

QUINZAINÉ
DIRECTORS' FORTNIGHT
CANNES 2010

DUAS MARIOLA AND PETROBRAS PRESENT

A ALEGRIA THE JOY

DIRECTED BY FELIPE BRAGANÇA & MARINA MELIANDE

SYNOPSIS

THE JOY is a fairy tale about youth and courage. **THE JOY** tells the story of 16-year-old Luiza, who is tired of hearing about the end of the world. On Christmas Eve, her cousin João is shot in a poor neighborhood and disappears in the middle of the night. A few weeks later, while alone in her apartment in a middle class neighborhood of Rio de Janeiro, Luiza finds a mysterious guest waiting for her in the living room: João, as a ghost, asking her to be hidden there.

RÉSUMÉ

LA JOIE est un conte de fées sur la jeunesse et le courage. Le film raconte l'histoire d'une jeune fille de 16 ans, Luiza, fatiguée d'entendre l'annonce de la fin du monde. A la veille de Noël, son cousin João se fait tirer dessus dans une banlieue pauvre, et disparaît au milieu de la nuit. Quelques semaines plus tard, lorsqu'elle est seule chez elle, dans un quartier classe moyenne à Rio, Luiza aperçoit un hôte mystérieux qui l'attend dans le séjour: João y est, comme un fantôme, lui demandant de le cacher.

DIRECTORS' NOTE

We always envisioned **THE JOY** as kind of a super-hero film; a Utopian story inspired by the youth of today in any big city of the world, in this case, Rio de Janeiro. We chose to work with non-professional actors mostly, trying to find a joyful energy in the free-for-all scenes and poetry in the way they would speak the dialogue, almost as a “smells-like-teen-spirit” epiphany. Using youth pop culture imaginary, we tried to create a film made of cinematic ghosts and intense feelings, with the desire of going beyond the reality of a day-by-day narrative. With **THE JOY** we tried to stay close to the heartbeat of our young protagonists, as they were the beacons that guided us.

Felipe and Marina

NOTE D'INTENTION

Nous avons toujours envisagé **LA JOIE** comme un film de super-héros, une utopie inspirée de la jeunesse d'aujourd'hui dans n'importe quelle grande ville du monde; ici, Rio. Nous avons préféré travailler presque toujours avec des comédiens non-professionnels, en essayant de trouver une énergie joyeuse, dans un jeu en mêlée générale et poétique dans leur façon de parler, presque comme une apparition “smells-like-teen-spirit”. En nous servant de l'imaginaire de la culture pop de la jeunesse, nous avons cherché à faire un film de fantômes du ciné et de sentiments intenses, pour aller bien au-delà de la réalité d'une narration au jour-le-jour. Nous avons essayé de rester serrés aux battements de cœur des jeunes personnages, comme s'ils étaient des lanternes à nous guider.

Felipe et Marina

DIRECTORS' INTERVIEW

Rio de Janeiro, May 2010

TELL US ABOUT THE INITIAL IDEA FOR THE PROJECT AND HOW IT WAS DEVELOPED INTO THE JOY?

FELIPE BRAGANÇA THE JOY is a film about youth in a city full of violent energy, ghosts and danger, mixed with the ideals of pleasure and paradise. The idea was to talk about the feelings of our generation and our teen imaginary, mixing realistic elements with a poetic and free-minded narrative. I did research on blogs and social websites, and read a lot of juvenile adventure literature of the 19th century during the screenwriting process, to find the dreamy atmosphere I was looking for.

MARINA MELIANDE THE JOY is the second part of a trilogy about modern youth and the teenage reality of our days, that was completed after

ENTRETIEN AVEC LES RÉALISATEURS

Rio de Janeiro, Mai 2010

QUELLE ÉTAIT L'IDÉE DE DÉPART DU PROJET, ET COMMENT EST-ELLE DEVENUE LA JOIE ?

FELIPE BRAGANÇA LA JOIE est un filme sur la jeunesse dans une ville pleine d'énergie violente, de fantômes et de danger, à quoi se mêlent des idéaux de plaisir et de paradis. Nous voudrions parler des sentiments de notre génération et de son imaginaire adolescent, qui mêle des éléments réalistes à une narration poétique et libre. J'ai regardé des blogs et des sites sociaux, et j'ai lu pas mal d'aventures pour la jeunesse du XIXe siècle au cours de l'écriture du scénario, pour trouver l'atmosphère onirique que je cherchais.

MARINA MELIANDE LA JOIE est la deuxième partie d'une trilogie sur la jeunesse actuelle et la réalité de l'adolescence de nos jours, terminée après

our first feature (a no-budget, experimental film called THE ESCAPE OF THE MONKEY WOMAN shown in Competition at the 2009 Locarno's Filmmakers of the Present), and before the third installment, which is now in post-production (called NEVERQUIET). We've been working on THE JOY for the last three years, thinking about nowadays' youth universe and the ways to represent it on screen, in a poetic and innovative way where joy could actually have a leading role.

HOW WAS IT WORKING WITH THE ACTORS?

MM We love working with non-professional actors and mixing professionals into the cast. It was a pleasure to discover the identity of each character in the process of directing, especially in a film with a group of teenagers

notre premier long métrage (un filme expérimental, LA FUGUE DE LA FEMME GORILLE, montré à la compétition Cinéastes du présent, au Festival de Locarno en 2009), et avant la troisième livraison, en postproduction actuellement (dont le titre est DESASSOSSEGO). LA JOIE nous a occupés pendant les trois dernières années, nous amenant à penser l'univers actuel de la jeunesse et la façon de le représenter à l'écran, d'une façon poétique et innovatrice, où la joie pourrait vraiment avoir un rôle majeur.

COMMENT S'EST PASSÉ LE TRAVAIL AVEC LES COMÉDIENS ?

MM Nous aimons travailler avec des comédiens non professionnels, et les mélanger aux pros. Découvrir l'identité de chaque personnage au cours de la mise-en-scène a été un plaisir, surtout avec un groupe d'ados comme protagonistes. Nous avons

as protagonists. We spent three months looking for the perfect actors to work with. We really lucked out with Tainá Medina, a 15-year-old, who had the energy we needed to create our “super-hero” Luiza, the protagonist. After casting was completed, we started a five-week intensive workshop with the actors to find the kind of acting we had in mind for the film.

FB In the beginning, the actors didn't have direct contact with the script. We conducted rehearsals based on improvisational exercises to create intimacy between the boys and girls. After that, we started working on the dialogue and specific scenes as they were written in the script, but in a method where we, the directors, would read the dialogue to the actors like a “bedtime story”. The idea is to make them feel the dialogues as part of a fluid poem, and not a closed document to be followed.

passé trois mois à chercher les comédiens parfaits, et nous sommes très heureux d'avoir trouvé Tainá Medina, âgée de 15 ans, et qui avait l'énergie dont on avait besoin pour créer le “super-héros” Luiza, le personnage principal. Après le choix des comédiens, nous avons réalisé un atelier intensif pour trouver le jeu qu'il nous fallait pour le film.

FB Au début les comédiens ne prenaient pas directement connaissance du scénario. On répétait en faisant des exercices d'improvisation pour rapprocher les garçons et les filles. Nous avons ensuite commencé à travailler sur le dialogue et sur des scènes spécifiques, comme dans le scénario, mais en lisant, nous les metteurs en scène, les dialogues aux comédiens, tout comme des «à l'heure de dormir». Nous cherchions à leur faire ressentir les dialogues comme un poème fluide, et non pas comme un document fermé, à respecter.

TALK ABOUT YOUR CINEMATIC INFLUENCES FOR THE JOY.

FB THE JOY is a film about the capacity to create poetry from a world full of nostalgic and apocalyptic ideals. Many filmmakers and films were important for us in creating the atmosphere and narrative. Apichatpong Weerasethakul's work, like “Tropical Malady”, was very important to us. There was also Jia Zhang-ke's “Unknown Pleasures”, Terrence Mallick's “The New World”, Miazaky Chihiro's “Journey”, and the classic teenage films from the 80's directed by John Hughes. And of course, my partnership with Karim Ainouz (Suely in the Sky / Love for Sale), as a screenwriter and assistant, was influential for us; especially in the intense way he works with professional and non-professional actors.

MM We always talked about mixing classic

DÉCRIVEZ VOS INFLUENCES CINÉMATOGRAPHIQUES POUR LA JOIE.

FB LA JOIE é un film sur la capacité à créer de la poésie dans un monde plein d'idéaux nostalgiques et apocalyptiques. Nombreux sont les directeurs et les films ayant influencé création de l'atmosphère et de la narration. Le travail d'Apichatpong Weerasethakul, comme “Tropical Malady”, a été très important, tout comme «Plaisirs Inconnus» de Jia Zhang-ke, «Le nouveau monde», de Terrence Mallick, ou encore «Le voyage de Chihiro», de Miyazaki, ainsi que les films classiques des ados dans les années 80, mis en scène par John Hughes. Et, bien sûr, ma collaboration avec Karim Ainouz («Le Ciel de Suely»), comme scénariste et son assistant, a été d'une grande influence, surtout concernant sa façon intense de travailler avec les comédiens professionnels et non professionnels.

cinema genres with contemporary cinema references. We would discuss mixing Pedro Costa's work with John Hughes', or Jia Zhang-kes', or Nicholas Ray's. The timing, the climate, and the texture of the film were all thought to be in this interface surface of the images: between the vanguard language research, the critic reading of classical youth, and the teenage genres films and their universe.

TALK A LITTLE ABOUT YOUR DEVELOPMENT AND PREVIOUS EXPERIENCE. HOW WAS IT COLLABORATING ON A FILM?

FB I am now 29 years old and I've directed three award-winning shorts (two with Marina), and an experimental digital feature (**THE ESCAPE OF THE MONKEY WOMAN**) presented in Locarno last year. As a screenwriter and assistant, I've worked with Karim Ainouz since

MM nous avons toujours discuté le mélange de cinéma classique aux références au cinéma contemporain. Nous aurions voulu mêler le travail de Pedro Costa à celui de John Hughes, ou à celui de Jia Zhang-kes, ou à Nicholas Ray. Le timing, le climat, et la texture du film, tout a été pensé pour cette interface surface des images: entre la recherche du langage d'avant-garde, la critique des classiques de jeunesse et les films d'ado, et leur univers.

DÉCRIVEZ-NOUS VOS EXPÉRIENCES AU CINÉMA, ET LEUR DÉVELOPPEMENT. COMMENT C'ÉTAIT, COLLABORER À UN FILM?

FB J'ai maintenant 29 ans et j'ai réalisé trois courts-métrages primés (dont deux avec Marina), en plus d'une expérience numérique («La Fugue de La Femme Gorille»), présentée l'année dernière à Locarno. En tant que scénariste et assistant, j'ai travaillé depuis 2005 avec Karim Ainouz pour le cinéma et pour une série télé. En ce moment, je tra-

2005 on films and a TV series.

I am now collaborating as a screenwriter with some of the Brazilian New Wave directors. I've worked with Marina since we were in college and I think my way of creating characters, images and intensity with the actors, combined with her great capacity of organizing ideas and rhythm, is a complementary partnership.

MM I have been working as a director and editor since 2002. I made two award-winning shorts, the digital feature *The Escape of The Monkey Woman* and edited more than 40 films. Between 2007 and 2008 I studied and worked at Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains – in France. The fact that I am a film editor and Felipe is a screenwriter allows us to divide the directing duties in a natural and collaborative way.

vaille comme scénariste avec des metteurs en scène de la nouvelle vague brésilienne. J'ai travaillé avec Marina depuis qu'on était à l'école, et je pense que ma façon de créer des personnages, des images et l'intensité du travail avec les comédiens, combinés avec sa grande capacité d'organisation d'idées et de rythme, forment une collaboration complémentaire. **MM** J'ai travaillé comme réalisatrice et monteuse image et son depuis 2002. J'ai fait deux courts-métrages primés, un long métrage «La Fugue de La Femme Gorille» et monté plus de 40 films. De 2007 à 2008 j'ai réalisé deux installations vidéo au Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains – en France. Le fait d'être monteuse de film et que Felipe soit un scénariste nous permet de partager les tâches de direction d'une façon naturelle et coopérative.

CAST PROFILE

“A Alegria (The Joy)” is a film constructed by the intense collaboration between the filmmakers and a cast consisting mostly of non-professional teenage actors. The process took more than 2 years, including extensive workshops and rehearsals.

Tainá Medina (Luiza), in her film debut, is the 16-year-old girl who leads our group of four young utopist protagonists. Newcomers Flora Dias (Marcela), Rikle Miranda (Duda) and Cesar Cardadeiro (Fernando, the only one among them with TV and theater experience) complete the group. Also starring is Junior Moura, Felipe Bragança’s cousin in real life, playing Luiza’s mysterious cousin João in the film. To complete the cast, the directors invited three well-known and respected actors from stage and screen to play the adults: Mariana

PROFIL DES COMÉDIENS

“A Alegria (LA JOIE)” est un film construit sur une collaboration intense entre les directeurs et les comédiens, pour la plupart des acteurs adolescents, non-professionnels. Le processus a pris plus de deux ans, comprenant des ateliers et des répétitions intenses.

Tainá Medina (Luiza), débutant au cinéma, est une jeune fille de 16 ans qui mène un groupe de quatre jeunes utopistes. Les débutants Flora Dias (Marcela), Rikle Miranda (Duda) et Cesar Cardadeiro (Fernando, le seul parmi eux disposant d’une expérience à la télévision et au théâtre) complètent le groupe, qui compte avec la participation de Junior Moura, le cousin de Felipe Bragança dans la vie, jouant le cousin mystérieux de Luiza dans le film. La troupe est complétée par trois acteurs connus et respectés du monde théâtral, qui jouent les adultes: Mariana Lima (l’une des meilleures comédiennes de

Lima (recognized as one of the best actresses of her generation), Marcio Vito (who starred in “Eye of the Storm”, shown in Cannes 2009) and Maria Gladys (the mythical actress from the Brazilian “underground cinema” of the seventies).

DIRECTORS’ PROFILE

Felipe Bragança and Marina Meliande, both 29 years old, are two young directors from the new-new generation of Brazilian filmmakers that began their careers at the beginning of the 21st Century. They have worked together since college, co-directing two award-winning shorts (“Waterbound” and “His Name: The Clown”) that were presented in more than 50 film festivals around the world between 2003 and 2005, including Oberhausen, Tampere and Cork.

sa génération), Marcio Vitto (qui a joué dans «No meu lugar/Eye of the Storm», montré à Cannes en 2009) et Maria Gladys (comédienne mythique du cinéma «underground» brésilien des années 70).

PROFIL DES RÉALISATEURS

Felipe Bragança et Marina Meliande, 29 ans tous les deux, sont deux jeunes réalisateurs de la toute nouvelle génération de cinéastes brésiliens, ayant commencé leurs carrières au début du XXIe siècle. Ils ont travaillé ensemble depuis leur formation, en codirection de deux court-métrages primés («Por Dentro de Uma Gota d’água» - et «O Nome Dele (o clóvis)»), présentés dans plus de 50 festivals de cinéma partout dans le monde entre 2003 et 2005, Oberhausen, Tampere et Cork compris. En 2005, Felipe Bragança a dirigé un troisième court-métrage primé («Jonas e a Baleia») et

In 2005, Felipe Bragança directed a third award-winning short (“Jonas e a Baleia”) and started a prolific partnership with Karim Ainouz, as a screenwriter and assistant-director that began with “Suely in the Sky/ Love for Sale” (Venice, 2006), through HBO’s “Alice”, to his latest feature project “Praia do Futuro.” Bragança is also the creative partner of Eduardo Valente and Helvécio Marins Jr, two directors of the current Brazilian New Wave Cinema. Marina Meliande has also worked as a sound and film editor since college, editing more than 40 feature films and shorts. In 2007 she was selected for a two-year artistic residency at the Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains, in France. This is where she started working with video installations as an extension to her work in cinema

a commencé une collaboration fructueuse avec Karim Ainouz, comme scénariste et coréalisateur, d'abord avec « Le Ciel de Suely » (Venise, 2006), en passant par « Alice », de la chaîne télé HBO, jusqu'à leur dernier projet « Praia do Futuro ». Bragança est aussi le partenaire créatif d'Eduardo Valente et Helvécio Marins Jr, deux directeurs de l'actuelle Nouvelle vague du cinéma brésilien. Marina Meliande a travaillé également comme monteuse de films et son depuis sa formation, ayant monté plus de 40 films et court-métrages. En 2007 elle a été accueillie en résidence de deux ans au Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains, où elle a commencé à travailler avec des installations vidéo en complément de son travail au cinéma, et à expérimenter des nouveaux rapports entre les espaces d'audience et de galerie. Faisant partie d'une nouvelle génération de cinéastes, fatigués des idéaux des « nostalgiques

and to experiment with the new relation between an audience and gallery spaces. Being part of a new generation of filmmakers, tired of the same “sixties nostalgic” ideals still focused on good part by the Brazilian authorial cinema, Bragança and Meliande developed together, since 2008, the Coração no Fogo (Hearts on Fire) Trilogy, as a way of questioning some realistic traditions in Brazilian movies. The Coração no Fogo Trilogy consists of a digital experimental, no-budget musical called “The Escape of The Monkey Woman” (presented in competition at the 2009 Locarno Film Festival), “Desassossego”, a collective experimental film that unites ten young Brazilian filmmakers, with the artistic coordination of Bragança and Meliande (currently in post production),

des années 60 » encore à la mode au cinéma d'auteur brésilien, Bragança et Meliande ont développé ensemble, depuis 2008, la trilogie « Coração no Fogo » (« Cœurs au feu »), comme une manière de mettre en question certaines traditions réalistes du cinéma brésilien. La trilogie « Coração no Fogo » consiste en un musical numérique, à petit budget, appelé “ La Fugue de La Femme Gorille » (présenté en compétition au Festival du Film de Locarno en 2009), plus « Desassossego », un film collectif expérimental réunissant dix jeunes cinéastes brésiliens, sous la coordination artistique de Bragança et Meliande (actuellement en postproduction), et « A Alegria » (La Joie), le deuxième film de la trilogie, et le plus osé du groupe de films poétiques. D'après Bragança et Meliande, ils sont comme les chansons de jeunesse, réinterprétés comme une utopie et une innovation dans le panorama du cinéma brésilien.

and “A Alegria (The Joy)”, the second film in the trilogy, and the riskiest of the group of poetic films. Bragança and Meliande believe they are like youth songs, being reinterpreted as Utopia and innovation in the panorama of Brazilian cinema.

FUTURE PROJECTS

Marina Meliande is preparing an experimental documentary essay about the Brazilian audiovisual memory of the past 50 years called “A Imagem que Fica / AfterImage”. Felipe Bragança has just finished two new screenplays to direct, about youth and adventure in Latin America today (“Curva de Rio Sujo/ Bend of a Dirty River” and “Um Animal Amarelo/The Yellow Animal”). All of these projects are being produced or co-produced by Duas Mariola Filmes.

PROJETS À L'AVENIR

Marina Meliande prépare un essai documentaire expérimental sur la mémoire audiovisuelle brésilienne des derniers 50 ans dont le titre est «A Imagem que Fica / AfterImage». Felipe Bragança vient de terminer deux nouveaux scénarios sur la jeunesse et l'aventure en l'Amérique latine aujourd'hui («Curva de Rio Sujo/ Bend of a Dirty River» - «Le virage d'un fleuve sale» et «Um Animal Amarelo/The Yellow Animal» - «Un animal jaune»). Ces projets sont produits ou coproduits par Duas Mariola Filmes.

PRODUCTION COMPANY PROFILE

DUAS MARIOLA FILMES is a small, cooperative filmmaking company in Rio de Janeiro, created in 2007 by a group of six friends interested in creating cinema that could differentiate and free itself from the legacy of traditional Brazilian cinema. It has produced or co-produced four feature films and eight shorts, all screening at international festivals around the world, including Cannes, Venice, and Locarno. Duas Mariola believes that it is possible to innovate language and storytelling in Brazilian filmmaking today, creating partnerships with other independent production companies, as well as with established Brazilian film companies such as VideoFilmes, Dezenove Produções and RTFeatures, along the way.

PROFIL DE LA COMPAGNIE DE PRODUCTION

DUAS MARIOLA FILMES est une petite compagnie de cinéma, de Rio, en coopérative, créée en 2007 par un groupe de six amis qui voudraient faire un cinéma différent et libre par rapport à l'héritage du cinéma brésilien traditionnel. Elle a déjà produit ou coproduit quatre long-métrages et huit court-métrages, tous présentés dans des festivals internationaux dans le monde, Cannes, Venise et Locarno compris. D'après Duas Mariola, il est possible d'innover le langage et la narration dans le cinéma brésilien actuel, par la coopération avec d'autres compagnies de production indépendantes, tout comme avec des groupes établis, comme VideoFilmes, Dezenove Produções et RTFeatures.

A ALEGRIA

DIRECTED BY FELIPE BRAGANÇA & MARINA MELIANDE

PRODUCED BY DUAS MARIOLA FILMES

CO-PRODUCED BY ARISSAS MULTIMEDIA & RT/FEATURES

SCREENPLAY FELIPE BRAGANÇA

PRODUCED BY LARA FRIGOTTO, FELIPE BRAGANÇA & MARINA MELIANDE

EXECUTIVE PRODUCER LARA FRIGOTTO

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY ANDREA CAPELLA

ART DIRECTOR GUSTAVO BRAGANÇA

EDITOR MARINA MELIANDE

SOUND FELIPPE MUSSEL

SOUND EDITOR VIRGINIA FLORES & MARINA MELIANDE

ORIGINAL MUSIC LUCAS MARCIER

INTERNATIONAL SALES & DISTRIBUTOR FIGA FILMS

www.aalegriafilm.com

106 MIN / COLOR / BRAZIL / 2010 / 35mm

[Coração no Fogo 2]

Some say she can go through walls

CONTACT

aalegriafilm@gmail.com

www.duasmariola.com.br

contact@figafilms.com

www.figafilms.com

SPONSORED BY

Ministério
da Cultura

LEI DO
AUDIOVISUAL

PRODUCED BY

CO-PRODUCTION

INTERNATIONAL SALES
AND DISTRIBUTION

FiGa Films