

Messina *Opera* Film Festival

Direzione artistica **Ninni Panzera**

29 novembre
7 dicembre
2025

catalogo 2025

A cura di **Serena Allegra**

Edizioni *La Zattera dell'Arte*

Dicembre 2025
©La Zattera dell'Arte

Catalogo
Messina Opera Film Festival

isbn: 9788890653063

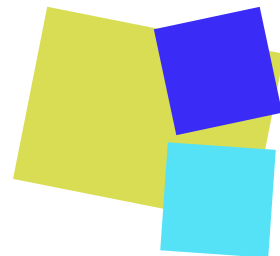
A cura di
Serena Allegra
La Zattera dell'Arte, 2025
(Le Nuvole)

Catalogo

A cura di **Serena Allegra**

2025

Carmen di Bizet, 150 anni

Saggio e schede a cura di **Serena Allegra**

U-CARMEN

Regia: Mark Dornford-May **Soggetto:** dall'opera Carmen di Georges Bizet, basata sul racconto di Prosper Mérimée **Sceneggiatura:** Mark Dornford-May, Ludovic Halévy, Andiswa Kedama, Pauline Malefane, Henri Meilhac **Fotografia:** Giulio Biccari **Montaggio:** Ronelle Loots **Musiche:** Georges Bizet (arrangiamenti di Pauline Malefane e Dimpho Di Puleng) **Scenografia:** Craig Smith **Costumi:** Jessica Dornford-May **Interpreti:** Pauline Malefane (Carmen), Andile Tshoni (Jongikhaya / Don José), Sibulele Sikweyiya (Nomakhaya / Micaela), Zipholehle Saule (Amanda / Frasquita), Loyiso Gaveni (Skhumbuzo / Escamillo), Andiswa Kawa (Nonhlahla / Mercédès), Lungelo Ngamlana (Corporal Manelisi / Moralès), Zamilé Gantana (Bulushe / Zuniga), Elliot Makhulu (Gcinumzi / Il Remendado), Monwabisi Lindi (Dlezinye / Il Dancaire) **Produzione:** Dimpho Di Puleng, Waterfront Film **Distribuzione:** Artificial Eye (UK); Cinecittà Luce (Italia) **Anno:** 2005 **Durata:** 120'

Vincitore dell'Orso d'Oro a Berlino, il film reinventa il mito di Carmen fondendo lirica e quotidianità, musica europea e cultura africana, in un'opera visivamente e emotivamente travolgente, trasposizione dell'opera di Georges Bizet, ambientata nella township sudafricana di Khayelitsha e recitata interamente in lingua xhosa.

La sensuale, fiera e indomabile Carmen vive nella Khayelitsha post-apartheid lavorando in una fabbrica di sigarette, quando un giorno il suo sguardo libero e sfidante attira l'attenzione di Don José (Andile Tshoni), poliziotto introverso e devoto, la cui vita ordinata viene lentamente scardinata dalla forza bruciante della passione. Per Carmen, Don José abbandona tutto: il lavoro, la madre malata, la fidanzata Micaëla; ma Carmen non si lascia imprigionare da nessuno e nessun tipo di costrizione può imbrigliarla. Quando Carmen si avvicina al carismatico campione di boxe Escamillo, moderno emblema di potere, fascino e successo (parallelo del torero bizetiano) la gelosia di Don José si intensifica fino a consumarlo. La tensione avvanpa sempre più in un crescendo emotivo che sfocia nel tragico epilogo.

In un potente ossimoro visivo e sonoro, le arie di Bizet risuonano tra case di lamiera e strade polverose, sostenute da una fotografia vibrante, quasi documentaristica, e da una direzione musicale che intreccia la tradizione lirica europea con le sonorità e i ritmi profondamente africani.

Nel finale, con un ultimo, fiero atto di libertà, Carmen rifiuta di piegarsi, di cedere, di appartenere e affronta la morte con la stessa forza con cui ha vissuto.

Winner of the Golden Bear at Berlin, the film reinvents the myth of Carmen by blending lyricism and everyday life, European music and African culture, in a visually and emotionally overwhelming work, a transposition of Georges Bizet's opera set in the South African township of Khayelitsha and performed entirely in Xhosa.

The sensual, proud, and indomitable Carmen lives in post-apartheid Khayelitsha, working in a cigarette factory, when one day her free and defiant gaze catches the attention of Don José (Andile Tshoni), an introverted and devoted policeman, whose orderly life is gradually destabilized by the burning force of passion. For Carmen, Don José abandons everything: his job, his ailing mother, his fiancée Micaëla; but Carmen refuses to be imprisoned by anyone, and no form of constraint can contain her. As Carmen draws closer to the charismatic boxing champion Escamillo, a modern emblem of power, charm, and success (a parallel to Bizet's torero), Don José's jealousy intensifies until it consumes him. The tension escalates into an emotional crescendo that leads to a tragic ending.

In a powerful visual and sonic oxymoron, Bizet's arias resonate amid corrugated iron houses and dusty streets, supported by a vibrant, almost documentary-style cinematography, and a musical direction that intertwines European operatic tradition with deeply African sounds and rhythms.

In the final act, with a last, proud act of freedom, Carmen refuses to submit, to surrender, or to belong, facing death with the same strength with which she has lived.

