

© Tokyo Filmes

Castanha

Davi Pretto

'What have I become? Me, a true 80's creature?' is what the character played by João Carlos Castanha asks on stage, which could just as easily be directed at he himself: 52-year-old actor and transvestite João has his best years behind him. He's ill, has lost both lovers and companions along the way and appears weary, even if none of this stops him from living the way he always has. João shares two rooms with his mother in a lower middle-class housing complex closed off to the outside; at night he performs in small theatres and gay bars.

The film makes just as much time for solitary moments in shabby backstage areas as it does for João's performances and his unforgettable face, exploring a milieu at once tender, brutal and cruel with precision, its fleeting glamour only skin-deep. Its complex layers of documentary observation, staged sequences and fictional elements coalesce into a story of life and death: while João imagines himself as having one foot in the grave and is haunted by the ghosts of his past, he doggedly continues to celebrate life. 'I think I might go to hell. Hell is a rave. An eternal rave.'

Hanna Keller

„What have I become? Me, a true 80's creature?“, fragt die von João Carlos Castanha verkörperte Figur in einem Theaterstück und meint damit ebenso gut ihn selbst: João, 52, Schauspieler und Transvestit, hat seine besten Jahre schon hinter sich. Er ist krank, hat Liebhaber und Weggefährten verloren und wirkt müde, setzt seinen Lebenswandel indes unbeirrt fort. Gemeinsam mit seiner Mutter bewohnt er zwei Zimmer in einer abgeriegelten kleinbürgerlichen Wohnanlage, nachts tritt er in kleinen Theatern und Schwulenbars auf.

Mindestens genauso viel Zeit wie für João's Performances und sein unvergessliches Gesicht nimmt sich der Film für die einsamen Momente in schäbigen Backstage-Räumen und die präzise Erkundung eines – mal zärtlichen, mal unbarmherzigen und brutalen – Milieus, dessen flüchtiger Glanz billige Oberfläche ist. Auf vielschichtige Weise verbinden sich dokumentarische Beobachtung, Inszenierung und fiktive Elemente zu einer Erzählung über Leben und Tod: Während sich João schon mit einem Bein im Grab wähnt und von den Geistern seiner Vergangenheit heimgesucht wird, feiert er hartnäckig das Leben. „I think I might go to hell. Hell is a rave. An eternal rave.“

Hanna Keller

A feeling of freedom

In *Castanha*, I strengthen my position on cinema: that it is about encounters between people; between those with a story to be told and those who want to tell stories. I also kept the same approach of working with small crews, like I had done on my short films. It's cinema relying on intimacy and friendship. The film was shot with a budget smaller than that of a short film. I wanted to explore a certain spirit and used a mixture of genres with regard to the peculiarity of the main character. On the one hand, *Castanha* is an actor's film: strong actors carry the film, as in the work of John Cassavetes. It also contains elements of imaginative fiction, where the suspense develops from situations in daily life, as in the films of John Carpenter and Roman Polanski. *Castanha* could also be seen as an observational documentary; intimate, led by chance, silences, and small details of daily life.

I opted for a particular relation between camera and character, documentary and fiction. *Castanha* tells stories that are marginalised, forgotten in a country that can call itself globalised while remaining deeply conservative and rejecting modern points of view.

A film only because of that face

The idea for *Castanha* came when I first met João Carlos Castanha; he acted in my first short film, back when I was in film school. I can still recall my fascination with his face, mannerisms and expressions, and his piercing gaze when acting. From that came the urge to make a film for that face – an actor piece. Little by little I started to notice he was enigmatic, full of mystery – no matter how easy-going he was, inside him there was something else, another unique man.

We stayed in touch, working on different short films together, and from that I started to be interested in somehow filming his life. I started to see many sides of him: the actor in films and plays; the cross dresser at late-night shows in gay bars; the only son of a single mother; the friend who delights everyone with his humour; the bachelor who lost the love of his life to Aids.

Initially, I wanted to film João's daily life in a more observational style, allowing myself to be led by the small conflicts in his life and by chance. But I was always curious about how fiction was ever-present in his life (the stage, the cameras), and how the interplay of illusion and the audience were constants in his career. From the beginning, I was interested in the numerous possibilities that presented themselves to me due only to the fact that he was an actor, used to being seen by others, and who therefore would have a very peculiar familiarity with the approach of an observational documentary. I believed that this was key in bringing about a different relationship between camera and character, documentary and fiction.

Imagining, building, defining

Once the project received financing, my concept of how to execute the film changed. Considering João's aforementioned predisposition to the art of illusion and the art of living other lives, I started to reflect more on the fictional world, the imaginary, our lives made out of stories that we ourselves make up in our heads and decide how we are going to tell them.

Ein Gefühl der Freiheit

Film bedeutet für mich die Begegnung mit Menschen – mit *Castanha* wollte ich diesen Gedanken noch einmal zuspitzen. Mir geht es um die Begegnungen zwischen Menschen mit einer Geschichte, die erzählt werden soll, und anderen, die diese Geschichten erzählen möchten. Wie in meinen früheren Kurzfilmen habe ich bei diesem Film mit einem kleinen Team gearbeitet – meine Filme bauen auf Vertrauen und Freundschaft.

Letztlich stand mir für *Castanha* weniger Geld zur Verfügung als für einen Kurzfilm. Ich wollte eine bestimmte Geisteshaltung ergründen und habe dabei in Hinblick auf die Besonderheit des Hauptdarstellers unterschiedliche Genres miteinander verbunden. Zum einen ist *Castanha* ein Schauspielereilm; die herausragenden Darsteller tragen den Film, ähnlich wie zum Beispiel die Schauspieler in den Filmen von John Cassavetes. Darüber hinaus enthält *Castanha* Elemente des Fantastischen Films, in dem sich die Spannung aus alltäglichen Situationen entwickelt wie bei John Carpenter oder Roman Polanski. Auch als beobachtenden Dokumentarfilm könnte man *Castanha* bezeichnen: Es ist ein intimer Film, der sich von Zufällen, der Stille und den Details des Alltags leiten lässt.

Kamera, Schauspieler, Dokumentar- und Spielfilm stehen hier in einer ganz besonderen Beziehung zueinander. *Castanha* erzählt vergessene Geschichten aus einem Land, das man einerseits als globalisiert bezeichnen kann, das aber andererseits in Teilen erzkonservativ geprägt ist und moderne Sichtweisen ablehnt.

Ein Film nur für dieses Gesicht

Die Idee zu *Castanha* entstand, als ich João Carlos Castanha während der Dreharbeiten zu meinem ersten studentischen Kurzfilm kennenlernte. Ich erinnere mich genau, wie fasziniert ich von ihm war, wie sehr mich sein Gesicht, seine ganze Art, seine Ausdrucksweise, sein bohrender Blick, wenn er spielte, beeindruckt haben. Bereits damals hatte ich den Wunsch, einen Film für dieses Gesicht zu machen, einen Schauspielereilm. Erst allmählich erkannte ich, wie rätselhaft und voller Geheimnisse João tatsächlich war. Hinter seiner unbeschwerten Art verbarg sich etwas anderes, ein anderer einzigartiger Mensch.

Wir blieben in Kontakt, drehten weitere Filme miteinander, und mein Interesse, einen Film über sein Leben zu drehen, wuchs. Ich begann, die zahlreichen Facetten seiner Persönlichkeit zu erkennen: den Film- und Theaterschauspieler, den Transvestiten, der nachts in Schwulenbars auftritt, den einzigen Sohn einer alleinerziehenden Mutter, den Freund, der alle mit seinem Humor begeistert, den Junggesellen, dessen große Liebe an Aids stirbt. Zu Beginn des Projekts wollte ich Joãos Alltag aus einer beobachtenden Perspektive filmen, mich von den kleinen Konflikten in seinem Leben und von Zufällen leiten lassen. Auf der anderen Seite fand ich es bemerkenswert, dass sich die Fiktion in Form der verschiedenen Bühnen und Kameras wie ein roter Faden durch sein Leben zog, ebenso wie das Spiel mit der Illusion und das Publikum feste Bestandteile seiner Karriere waren. Von Anfang an interessierten mich die zahlreichen Möglichkeiten, die sich aus dem Umstand ergaben, dass João als Schauspieler, der ständig von anderen beobachtet wird, mit dem Ansatz des beobachtenden Dokumentarfilms besonders vertraut sein würde. Hierin lag meines Erachtens der Ausgangspunkt für eine neuartige Art der Beziehung zwischen Protagonist und Kamera, zwischen Dokumentar- und Spielfilm.

Imaginieren, entstehen lassen, definieren

Nachdem die Finanzierung gesichert war, veränderte sich meine Vorstellung davon, wie der Film im Einzelnen gestaltet sein sollte, noch einmal. Mit Blick auf Joãos oben erwähnte Neigung, mit Illusionen und verschiedenen Identitäten zu spielen, begann ich verstärkt über die Welt der

João, like all of us, lives in this muddled fictionalised reality, in which the real is absurd and daily life is abstract. Adding this idea to the previous one seemed more powerful to me, a more powerful conflict.

It's at this point that all barriers between documentary and fiction, between character and actor, or between genres, fall. At this point, a feeling of freedom imbues everything, creating infinite possibilities for the recording of this art. The art of illusion. The illusion of living. To live one's life illuding. Imagining, building, defining. Everything is possible.

From this premise, the film becomes an elaborate study, constructed of various sequences, that accompanies, observes and defines João in his daily life. The scenes stage past memories and a future never lived, bringing everything to the present, side by side as equals. Everything is narrative, everything is imagination – there are no limits in trying to reproduce, and somehow turn into reality, the universe and the very core of João. All approaches are valid for the film.

In this way, I believe the film ends up being a realistic portrayal of João. After all, my only idea since the beginning was to be coherent with what João lives and breathes as art and life. And if one word can sum him up, it is freedom.

Davi Pretto

Davi Pretto was born in 1988 in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. He graduated with a degree in film from the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul in Porto Alegre in 2008. Since then, he has made several short films as well as working as a curator and programmer for cinemas. *Castanha* is his first feature-length film.

Films

2009: *Quarto de espera / Waiting Room* (10 min.). 2012: *De Passagem / Passing Through* (12 min.). 2014: *Bagagem / Baggage* (12 min.). 2014: *Castanha*.

Country: Brazil 2014. **Production company:** Tokyo Filmes, Porto Alegre (Brazil); FiGa Films, Los Angeles (USA). **Director, screenwriter:** Davi Pretto. **Director of photography:** Glauco Firpo. **Production design:** Richard Tavares. **Sound:** Marcos Lopes. **Composer:** Diego Poloni. **Sound design:** Tiago Bello. **Editor:** Bruno Carboni. **Producer:** Paola Wink (Tokyo Filmes); Sandro Fiorin, Alex Garcia (FiGa Films).

Cast: João Carlos Castanha (Castanha), Celina Castanha (Celina, mother), Francisco Jairo da Silva (Jairo, father), Gabriel Nunes (Marcelo, nephew), Zé Adão Barbosa (Zé, theatre director), Lauro Ramalho (Lauro, friend), Elizabete Salimen Agrello (neighbouring lady), Jorge Maltoni (dead ex-boyfriend), Maurício Torres (boyfriend in the club), Lói Luiz (Lói, killer).

Format: DCP, colour. **Running time:** 95 min. **Language:** Portuguese. **World premiere:** 7 February 2014, Berlinale Forum. **World sales:** FiGa Films, Los Angeles (USA).

Fiktion, des Imaginären nachzudenken, über unser Leben, das sich aus Geschichten zusammensetzt, die wir selbst erfinden, und bei denen wir selbst entscheiden, wie wir sie erzählen. João lebt wie wir alle in einer wirren fikionalisierten Realität, in der das Reale absurd und der Alltag abstrakt ist. Diesen Gedanken mit dem vorherigen zu verbinden, schien mir aussagekräftiger und als Grundkonflikt vielversprechender.

In solchen Moment lösen sich die Grenzen zwischen Dokumentar- und Spielfilm, zwischen Figur und Schauspieler, zwischen den unterschiedlichen Genres auf. Ein Gefühl der Freiheit breitet sich aus, und dem künstlerischen Ausdruck eröffnen sich unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Kunst der Illusion. Die Illusion zu leben. Imaginieren, entstehen lassen, definieren. Alles ist möglich.

Das ist der Ausgangspunkt, von dem aus der Film zu einer ausführlichen, aus unterschiedlichen Sequenzen bestehenden Studie wird, die João in seinem Alltag begleitet, beobachtet und definiert. Die Szenen geben seinen Erinnerungen sowie seiner nicht gelebten Zukunft eine Form und damit eine Gegenwart – gleichberechtigt, Seite an Seite. Alles ist Erzählung, alles ist imaginiert: Das Bestreben, João's Universum und sein Innerstes darzustellen und in Realität zu verwandeln, kennt keine Grenzen. Jede Herangehensweise hat bei diesem Film ihre Berechtigung. Der Film ist ein realistisches Porträt von João. Umso mehr, als es von Anfang an meine Idee war, seinem Leben und seiner Kunst eine stimmige filmische Form zu geben. Wenn es ein Wort gibt, die ihn in Gänze erfasst, dann ist es das Wort Freiheit.

Davi Pretto

Davi Pretto wurde 1988 in Porto Alegre im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul geboren. 2008 schloss er ein Filmstudium an der Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul in Porto Alegre ab. Seitdem hat er einige Kurzfilme gedreht sowie verschiedentlich Filmprogramme kuratiert. *Castanha* ist sein erster abendfüllender Film.

Filme

2009: *Quarto de espera / Waiting Room* (10 Min.). 2012: *De Passagem / Passing Through* (12 Min.). 2014: *Bagagem / Baggage* (12 Min.). 2014: *Castanha*.

Land: Brasilien 2014. **Produktion:** Tokyo Filmes, Porto Alegre (Brasilien); FiGa Films, Los Angeles (USA). **Regie, Buch:** Davi Pretto. **Kamera:** Glauco Firpo. **Production Design:** Richard Tavares. **Ton:** Marcos Lopes. **Musik:** Diego Poloni. **Sounddesign:** Tiago Bello. **Schnitt:** Bruno Carboni. **Produzenten:** Paola Wink, Sandro Fiorin (Tokyo Filmes); Alex Garcia, (FiGa Films).

Darsteller: João Carlos Castanha (Castanha), Celina Castanha (Celina, Mutter), Francisco Jairo da Silva (Jairo, Vater), Gabriel Nunes (Marcelo, Neffe), Zé Adão Barbosa (Zé, Theaterregisseur), Lauro Ramalho (Lauro, Freund), Elizabete Salimen Agrello (Nachbarin), Jorge Maltoni (Toter Exfreund), Maurício Torres (Freund im Club), Lói Luiz (Lói, Mörder).

Format: DCP, Farbe. **Länge:** 95 Min. **Sprache:** Portugiesisch. **Uraufführung:** 7. Februar 2014, Berlinale Forum. **Weltvertrieb:** FiGa Films, Los Angeles (USA).