COMPAGNI DI VIAGGIO

JOURNEY TOGETHER by Sara De Martino

(Italy, 2020)

DRAMA - ITALIAN - 8' - 2:35,1 - COLOR - STEREO

directed by **SARA DE MARTINO**

a **FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION, FONDAZIONE CON IL SUD** production

cast **SAMBA NDIAYE, PAOLO SASSANELLI**

executive production **LUMEN FILMS**

screenplay **AARON ARIOTTI, SARA DE MARTINO**

director of photography **GIORGIO GIANNOCCARO**

editor **ADRIANO PATRUNO**

set designer **FLAVIO RUSSO**

sound **RICCARDO GRUPPUSO**

costume designer **ROSA LORUSSO**

a **PATHOS DISTRIBUTION**

APULIA FILM COMMISSION
FONDAZIONE CON IL SUD
presentano
COMPAGNI DI VIAGGIO
Un Film di
Sara De Martino
con PAOLO SASSANELLI e SAMBA NDIAYE
REGIA SARA DE MARTINO PRODOTTO DA APULIA FILM COMMISSION E FONDAZIONE PER IL SUD SELEZIONATO CON IL SOCIAL FILM FUND CON IL SUD PRODUZIONE ESECUTIVA LUMEN FILMS S.R.L. PRODUTTORI DELEGATI ANGELO TROIANO E ANDREA GORI
SOGGETTO E SCENEGGIATURA AARON ARIOTTI E SARA DE MARTINO DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA GIORGIO GIANNOCCARO MONTAGGIO ADRIANO PATRUNO VFX FERNANDO LUCERI MUSICHE RICCARDO GRUPPUSO E ALEA
COSTUMI ROSA LORUSSO SCENOGRAFIA FLAVIO RUSSO ORGANIZZATORE GENERALE AURORA ALMA BARTIROMO AIUTO REGIA LUCA MELCARNE GRAFICHE MARTIN CAEZZA
REGIONE PUGLIA
FSC
Hana-Bi
tilt
MEDITERRANEO
Ferrovie del Gargano
PATHOS DISTRIBUTION

SHORT SYNOPSIS

This is the story of Abou, a man who lives far from his country and his affections. An unexpected encounter will teach him that loneliness, when the ones we love are within us, does not exist.

SINOSSI BREVE

Questa è la storia di Abou, un uomo che vive lontano dal suo paese e dai suoi affetti. Un incontro inaspettato gli insegnerà che la solitudine, quando coloro che amiamo sono dentro di noi, non esiste.

LONG SYNOPSIS

Abou is an African young man emigrated to Italy. During the train journey that every day takes him to work, he bumps into a ticket inspector motivated to fine him with no apparent reason. However, beside appearances and prejudices, during this journey Abou will make the most important discovery: despite the distance, when we love and are loved, loneliness does not exist.

SINOSSI LUNGA

Abou è un giovane uomo africano emigrato in Italia. Durante il tragitto in treno che ogni giorno lo porta a lavoro, si imbatte in un controllore intenzionato a multarlo senza un apparente motivo. Ma apparenze e dei pregiudizi a parte, quella che Abou farà durante questo viaggio è la più preziosa delle scoperte: nonostante la distanza, quando si ama e si è amati, la solitudine non esiste.

DIRECTOR'S STATEMENT

Compagni di viaggio (Journey Together) is a very short film, as simple and quick as the thought that conceived it. It is a brief reflection on one little aspect of a much wider and more complex reality about which it dares not – and is not interested in – saying more. It expresses something very precise: what we leave behind remains

stuck on us; it becomes such a huge part of us that it makes us even more than we are. Not just one anymore, but more than one, it multiplies each individual.

This short film is not interested neither in critique nor in social denounce. Even the ticket inspector, who plays the role of antagonist in this story, is not the bad guy. He is antagonist in a strictly Socratic sense, as he represents the functional antithesis to the reasoning: he only does his job.

This short film is not interested in aesthetic virtuosity, rather in a certain grace and delicacy. It leaves room for the character and his emotions, slowing down to give him more time when he needs it, and softening, or exalting light and sound, which here serves as objectification of meaning. This short film has a mathematical structure: it is composed of three distinct parts, in which dominates one emotion (and one atmosphere) at a time. Leaving your country behind means leaving almost everything that has shaped your identity. And it is natural to let the sense of despair and loneliness take their toll. We get lost in the inner void left inside us by the absence of things and people we love. This is how the protagonist feels at the beginning of the short film, plunged in emptiness and nostalgia, in a state of half-sleep, completely alone on a running train that takes him further and further away from himself. A limbo moving with dreams and memories. This first part, mainly

evocative, has the sound as main character: the screeching noise of the train, the distant voices of the lost land that sound as magical echoes. The images portray Abou, small and alone, crouched in himself as to protect himself from the blinding light. The train is like devoured by the immense burnt countryside.

This oneiric situation is abruptly broken by the arrival of the ticket inspector, who demands us to return to reality, to wake up, to become aware. The protagonist does not understand what the ticket inspector wants from him, he just feels a victim of injustice and abuse. Nevertheless, it is not always a matter of justice and injustice, says the ticket inspector with a calm that clashes with the protagonist's state of mind. The spectator – accustomed himself to constantly feel a victim of injustice – immediately takes Abou's parts, being misled for a moment, even if the ticket inspector's friendly and honest air leaves him with a little doubt. This dialogue is very simple, and told in a basic Italian, in accordance with the characters' feelings. The ticket inspector, who is standing up, dominates the situation calmly, firm in his awareness of being right. On the other hand, Abou is portrayed as he feels, crushed on the seat, a victim, more and more tied up by his own nonunderstanding.

The entry in the tunnel brings the narration back to its oneiric territory, now nocturnal, in which the classic neon lighting of the train appears a bit distorted and the contours softened. The dialogue between the two characters is literally paused, and the ticket inspector is no longer in the scene, leaving to Abou his moment. Again, the sound plays a primary role, but with a crucial twist. The African voices do not resemble the echoes that Abou heard at the beginning. They are closer, they have the texture of real sound, you can even hear the breath between the words. Even the figures reflected on the glass do not look like ghosts or visions, but are concrete and tangible, as if Abou only needed to reach out his hands to touch them. Abou is breathless all the time, his eyes are full of those images so sweet and familiar. With Abou we get closer and closer to women: mother and daughter appear serene; the child asks innocent questions, and the mother answers reassuringly as she fixes her hair.

The train leaves the tunnel, the light is no longer that bright, the sound of the train is sweeter and more muffled. Abou has finally understood, his face is more relaxed than it was before, and almost grown old, even if very emotional. This is the most delicate moment of the entire short film, and the rhythm of the narration is very slow; there are no words, apparitions, sounds. Conversely, silence and the characters' looks are entrusted with the task of guiding the interiorization of what both Abou and the spectator have just understood. Between the two characters there is a veil of embarrassment, an emotion full of respect, and finally the farewell.

Abou continues his happy journey; he knows he is not alone.

NOTE DI REGIA

Compagni di viaggio è un cortometraggio cortissimo, semplice e rapido come il pensiero che lo ha scaturito. Una breve riflessione su un aspetto soltanto di una realtà enorme e complessa, di cui però non osa – e non gli interessa – dire di più. Dice qualcosa di molto preciso, dice che ciò che ci lasciamo indietro ci resta incollato addosso, diventa parte di noi tanto da renderci più di quel che siamo, non più uno, ma tanti, moltiplica ciascun individuo.

A questo cortometraggio non interessa la critica o la denuncia. Persino il controllore, l'antagonista, non è vero un cattivo. È antagonista in senso strettamente socratico, in quanto portatore dell'antitesi funzionale al ragionamento, è solo il suo lavoro. Non interessa, a questo cortometraggio, il virtuosismo estetico, solo una certa grazia e delicatezza, lascia spazio al personaggio e alle sue emozioni, rallentando per dargli più tempo quando ne ha bisogno e ammorbidendo o esaltando luce e suono, che hanno qui funzione di oggettivazione di senso. È un cortometraggio matematico nella sua struttura, costituito da tre parti nette, in cui domina un'emozione (e un'atmosfera) per volta.

Lasciarsi indietro il proprio Paese significa lasciare quasi tutto ciò che ha formato la propria identità. Ed è naturale farsi prendere dallo sconforto, dalla solitudine, ci si perde nel vuoto che l'assenza delle cose e delle persone familiari (e amate) lascia dentro di noi. Così si sente il protagonista all'inizio del cortometraggio, immerso nel vuoto e nella nostalgia, in uno stato di dormiveglia, completamente solo su un treno in corsa che lo porta sempre più lontano da sé stesso, un limbo in movimento di sogno e ricordo. Questa prima parte, principalmente evocativa, vede come protagonista il suono: il rumore stridente del treno, le voci lontane della terra perduta come magici echi. Le immagini ritraggono Abou piccolo e solo, rannicchiato in sé stesso come a proteggersi dalla luce accecante e anche il treno è come divorato dalle immense campagne bruciate.

Questa situazione onirica viene bruscamente rotta dall'arrivo del controllore, che sollecita al ritorno alla realtà, al risveglio, alla presa di coscienza. Il protagonista non capisce cosa voglia il controllore da lui, si sente vittima di ingiustizia e sopruso. Ma non è sempre questione di giustizia e ingiustizia, dice il controllore con una tranquillità che contrasta con lo stato d'animo del protagonista. Lo spettatore – abituato lui stesso a sentirsi vittima costante di ingiustizie – prende subito le parti di Abou, venendo tratto per un attimo in inganno, anche se l'aria simpatica e onesta del controllore gli lascia un piccolo dubbio. Questo dialogo è raccontato semplicemente, con linguaggio classico, in ascolto del sentire dei personaggi. Il controllore, in piedi,

domina placido la situazione, saldo nella sua consapevolezza di aver ragione, mentre Abou è ritratto come si sente, schiacciato sul sedile, vittima, messo sempre più alle corde dalla sua stessa incomprensione.

L'entrata in galleria riporta la narrazione in territorio onirico, ora notturno, dove la classica illuminazione al neon del treno appare un po' falsata e i contorni ammorbiditi. Il dialogo tra i due personaggi viene messo letteralmente in pausa, il controllore non sta più in campo, lasciando ad Abou il suo momento. Di nuovo il suono ricopre un ruolo primario, ma con un importante twist. Le voci africane non assomigliano agli echi che Abou sentiva all'inizio, sono vicine, hanno la pasta del suono reale, si percepisce perfino il respiro tra le parole. Anche le figure riflesse sul vetro non hanno l'aspetto di spettri o visioni, ma sono concrete e tangibili, come se ad Abou bastasse allungare le mani per toccarle. Abou ha il fiato sospeso tutto il tempo, i suoi occhi sono pieni di quelle immagini così dolci e familiari. Con Abou ci avviciniamo sempre più alle donne: madre e figlia appaiono serene, la bambina rivolge innocenti domande e la madre risponde rassicurante mentre le aggiusta i capelli. Il treno esce dalla galleria, la luce non è più così tagliente, il suono del treno più dolce e attutito. Abou ha finalmente capito, rispetto a prima il suo volto è disteso e quasi cresciuto, seppur molto emozionato. Questo è il momento più delicato

dell'intero cortometraggio e il ritmo della narrazione è molto lento, non ci sono parole, apparizioni, suoni, anzi al silenzio e agli sguardi dei personaggi è affidato il compito di guidare l'interiorizzazione di quanto appena compreso, da Abou e dallo spettatore. Tra i due personaggi una vena d'imbarazzo, una commozione piena di rispetto, infine il congedo.

Abou prosegue il suo viaggio felice, sa di non essere solo.

DIRECTOR'S BIOGRAPHY

Sara De Martino was born in Genoa (Italy) on July 30, 1989. After graduating in Literature and Philosophy, she obtained a master's degree in Storytelling at Holden School Cinema College in Turin. In 2013, she started an Advertising Production Company in Milan, which is currently operating.

Since 2015 she has been working as Assistant Director in the film industry in Rome in national and international productions. She has directed several music videos in the Genoese indie scene.

In 2018, she won the first prize during the Social Film Fund competition, thanks to which she was able to make her first short film Compagni di Viaggio (Journey Together), which she both directed and wrote the screenplay for.
During her free time, she loves to write stories, either for the cinema or not.

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Sara De Martino nata a Genova (Italia) il 30 Luglio 1989. Laureata in Lettere e Filosofia, ha poi conseguito un master in Storytelling presso il College Cinema di Scuola Holden a Torino. Nel 2013 ha aperto una Casa di Produzione pubblicitaria a Milano, attualmente operativa.
Dal 2015 lavora in qualità di Assistant Director nell'industria cinematografica a Roma in produzioni nazionali e internazionali. Ha firmato la regia di diversi videoclip musicali del panorama indie genovese.
Nel 2018 ha vinto il primo premio per il concorso Social Film Fund, grazie al quale ha realizzato il suo primo cortometraggio *Compagni di Viaggio*, di cui firma regia e sceneggiatura.
Nel tempo libero ama scrivere storie per il cinema e non.

-You can't write me up a fine. I paid my ticket!
-Yes, you did. But they didn't.
-Who's they?
-The others, your travel companions.

-Non puoi farmi la multa. Io ho pagato il mio biglietto!
-Tu sì. Loro no.
-Ma loro chi?
-Gli altri, i tuoi compagni di viaggio.

PATHOS DISTRIBUTION

www.pathosdistribution.com

pathosfestival@gmail.com