

La bocca del lupo

The Mouth of the Wolf

Pietro Marcello

If we never tire of seeing love stories in the cinema, it must be to do with the unfathomable secret of how different times and places play a role in how scripts are written.

The love story between the transsexual Mary and Enzo, a Sicilian with a moustache and a heart of gold, started in prison and takes its course in Genoa's harbor district, a world that is close to disappearing. Pietro Marcello also sets a parallel plot in the same district, which documents and reconstructs the lives of Mary and Enzo in a simultaneously truthful and fictitious manner. Combining scenes from today and images from the past that Marcello found in various public and private treasure chests, La bocca del lupo uncovers a city both melancholy and audacious, where the women at the bars speak in voices nearly as deep of those of the men with whom they drink and where those stranded there have never been able to escape the unreal, forgotten places of the harbor. It's as if Genoa's harbor district actually invented the love story between Mary and Enzo. Pietro Marcello has reconstructed this love story in the form of a script for a documentary, which uses distinctive music, memories and archive material to bring a barely visible past back to life.

Dorothee Wenner

Wenn wir nie müde werden, Liebesgeschichten im Kino zu sehen, so hat das mit einem unergründlichen Geheimnis zu tun, nämlich wie Zeiten und Orte die Drehbücher mitschreiben.

Die Liebesgeschichte zwischen der Transsexuellen Mary und Enzo, einem Sizilianer mit Schnauzbart und einem Herz aus Gold, begann einst im Gefängnis und nimmt ihren Lauf in der fast schon untergegangen Welt von Genuas Hafenviertel. Hier verortet Pietro Marcello eine Parallelhandlung, die ebenso fiktiv wie wahrheitsgetreu Marys und Enzos Lebensweg dokumentiert und rekonstruiert. Mit Szenen von heute und Bildern von damals, die Marcello in privaten und öffentlichen Schatztruhen gefunden hat, entdeckt La bocca del lupo eine Stadt, die melancholisch und verwegen ist, in der die Frauen an den Bars fast so tiefe Stimmen haben wie die Männer, mit denen sie trinken, wo seit jeher an den unwirklich vergessenen Orten des Hafens die Gestrandeten hängen geblieben sind. Das Hafenviertel von Genua scheint die Liebesgeschichte zwischen Mary und Enzo erfunden zu haben. Pietro Marcello hat sie als Drehbuch für einen Dokumentarfilm nachinszeniert, der mit eigenwilliger Musik, Erinnerungen und Archivmaterial eine gerade noch sichtbare Vergangenheit aufleben lässt. Dorothee Wenner

berlinale forum 2010 15

Genua früher und heute

Ursprünglich stammt die Idee zu diesem Film von der San Marcellino Stiftung, den Jesuiten in Genua, die seit Jahren obdachlose, sozial benachteiligte und notleidende Menschen unterstützen. Dabei ging es weniger darum, die Arbeit der Stiftung zu zeigen, als die Welt, in der sie stattfindet. Vor diesem Film kannte ich Genua nicht besonders gut. Die einzigen Erinnerungen, die ich hatte, gehen auf Geschichten zurück, die mein Vater mir erzählt hatte. Er war Seemann, und seine Schiffe stachen immer von dort aus in See. Für meinen Vater war Genua die ideale Stadt schlechthin, und er erzählte oft, wie schön es dort war: von den Kuttelmärkten, die es heute nicht mehr gibt, vom Himmel über Genua, dieser nördlich gelegenen Stadt, deren Blick aber gewissermaßen nach Süden gerichtet ist.

Ich habe ein anderes Genua kennengelernt und in einem Viertel in der Nähe des Hafens gewohnt, wo – wie in den meisten norditalienischen Städten – die sozialen Unterschiede in der Bevölkerung besonders groß sind und die Vergangenheit so präsent ist wie das Kopfsteinpflaster von Sottoripa.

Ich habe mit diesem Film versucht, über die Gegenwart zu sprechen, über die Hinterlassenschaften einer verlorenen Welt; die Nostalgie des 20. Jahrhunderts wird durch Archivaufnahmen und Amateurfilme vermittelt, die von älteren Genuesern stammen.

Mein Blick auf die Gegenwart ist der eines Fremden, der aus dem Fenster blickt und beschreibt, was er sieht. Den Blick auf die Vergangenheit und die Geschichte repräsentieren die Genuesen, die in diesem Film sprechen, ohne zu reden.

Pietro Marcello

Eine ungleiche Liebe

In *La bocca del lupo* sind klassische Bilder einer verfallenden Stadt mit der Geschichte eines Paares verwoben, das jahrzehntelang durch Gefängnismauern voneinander getrennt war. Dieser gespenstisch schöne, schwer einzuordnende Doku-Film von Pietro Marcello erzählt die Geschichte eines Knastbruders und seines transsexuellen Partners und lässt dabei Parallelen zu Genua entstehen, der Stadt, in der beide leben.

Der Film wurde von der couragierten Produktionsfirma Indigo Film koproduziert. Auftrag und Teilfinanzierung kamen allerdings von der Fondazione San Marcellino, einer Dependance des Jesuitenordens, die sich für mittelund obdachlose Menschen einsetzt. Von sämtlichen katholischen Ordenseinrichtungen sind die für ihre Unabhängigkeit bekannten Jesuiten die Einzigen, die sich mit einer filmischen Liebesgeschichte zwischen einem Kriminellen und einem ehemals heroinsüchtigen Transsexuellen in Verbindung bringen lassen.

Der Dokumentarfilm benutzt Spielfilmszenen, um die dramatische Entwicklung der Handlung voranzutreiben. So erleben wir gleich zu Beginn Vincenzo Motta, kurz Enzo genannt, der sich nach seinem letzten Gefängnisaufenthalt auf den Weg nach Hause macht. Höhepunkt von Enzos Schwierigkeiten war ein Schusswechsel mit der Polizei, der ihn für mehrere Jahre hinter Gitter brachte. Während dieses Gefängnisaufenthalts hat er Mary Monaco, die im Trakt für Transsexuelle inhaftiert ist, kennen- und lieben gelernt. Nach ihrer Entlassung lebt Mary in einer heruntergekommenen Nachbarschaft und wartet auf Enzo.

Im Kern ist der Film die einfache Geschichte von einer ungleichen Liebesbeziehung, die sich trotz aller Schwierigkeiten positiv entwickelt. Wenn wir die beiden zum ersten Mal zusammen sehen (nach drei Vierteln des Films), erzählt Mary bewegend über die Zeit des Wartens und ihre

Genoa, yesterday and today

The idea for this film came from the San Marcellino Foundation, run by the Jesuits of Genoa, who for years have given aid to the homeless, disadvantaged and destitute in various ways. The intention was to recount not so much the work of the Foundation itself but the world in which it works, the people and the city. Before I started work on the film I didn't know Genoa well; the only memories I had were the stories my father told me — being a sailor, he always shipped out from there and throughout his youth, Genoa represented his ideal city. He always told me how beautiful it was, of its tripe markets, which don't exist any more, and of its sky; a northern town that always looked southward. I knew a different Genoa. I lived in a part of the city near the port where, like in the majority of northern Italian cities, the social fabric was especially distinct, and where the past is as ingrained as the cobblestones of Sottoripa.

With this film, I tried to talk about the present around me, about the residue from a lost world – while the nostalgia of the 20th century is represented through archive materials of films made by both amateurs and professionals, recorded by the Genoese of the old generation.

My outlook on the present is that of a stranger looking out a window and describing what he sees; the outlook on the past and on history is represented by the Genoese who have been able to talk silently via a camera lens.

Pietro Marcello

An unequal love

Vintage images of a city on the decline are woven into the story of a couple separated for decades by prison bars in *La bocca del lupo*. This hauntingly beautiful, practically uncategorizable docu by Pietro Marcello takes the story of a jailbird and his transsexual partner and creates parallels with the life of their city, Genoa. Honest, unpretentious pic nabbed top prize at the recent Turin fest. Though its skedded February local release will generate little biz, *La bocca* should be well fed by fests worldwide.

Film was co-produced by the adventurous Indigo Films (which produces Paolo Sorrentino's pics, among others), but was commissioned and supported by Fondazione San Marcellino, a branch of the Jesuits known for its work with the indigent and homeless. Among Catholic orders, only the Jesuits, with their famous independent streak, could be connected to a film that celebrates the love between a felon and a transsexual former heroin addict.

Docu uses staged scenes to dramatize the story's trajectory, beginning with Vincenzo Motta, known as Enzo, making his way home after his latest stretch in prison. Enzo's hard-scrabble life culminated in a police shootout that got him multiple stints in the can – during one of which he and Mary Monaco, a prisoner in the transsexual ward, met and fell in love.

After her release, Mary set up house in a dilapidated neighborhood and waited for Enzo. At its core, the pic is a simple love story about an unlikely relationship that blossoms against the odds. When they're finally seen together (about three-quarters

16 berlinale forum 2010

into the film), Mary movingly talks about the waiting and their dreams – though auds' sympathies may be tempered by the fact that Enzo appears to be as high as a kite.

Helmer-d.p. Marcello invests the pair's story with a reflection on the shifting fate of Genoa, a once-flourishing city with an impressive artistic and industrial heritage that fell into decline during the 20th century. Through material ranging from 1920s homemovies to scenes of massive ship launches and dynamited machinery, Marcello pays mournful tribute to the city's degeneration. Its fortunes are compared with those of shipwrecked survivors – a comparison that also fits Enzo and Mary.

Marcello's images are unselfconsciously poetic, often caught at the exact moment when sunlight brings out the richness in every hue. Pic's soundtrack, too, is confidently layered, incorporating offscreen voices, narration, music and direct sound in ways that draw viewers in and keep them there.

Jay Weissberg, www.variety.com, December 7, 2009

Pietro Marcello was born in Caserta, Italy on July 2, 1976. He studied at the Accademia di Belle Arti in Naples.

Films/Filme

2003: Carta (short film). Scampia (short film). 2004: Il cantiere (short film). 2005: La baracca (short film). 2007: Il passaggio della linea (short film). 2009: La bocca del lupo.

gemeinsamen Träume – allerdings könnte die Sympathie des Publikums etwas darunter leiden, dass Enzo währenddessen offensichtlich unter Drogen steht.

Regisseur und Kameramann Marcello hat die Liebesgeschichte mit dem wechselhaften Schicksal Genuas verwoben, einer ehemals florierenden Stadt mit einem beeindruckenden künstlerischen und industriellen Erbe, die im 20. Jahrhundert einen Niedergang erlebte. Mit Filmausschnitten, die aus Heimkinofilmen der 1920er Jahre bis hin zu Dokumentarfilmen über die Stapelläufe riesiger Schiffe und Sprengungen von Fabrikeinrichtungen reichen, erweist Marcello dem Verfall dieser Stadt trauernd die Ehre. Genuas Schicksal wird, ebenso wie das von Enzo und Mary, mit dem von Schiffbrüchigen verglichen.

Marcellos Kamera ist unbefangen poetisch, oft fängt er präzise das Sonnenlicht ein, in dem jedes Detail sichtbar wird. Auch das Sounddesign ist vielschichtig; es vereinigt Offstimmen, Kommentare, Musik und Originalton in einer Weise, die den Zuschauer bannt und nicht mehr loslässt.

Jay Weissberg, www.variety.com, 7. Dezember 2009

Pietro Marcello wurde am 2. Juli 1976 in Caserta, Italien, geboren. Er studierte an der Accademia di Belle Arti in Neapel.

Land: Italien 2009. Produktion: Indigo Film, Rom; L'Avventurosa Film, Mailand. Regie, Drehbuch, Kamera: Pietro Marcello. Schnitt, Archivrecherche: Sara Fgaier. Ton: Emanuele Vernillo. Tonschnitt: Riccardo Spagnol. Musik: ERA (Sänger: Vincenzo Motta, Mary Monaco). Produzenten: Nicola Giuliano, Francesca Cima, Dario Zonta.

Mitwirkende: Mary Monaco, Enzo Motta.

Format: 35mm (gedreht auf DVCam), 1:1.85, Farbe. Länge: 75 Minuten, 24 Bilder/Sekunde. Originalsprache: Italienisch. Uraufführung: 16. November 2009, Internationales Filmfestival Turin. Weltvertrieb: MK2, 55, rue Traversière, 75012 Paris, Frankreich. Tel: (33-1) 44 67 30 30; E-Mail: intlsales@mk2.com

berlinale forum 2010 17