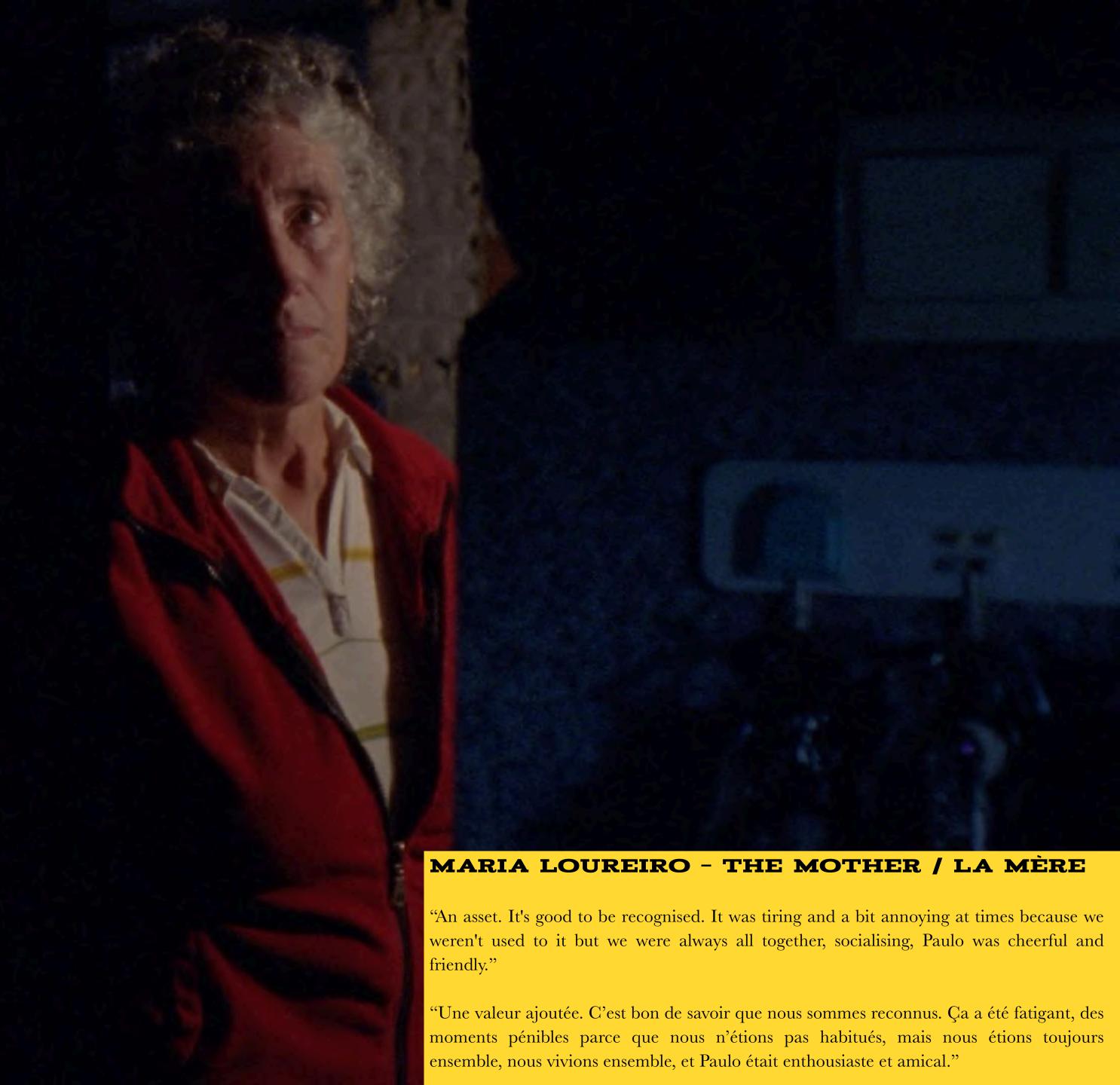
BAM BAM CINEMA & LA POBLADORA CINE PRESENT A FILM BY DIRECTORS' FORTNIGHT PAULO CARNEIRO CANNES 2024

SYNOPSIS

The community of Covas do Barroso, in northern Portugal, discovers that the British company Savannah Resources plans to build the largest open-pit lithium mine in Europe just few meters from their homes. Confronted by this imminent threat, the People decide to organize themselves and expel the company from their lands.

La communauté de Covas do Barroso, au nord du Portugal, découvre que la société britannique Savannah Resources envisage de construire la plus grande mine de lithium à ciel ouvert d'Europe, à quelques mètres d'où ils habitent. Face à cette menace imminente, le Peuple décide de s'organiser pour expulser l'entreprise de ses terres.

IN / V.O
PORTUGAIS / PORTUGUESE

SCREENPLAY / SCÉNARIO
PAULO CARNEIRO, ALEX PIPERNO

PHOTOGRAPHY/ IMAGE
DUARTE DOMINGOS

SOUND / SON RICARDO LEAL, DANIEL YAFALIÁN

EDITING / MONTAGE
MAGDALENA SCHINCA,
PAULO CARNEIRO,
ALEX PIPERNO

MUSIC / MUSIQUE CARLOS LIBO, DIEGO PLACERES CAST / INTERPRÈTES
AIDA FERNANDES, MARIA LOUREIRO,
ELISABETE PIRES, DANIEL LOUREIRO,
RITA AND INÊS MÓ, NELSON GOMES,
CARLOS LIBO, PAULO SANCHES.

PRODUCTION
PAULO CARNEIRO, ALEX PIPERNO

SALES AGENT / VENTES INTERNATIONALES PORTUGAL FILM - PORTUGUESE FILM AGENCY

INTERVIEW WITH PAULO CARNEIRO by Ricardo Vieira Lisboa

A Savana e a Montanha describes a community's struggle against the installation of lithium mines in the Barroso area of north-eastern Portugal. I know you have a family connection to Covas do Barroso, particularly because your first film was shot in the village of Bostofrio. How were you called into the fight?

When *Bostofrio*, *Où le ciel rejoint la terre* was released in Portuguese cinemas, ecologists and even members of political parties opposed to the construction of the mine began to appear at various screenings. They told me what was planned for the area. At the time, in 2019, I still knew little about what was going on, it was the first moves by the company [Savannah Resources]. I remember that on one of those days when we were locked up at home because of the pandemic, I had an enormous urge to go to Covas do Barroso and realise what was really going on. This, of course, after several people asked me to help them in some way. I believe that cinema has a very substantial fighting power...

The way you describe the community's opposition to the company Savannah Resources is purely allusive: the film is both a documentary and a western. How did you arrive at this format?

When I first became interested in filming in Covas do Barroso, I came across a series of sad and prostrate people. After a couple of trips there, I decided to turn the tables and proposed that we create a piece of fiction around some of the episodes they were experiencing. At that moment I discovered a strength in them that I hadn't seen in their speeches or their posture. Suddenly, it seemed that the very challenge of the film gave them a sense of responsibility; it made them come to the shoot with ideas and a firm hand. They wanted to convey the image of a fighting people. In fact, they were the ones who brought the elements of the western, I simply worked from what they gave me. And, of course, when they themselves stage Barroso as a western, it's because they have the ability to laugh at themselves and the fragile situation they find themselves in.

Do you see *The Savannah and the Mountain* as an intervention film? In other words, do you believe that the film – and its visibility – can help change the political decisions that authorise lithium extraction in that region? Because, although the film is allusive, it points the finger at the politicians responsible...

I have a hard time believing that cinema has the ability to change the course of things, but that has always been one of the film's aims. I want to bring the discussion to the table and make everyone aware of what a thriving place it is. A place that is in danger of disappearing in less than half a dozen years if the project goes ahead.

There is a spirit of community that the film seems to set in motion: a community that comes together around a common project – and against a common enemy. Is that the political dimension of the film?

Yes, of course. That's why I never wanted to make a character film, but a choral film.

In this respect, what was the role of the intervention songs heard throughout the film? How were they integrated into the narrative?

It was extraordinary to meet Carlos Libo there in Covas. Little by little, we convinced him to work with us, not as a musician, but as an actor. When we were in the final stages of editing, the original soundtrack wasn't working, and the solution was so clear that we couldn't even see it. The musical moments, which we had always imagined as something one-off, ended up becoming a fundamental narrative core of the film. In fact, this also has a very concrete temporal dimension: the film was shot little by little and every time we went to Covas, we also recorded some intervention songs, in videos, to share on social media, in order to help the community's struggle.

Since it was an emergency film, why did you decide to shoot it entirely on film?

The film is a kind of re-enactment, reinvention or even reinterpretation of some of the events that took place in that community. The desire to shoot on film didn't even come from me, but from the director of photography [Duarte Domingos]. Anyway, for the film we wanted, I think it ended up making sense. Duarte had the camera equipment and we got support from the lab and Kodak. Shooting on film turned out to be more advantageous than shooting digital, in terms of production. I like to impose restrictions on myself that force me to concentrate and know exactly what I want to film and how I want to film it – digital or film, whatever.

In addition to the political dimension, there is also a lot of humour in this film, starting with the title (which is a play on words with the mining company). But humour is also present in the performance of the non-actors, and in many of the staged situations. How were these comic elements integrated?

I believe that if you want to talk about a serious issue, you have to use humour, and the people of Covas do Barroso have a lot of irony that goes hand in hand with the absurdity of what is happening there. How can you think of building the largest open-pit lithium mine in Europe in a region that has been recognised as a World Agricultural Heritage Site by the United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO)? There are only 78 such regions in the world. Nobody expected the central government to authorise mining in an area with these characteristics. Oh well...

There's a very strong sequence consisting of a series of portraits of the various participants in the film, each at the wheel of their tractor. How important did it seem to you, at that moment, to interrupt the fiction to give us the people?

You know, I really believe in the power of cinema as a record. I've been thinking about this a lot recently: what remains in print, what never dies. I therefore thought it would be important to give the viewer a memory of the people of Covas, a whole made up of individuals. We took the portraits so that viewers can keep their faces in their memory even after they leave the cinema. There are scenes in films that you never forget. I tried to make that scene memorable, and I think you can't be indifferent.

The Savannah and the Mountain is your third feature film. However, there's a big difference in approach here compared to your previous films. What was it about this story that led to this transformation in your cinema? Do you feel that there has even been such a transformation?

In fact, I'm interested in the challenge, and I wanted to sort out the idea of how I could manage on other devices. I don't know if it's a transformation because – if there is one – it's been continuous. I think that's the logic of filmmaking: to have new things to say, and to say them through devices that challenge us. I have a lot of fun filming. I always hear the director of photography saying that it's impossible to film in a certain way. When I hear it, I just want to invent something else to make it even more difficult. My luck is that Ricardo Leal, the sound guy I've worked with for so many years, is even worse than me.

Is your next film, which is being shot in Chã das Caldeiras (Cape Verde), closer to this new approach, or does it return to the formal device of your first films?

I don't know, we're putting together the first two shooting phases, but there's still a third to film. I think my process is one of absorption and, as such, each new film reflects the experiences and learnings from everything I've done so far. I'm happy about that. In the next film, as in the previous ones, there's a village, cars, lights, a city at night and, in the middle, there's a spy story, so I can talk about those people and that place. Basically, that's what interests me, but you have to invent a new way to tell a new story. To achieve this, you have to work with people so that they are inspired by your life story, so that we can develop a script together. It's like a game of mirrors in which the characters bring out a version of themselves through my cinema filter. What's funny about this method is that, in Chã das Caldeiras, the community thinks I'm some kind of psychic.

ENTRETIEN AVEC PAULO CARNEIRO par Ricardo Vieira Lisboa

A Savana e a Montanha décrit la lutte d'une communauté contre l'installation de mines de lithium dans la région de Barroso, au nord-est du Portugal. Je sais que tu as des liens familiaux avec Covas do Barroso, notamment parce que ton premier film a été tourné dans le village de Bostofrio. Comment as-tu été appelé à participer à ce combat ?

Lorsque *Bostofrio, Où le ciel rejoint la terre* est sorti dans les salles de cinéma portugaises, des écologistes et même des membres de partis politiques opposés à la construction de la mine ont commencé à apparaître lors des différentes sessions. Ils m'ont expliqué ce qui était prévu pour la région. À l'époque, en 2019, je ne savais pas grand-chose de ce qui se passait, c'étaient les premières démarches de l'entreprise [Savannah Resources]. Je me souviens que lors d'une de ces journées où nous étions enfermés à la maison à cause de la pandémie, j'ai eu une énorme envie d'aller à Covas do Barroso et de me rendre compte de ce qui se passait vraiment. Et ce, bien sûr, après que plusieurs personnes m'aient demandé de les aider d'une manière ou d'une autre. Je crois que le cinéma a un pouvoir de lutte très important...

La façon dont tu décris l'opposition de la communauté à la société Savannah Resources est purement allusive : le film est à la fois un documentaire et un western. Comment es-tu parvenu à ce format ?

Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au tournage à Covas do Barroso, je suis tombé sur une série de personnes tristes et prostrées. Après quelques voyages, j'ai décidé d'inverser les rôles et j'ai proposé de créer une fiction autour de certains des épisodes qu'ils vivaient. À ce moment-là, j'ai découvert chez eux une force que je n'avais pas perçue dans leur discours ou leur posture. Tout à coup, il m'a semblé que le défi même du film les responsabilisait, qu'ils arrivaient sur le tournage avec des idées et une main ferme. Ils voulaient donner l'image d'un peuple combatif. En fait, ce sont eux qui ont apporté les éléments du western, j'ai simplement travaillé à partir de ce qu'ils m'ont donné. Et bien sûr, quand ils mettent eux-mêmes en scène Barroso comme un western, c'est parce qu'ils ont la capacité de rire d'eux-mêmes et de la situation fragile dans laquelle ils se trouvent.

Est-ce que tu considères *La Savane et la Montagne* comme un film d'intervention ? En d'autres termes, penses-tu que le film (et sa visibilité) peut contribuer à changer les décisions politiques qui autorisent l'extraction du lithium dans cette région ? Car, même si le film est allusif, il pointe du doigt les responsables politiques...

J'ai du mal à croire que le cinéma a la capacité de changer le cours des choses, mais cela a toujours été l'un des objectifs du film. Je veux mettre le débat sur la table et faire prendre conscience à tout le monde de la vitalité de ce lieu. Un lieu qui risque de disparaître dans moins d'une demi-douzaine d'années si le projet se réalise.

Il y a un esprit de communauté que le film semble mettre en mouvement : une communauté qui se rassemble autour d'un projet commun (et contre un ennemi commun). Est-ce là la dimension politique du film ?

Oui, bien sûr. C'est pourquoi je n'ai jamais voulu faire un film de personnages, mais un film choral.

À cet égard, quel a été le rôle des chansons d'intervention entendues tout au long du film ? Comment ont-elles été intégrées dans le récit ?

La rencontre avec Carlos Libo à Covas a été extraordinaire. Petit à petit, nous l'avons convaincu de travailler avec nous, non pas en tant que musicien, mais en tant qu'acteur. Lorsque nous étions dans la phase finale du montage, la bande sonore originale ne fonctionnait pas et la solution était si claire que nous ne la voyions même pas. Les moments musicaux, que nous avions toujours imaginés comme quelque chose d'unique, ont fini par devenir un noyau narratif fondamental du film. En fait, cela a aussi une dimension temporelle très concrète : le film a été tourné petit à petit et chaque fois que nous sommes allés à Covas, nous avons aussi enregistré des chansons d'intervention, dans des vidéos, pour les partager sur les médias sociaux, afin d'aider la lutte de la communauté.

Puisqu'il s'agissait d'un film d'urgence, pourquoi as-tu décidé de le tourner entièrement sur pellicule ?

Le film est une sorte de reconstitution, de réinvention ou même de réinterprétation de certains des événements qui ont eu lieu dans cette communauté. Le désir de tourner sur pellicule n'est pas venu de moi, mais du directeur de la photographie [Duarte Domingos]. Quoi qu'il en soit, pour le film que nous voulions, je pense que c'était logique. Duarte avait le matériel de prise de vue et nous avons bénéficié du soutien du laboratoire et de Kodak. Le tournage sur pellicule s'est avéré plus avantageux que le tournage en numérique, en termes de production. J'aime m'imposer des restrictions qui me forcent à me concentrer et à savoir exactement ce que je veux filmer et comment je veux le faire – numérique ou film, peu importe.

Outre la dimension politique, ce film comporte également beaucoup d'humour, à commencer par le titre (qui est un jeu de mots avec la compagnie minière). Mais l'humour est également présent dans les performances des non-acteurs et dans de nombreuses situations mises en scène. Comment ces éléments comiques ont-ils été intégrés ?

Je crois que pour parler d'un sujet sérieux, il faut utiliser l'humour, et les habitants de Covas do Barroso ont beaucoup d'ironie qui va de pair avec l'absurdité de ce qui se passe là-bas. Comment peut-on envisager de construire la plus grande mine de lithium à ciel ouvert d'Europe dans une région qui a été reconnue comme site du patrimoine agricole mondial par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ? Il n'existe que 78 régions de ce type dans le monde. Personne ne s'attendait à ce que le gouvernement central autorise l'exploitation minière dans une région présentant ces caractéristiques. Voilà...

Il y a une séquence très forte qui consiste en une série de portraits des différents participants au film, chacun au volant de son tracteur. Dans quelle mesure t'a-t-il semblé important, à ce moment-là, d'interrompre la fiction pour nous donner à voir les gens ?

Tu sais, je crois vraiment au pouvoir d'archivage du cinéma. J'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps : ce qui reste imprimé, ce qui ne meurt jamais. J'ai donc pensé qu'il était important de donner au spectateur une mémoire du peuple de Covas, un ensemble composé d'individus. Nous avons fait les portraits pour que les spectateurs puissent garder leurs visages en mémoire même après avoir quitté la salle de cinéma. Il y a des scènes dans les films que l'on n'oublie jamais. J'ai essayé de rendre cette scène mémorable et je pense qu'on ne peut pas être indifférent.

La Savane et la Montagne est ton troisième long métrage. Cependant, l'approche est très différente de celle de tes films précédents. Qu'est-ce qui, dans cette histoire, a conduit à cette transformation de ton cinéma ? As-tu le sentiment qu'il y a même eu une telle transformation ?

En fait, c'est un défi qui m'intéresse, et je voulais savoir comment je pourrais me débrouiller avec d'autres appareils. Je ne sais pas s'il s'agit d'une transformation parce que – s'il y en a une – elle a été continue. Je pense que c'est la logique du cinéma : avoir de nouvelles choses à dire, et les dire à travers des dispositifs qui nous mettent au défi. Je m'amuse beaucoup en filmant. J'entends toujours le directeur de la photographie dire qu'il est impossible de filmer d'une certaine manière. Quand je l'entends, j'ai envie d'inventer autre chose pour rendre les choses encore plus difficiles. J'ai la chance que Ricardo Leal, le preneur de son avec lequel je travaille depuis tant d'années, soit encore plus mauvais que moi.

Ton prochain film, tourné à Chã das Caldeiras (Cap-Vert), est-il plus proche de cette nouvelle approche ou revient-il au dispositif formel de tes premiers films ?

Je ne sais pas, nous sommes en train d'assembler les deux premières phases de tournage, mais il en reste encore une troisième à filmer. Je pense que mon processus est un processus d'absorption et, en tant que tel, chaque nouveau film reflète les expériences et les apprentissages de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'en suis heureux. Dans le prochain film, comme dans les précédents, il y a un village, des voitures, des lumières, une ville la nuit et, au milieu, une histoire d'espionnage, ce qui me permet de parler de ces gens et de cet endroit. En fait, c'est ce qui m'intéresse, mais il faut inventer une nouvelle façon de raconter une nouvelle histoire. Pour y parvenir, il faut travailler avec des personnes qui s'inspirent de ton histoire, afin que nous puissions développer un scénario ensemble. C'est comme un jeu de miroirs dans lequel les personnages font apparaître une version d'eux-mêmes à travers mon filtre cinématographique. Ce qui est amusant avec cette méthode, c'est qu'à Chã das Caldeiras, la communauté me prend pour une sorte de médium.

LETTER FROM THE **PEOPLE OF COVAS DO BARROSO**

Seven years ago, the community of Covas do Barroso in Northern Portugal discovered that the British company *Savannah Resources* planned to build one of the largest open-pit Lithium mines in Europe next to their houses.

Faced with this imminent threat, the community decided to organize and expel *Savannah* from their lands. After several years of latent conflict, the Portuguese Government attributed a favourable environmental declaration to the project, a political decision that downplayed its most dire consequences. As a result, *Savannah* reinitiated prospecting activities and the community responded by blocking their access to the land.

The environmental declaration acknowledged the negative impacts on the population and Nature caused by noise, dust and vibrations from explosions and truck activity, the permanent destruction of underground water sources and diverting streams. It also said the project is incompatible with the United Nations' recognition of the Barroso region as the sole Globally Important Agricultural Heritage System (GIAHS) in Portugal (and one of the few in Europe). The GIAHS acknowledges a unique interaction between human populations and their environment that represents a true and concrete path to tackle climate change. Losing the GIAHS would have dire economic consequences for the region, but also for the local identity and the possibility of envisioning a sustainable future.

Savannah says these impacts can be mitigated through monetary compensation, but the local populations say no money can pay for the loss of their quality of life and the threat the project poses to their future.

This mine would be the first among several mining projects that intend to turn the Centre and North of Portugal into a supplier of lithium minerals for Electric Vehicles. They are part of a monolithic narrative advanced by the Portuguese Government, the European Union and mining companies where new Lithium mines are an inevitable path to decarbonization in the transport sector. Instead of promoting a social and environmentally just transition by fostering structural changes in current mobility patterns, these actors chose to serve the interests of the car and mining industries and to sacrifice new regions at the altar of profit-making. "Savanna and the Mountain" is inspired by the Covas do Barroso people's refusal of this narrative and their resistance against a strong (but not unbeatable) enemy.

LETTRE DES **HABITANTS DE COVAS DO BARROSO**

Il y a environ sept ans, les habitants de Covas do Barroso, dans le nord du Portugal, ont découvert que l'entreprise britannique *Savannah Resources* avait l'intention de construire la plus grande exploitation de mines de lithium à ciel ouvert de l'Europe près de leurs maisons.

Face à cette menace imminente, la communauté a décidé de s'organiser et d'expulser *Savannah* de leurs terres. Après plusieurs années d'un conflit latent, le gouvernement portugais s'est prononcé en faveur d'une attestation environnementale du projet, une décision politique minimisant les plus graves conséquences. *Savannah* a pu reprendre ses activités de prospection et la communauté a répondu en leur bloquant l'accès aux terrains.

L'attestation environnementale reconnaît les impacts négatifs sur la population, la nature du bruit, la poussière et des vibrations provenant des explosions et du passage des tracteurs, ainsi que la destruction permanente des nappes phréatiques et des courants qui en sont issus. Elle déclare également que ce projet est incompatible avec la reconnaissance des Nations Unies de la région de Barroso en tant que seul Système Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial (SIPAM) au Portugal (et l'un des rares en Europe.) Le SIPAM est une interaction unique entre les populations humaines et leur environnement qui représente une manière unique et concrète de contrecarrer le réchauffement climatique. La perte de ce sigle du SIPAM aurait de graves conséquences économiques pour la région, mais aussi pour l'identité locale et la possibilité d'envisager un avenir durable.

Savannah soutient que ces impacts peuvent être nuancés par des compensations financières, mais les populations locales répondent que tout l'or du monde ne leur rendra pas leur qualité de vie ni n'éventera la menace que ce projet fait peser sur l'avenir.

Cette mine serait le premier de plusieurs projets d'extraction minière visant à faire du centre et du nord du Portugal un fournisseur en lithium pour Electric Vehicles. Ils font partie du récit d'un seul bloc proposé par le gouvernement portugais, l'Union Européenne et les entreprises minières, où de nouvelles mines de lithium sont le passage obligé vers la décarbonisation du secteur des transports. Plutôt que de promouvoir une transition socialement et environnementalement juste en se concentrant sur des changements structurels dans les modèles de mobilité actuels, ces acteurs ont choisi de servir les intérêts de la voiture et de l'industrie minière, et de sacrifier de nouvelles régions sur l'autel du profit. A Savana e a Montanha s'inspire de ce refus de cette communauté de Covas do Barroso face à ce récit, et de leur résistance contre un ennemi puissant (mais pas imbattable).

Film 16mm | Super 16mm | 1.66:1 9.5mm

TILT W 1° 287°

PAULO CARNEIRO

Born in Lisbon, 1990 and raised in Pontinha (suburbs). Graduated in Sound and Image from ESAD.CR and master from the National Film School (ESTC) and HEAD – Genève. In 2018 directs his first film *Bostofrio*, Où Le Ciel Rejoint La Terre, multi-awarded and shown in more than 40 international film festivals around the world. Périphérique Nord premieres at Visions du Réel '22. Savanna and the Mountain premieres at Directors' Fortnight 2024.

Né à Lisbonne en 1990 et créé à Pontinha (banlieue). Diplômé en son et image a l'ESAD.CR et master a l'École nationale du cinéma (ESTC) et a la HEAD - Genève. En 2018, il réalise son premier film *Bostofrio, où le ciel rejoint la terre*, plusieurs fois primé et présenté dans plus de 40 festivals internationaux à travers le monde. *Périphérique Nord* est présenté en avant-première à Visions du Réel '22. A Savana e a Montanha est présenté à la Quinzaine des Cinéastes 2024.

FILMOGRAPHIE

2024: A Savana e a Montanha, hybrid, 77min

2022: Périphérique Nord, doc, 72min

2018: Bostofrio, où le ciel rejoint la terre, doc, 70min

PORTUGAL FILM

Gloria Zerbinati (press/ presse)

gloria.zerbinati@gmail.com

+33 7 86 80 02 82

Miguel Valverde (sales/ ventes)

sales@portugalfilm.org

+351 919 204 722

Ana Isabel Strindberg (festivals)

dir@portugalfilm.org

+351 965 195 255

www.portugalfilm.org

PRODUCTION BAM BAM CINEMA

Paulo Carneiro | Miguel de Jesus (producers)
+351 926 854 468

bambamcinema@gmail.com

vimeo.com/bambamcinema

CO-PRODUCTION LA POBLADORA CINE

Alex Piperno (co-producer)
+598 98 200 218
info@lapobladocine.com
lapobladoracine.com

