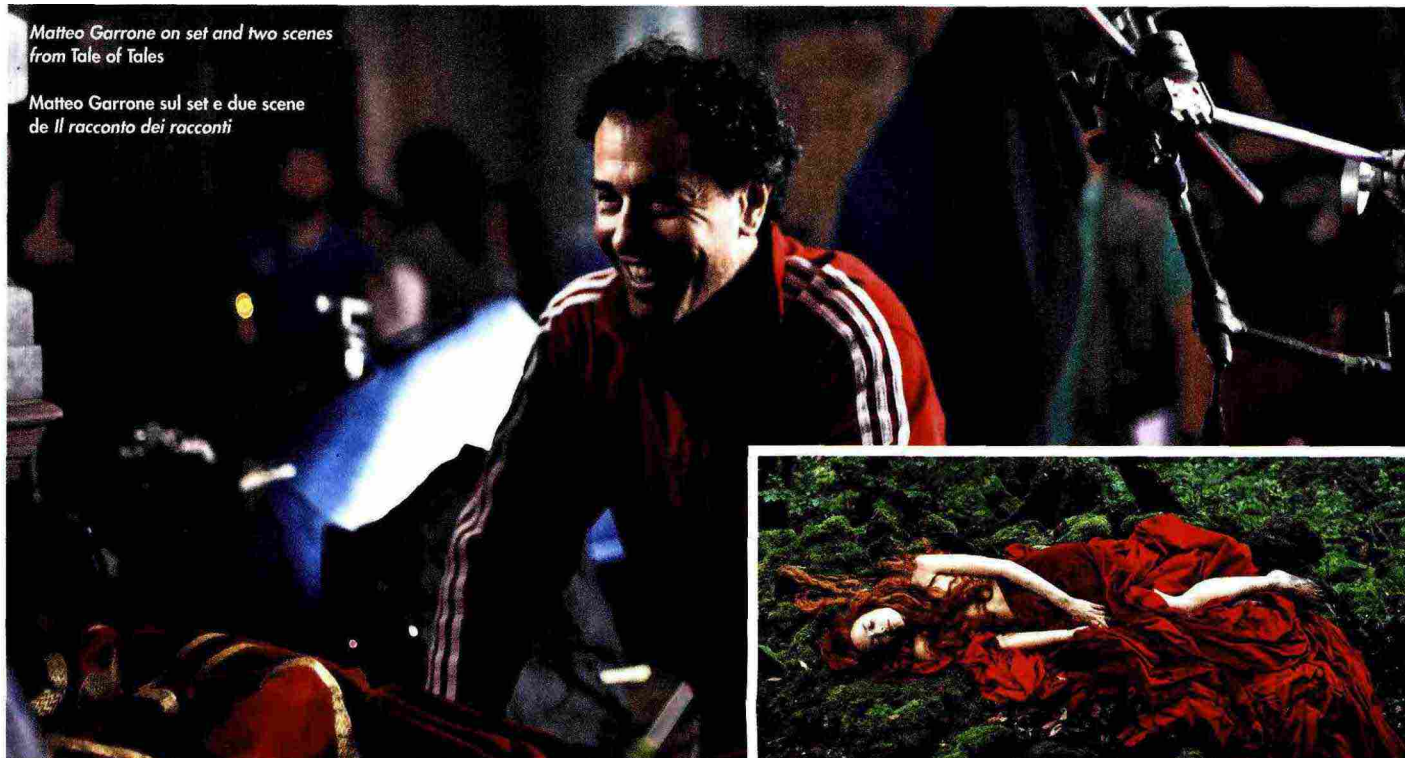
È il film delle prime volte per Matteo Garrone *Il racconto dei racconti*: prima pellicola del regista ad essere girata in lingua inglese, è anche la prima della sua carriera in costume, ad alto budget (14,5 milioni di dollari), e con protagoniste star internazionali come Salma Hayek, Vincent Cassel, John C. Reilly. Anche il genere scelto, quello fantastico, è una novità, sebbene lo stesso autore abbia ammesso di essere molto interessato ai lati fantastici delle storie ma, a differenza degli altri suoi film in cui raccontava una vicenda contemporanea con sfumature fantastiche, stavolta si parte dal fantasy per cercare di rapportarsi al contemporaneo. Di certo c'è la voglia di distaccarsi dai suoi lavori più recenti: Garrone si lascia alle spalle le ambientazioni napoletane cui stavolta preferisce Puglia, Toscana, Lazio e Sicilia, e gli attori non professionisti, spesso presi dalla strada, elementi entrambi presenti in *Gomorra* e *Reality*, per attingere a piene mani da una base letteraria piena di spunti come *Lo cunto de li cunti* di Giambattista Basile, scrittore partenopeo del XVII secolo le cui fiabe sono universalmente riconosciute come antesignane della letteratura del genere. A Basile si deve infatti la prima raccolta di novelle interamente dedicate all'infanzia, come spiega il titolo originale: *Lo cunto de li cunti ovvero lo trattenemiento de peccerille*, cioè *La fiaba delle fiabe ovvero come intrattenere i bambini*. Malgrado la materia fiabesca, l'opera era in realtà destinata a un pubblico di adulti poiché tratta temi complessi. Il grande filosofo del '900 Benedetto Croce, che l'ha tradotta in lingua italiana, nella premessa da lui curata ha definito questo testo come "il più antico, il più ricco e il più artistico fra tutti i libri di fiabe popolari...". *Lo cunto* ha le caratteristiche della novella medievale che però subisce una trasformazione che la orienta verso toni fiabeschi e popolari. L'antologia è costituita da 50 fiabe, raccontate da 10 novellatrici in 5 giorni. Le 50 storie sono collocate in una cornice che segue il modello del *Decameron* di Boccaccio, anche se il linguaggio e i temi trattati sono diversi. Scritta in piena epoca barocca e pubblicata postuma, presenta alcuni personaggi e intrecci, tra cui Cenerentola, che ebbero larga diffusione nella cultura europea dell'epoca tanto da costituire, nelle varie elaborazioni successive, un patrimonio comune a tutta la cultura mondiale. Per la sua struttura complessa e il suo linguaggio teatrale, *Lo cunto* si ispira alle tradizioni del racconto e a vari generi letterari e allestisce un prototipo della letteratura seriale muovendo tra le regole della commedia dell'arte e del racconto rituale. La raccolta mette in scena alcune parole d'ordine della modernità: la necessaria fuga dei giovani dai vincoli della famiglia patriarcale, il viaggio e i pericoli che comporta fino al confine con la morte, il cambiamento di status visibile anche sul corpo, il caso e la fortuna, la corte e il principe, le fate e gli orchi, come metafore filosofiche. È un'opera scritta nel periodo più folgorante del Barocco e dell'invenzione della letteratura come strumento di conoscenza, di piacere e di dominio. *Lo cunto* è un'opera preparata per il divertimento delle corti, che ben si adatta a uno sviluppo drammaturgico, così come si presta ad una messa in scena ricca e visivamente ipnotica, aspetto che non è sfuggito a Garrone, regista che viene dalla pittura. Dopo i due Gran Prix vinti sulla Croisette per *Gomorra* e *Reality*, Garrone torna a Cannes in concorso con una pellicola che si prefigge di offrire al pubblico una forza visionaria mai espressa prima dall'autore attraverso la messa in scena di personaggi magici: re e regine, principi e principesse, boschi e castelli di tre regni vicini e senza tempo; e poi orchi, animali straordinari, draghi, streghe, vecchie lavandaie e artisti di strada: sono loro le creature al centro delle tre storie che Garrone ha scelto tra le tante di Basile e che s'intrecceranno tra loro. Ne *La regina* vedremo Salma Hayek nei panni di una sovrana sposata con John C. Reilly mentre Massimo Ceccherini e Alba Rohrwacher saranno due circensi che si esibiscono dinnanzi a loro. L'attore britannico Toby Jones sarà invece il re nella storia intitolata *La pulce*, così come avrà la testa coronata anche Vincent Cassel nel terzo capitolo dal nome *Le due vecchie*. Da sempre schivo a rilasciare informazioni sui film prima dell'uscita, durante le riprese, tenutesi per quattro mesi nell'estate scorsa, il regista ha svelato solo di essersi avvicinato al mondo di Basile «perché nelle sue fiabe ha rintracciato quella commistione fra reale e fantastico che ha sempre caratterizzato la mia ricerca artistica. Le storie raccontate ne *Il racconto dei racconti* descrivono un mondo in cui sono riassunti gli opposti della vita: l'ordinario e lo straordinario, il magico e il quotidiano, il regale e lo scurrile, il terribile e il soave». Da subito, il potenziale del film è sembrato tale, da essere ribattezzato *Il trono di spade made in Italy*, così che non è stato difficile interessare nomi di primo piano anche per la compagine produttiva (targata Italia - Francia - Gran Bretagna), dal musicista Alexandre Desplat, che con Garrone aveva già lavorato, al coproduttore Jeremy Thomas, storico produttore dei film di Bernardo Bertolucci, passando per il fondo Eurimages.

CREDITS

- **Original title/Titolo originale:** *Tale of Tales*
- **Director/Regista:** Matteo Garrone
- **Screenplay/Sceneggiatura:** Edoardo Albinati, Ugo Chiti, Matteo Garrone, Massimo Gaudioso
- **Genre/Genere:** *Fairy tale/fantastico*
- **Cast:** Salma Hayek, John C. Reilly, Vincent Cassel, Toby Jones, Alba Rohrwacher, Massimo Ceccherini
- **Production/Produzione:** Archimede, Le Pacte, Recorded Picture Company, RAI Cinema, with contribution from the Ministry of Culture (MiBACT), in association with Gamenet, Banca Popolare di Vicenza, Morato Pane, Amer, Gruppo Barletta, Cinefinance, and with support from Eurimages, Regione Lazio, Fondazione Apulia Film Commission and Toscana Film Commission
- **Italian Distribution/Distribuzione:** 01 Distribution
- **World Sales/Vendite estere:** Hanway
- **Run Time/Durata:** 125'

Matteo Garrone on set and two scenes from Tale of Tales

Matteo Garrone sul set e due scene de Il racconto dei racconti

CANNES FILM FESTIVAL 2015/FESTIVAL DI CANNES 2015