

Italian Cinema

—BOXOFFICE

www.e-duesse.it

N. 3 - 30 agosto-15 settembre 2022

with **CINECITTÀ**

IL FASCINO DI CINECITTÀ

L'amministratore delegato Nicola Maccanico presenta l'imponente piano di espansione degli storici studios italiani, i progetti futuri e in corso, ma anche i servizi, gli incentivi, le tecnologie e le expertise che rendono Cinecittà una meta così attrattiva, specialmente per i produttori internazionali

Nicola Maccanico

THE ALLURE OF CINECITTÀ

The CEO of the historic Italian studios presents the major expansion plan, projects on the go and in the planning as well as the services, incentives, technologies and expertise that make Cinecittà so attractive, especially for international producers

LOCATION

*All the instructions
for filming in Italy*

Tutte le istruzioni
per girare in Italia

FILM COMMISSION

- Emilia-Romagna
- Torino Piemonte
- Veneto

VENICE 2022

*The italian films
at the festival*

I film italiani al festival

MADE FOR CINEMA WHERE CINEMA IS MADE

CASTELLO E PONTE
DELL'ABBADIA DI VULCI (VITERBO)

la Biennale di Venezia

BIENNALE CINEMA 2022

79. MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA

LIDO DI VENEZIA
31.08 - 10.09 2022

ITALIAN PAVILION, HOTEL EXCELSIOR

WWW.ROMALAZIOFILMCOMMISSION.IT

REGIONE
LAZIO

ROMA

Italian Film Commission

ITALY for
MOVIES

cine+regio

filming Europe

afci

ASSOCIATION OF
FILM COMMISSIONS
IN EUROPE

THE VALUE of the film commissions

The 20 film commissions established throughout Italy make an important contribution to the Italian audiovisual industry. And not only. In fact, some offer significant funding to attract productions to their regions, while also providing vital AV services, for example mapping local skilled workers, giving logistical support, and creating hubs or online platforms to find the best locations for shooting films and TV shows. So, the FCs are genuine partners accompanying and responding to the needs of all the producers who want to shoot in Italy. This is particularly the case for foreign producers, attracted both by the tax breaks (thanks to one of the most advantageous tax credit systems worldwide) and by the efficiency and assistance of the aforementioned film commissions, which have a growing presence in *Italian Cinema* with a major feature in this issue. Moreover, other operations that are crucial for the Italian audiovisual system work alongside the FCs, such as the sound stages at Cinecittà (its CEO, Nicola Maccanico, gives a long interview in our Cover Story). The Studios are becoming increasingly cutting-edge and have been fortified by the 300 million euros allocated in Italy's National Recovery and Resilience Plan (NRRP). They can also count on the expertise of companies providing executive production, digital effects, costumes, set designs and postproduction. Because while Italy's cultural and artistic value is unquestionably its greatest attraction, it is these operations that allow us to exploit this inestimable heritage to the full.

Paolo Sinopoli
Editor-in-Chief of Box Office

Il valore delle film commission

Le 20 film commission sparse sul territorio italiano sono un importante contributo per l'industria audiovisiva italiana. Non solo, infatti, offrono in alcuni casi importanti fondi e finanziamenti per attrarre produzioni nelle proprie regioni, ma forniscono anche i necessari servizi come la mappatura delle maestranze, assistenza logistica, hub e piattaforme online per scoprire le migliori location in grado di ospitare set cinematografici e televisivi. Sono, quindi, veri e propri partner che accompagnano e rispondono alle esigenze di tutti i produttori che intendono girare in Italia le proprie opere. In particolare i produttori esteri, attratti dagli incentivi fiscali (grazie a uno dei tax credit più vantaggiosi a livello mondiale) ma anche dall'efficienza e dal sostegno, appunto, delle stesse film commission, protagoniste di questo numero e sempre più presenti sulle pagine di *Italian Cinema*. Inoltre, al fianco delle FC si ergono realtà di riferimento essenziali per il sistema audiovisivo italiano come gli studios di Cinecittà (di cui l'amministratore delegato Nicola Maccanico parla approfonditamente nell'intervista di copertina), sempre più all'avanguardia e forti dei 300 milioni di euro del PNRR, e quelle società che si occupano di produzione esecutiva, effetti digitali, costumi, scenografie e post-produzione. Perché se il valore culturale e artistico dell'Italia è indiscutibilmente il punto di maggiore attrazione, è altrettanto evidente che sono queste le realtà che consentono di valorizzare questo patrimonio inestimabile.

Paolo Sinopoli

Photo cover: © Riccardo Ghilardi/courtesy of Cinecittà

08

Managing Editor Vito Sinopoli
Editor-in-Chief Paolo Sinopoli
Editorial Staff Valentina Torlaschi
Contributors Marco Cacioppo, Ilaria Ravarino, Antonello Sarno, Maria Giuseppina Troccoli
Translation AMROS Media Solutions
Design Emmegi Group Milano, Alda Pedrazzini
Production Paola Lorusso
Advertising Services Elisabetta Pifferi

Price of a single copy: € 1.55
(tax included) Back issues: € 7.75 + postage
A three monthly publication: 4 issues a year -
Reg. Trib. Milano n. 621 del 10/9/2004 -
Iscrizione Registro Nazionale della Stampa
n. 9380 del 11/04/2001 - ROC n. 6794

Print Galli Thierry Stampa srl Milano

Copyright

All rights reserved. No part of this magazine can be reproduced in any form, nor can it be re-worked using electronic systems, or reproduced or re-issued without written permission from the publisher. Scripts and photos will not be returned, even if they are not published. The newsroom had made all possible efforts to obtain the copyright for the images published where this has not been possible, the publisher is willing to reconstitute any outstanding dues in the light of eventual clarification. Privacy Safeguards: The publisher guarantees the complete privacy of personal information in its possession, which will be used for subscription purposes, eventual participation in competitions and to send commercial information on its behalf or from other businesses. Under article 13 of the law n. 675/96, the data can be amended or deleted at any time, writing to Duesse Communication srl - viale Giulio Richard, 1/Torre A - 20143 Milano.

DUESSE COMMUNICATION srl
Viale Giulio Richard, 1/Torre A - 20143 Milano
Tel. +39.02.277961
www.e-duesse.it/cinema

The issue of Italian Cinema went to press on 28th July 2022.

ANES ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA DI SETTORE

40

08 Cover Story

THE ALLURE OF CINECITTÀ
IL FASCINO DI CINECITTÀ

16 Location

ITALY, A SET FOR EVERY STORY
ITALIA, UN SET PER OGNI STORIA

22 Film Commission

PIEDMONT, A PROGRESSIVELY
INTERNATIONAL SET

*PIEMONTE, UN SET SEMPRE PIÙ
INTERNAZIONALE*

26 Film Commission

EMILIA-ROMAGNA, A REAL
PRODUCTION PARTNER

*EMILIA-ROMAGNA, UN VERO
PARTNER PRODUTTIVO*

34 Film Commission

VENETO, NEW SCENARIOS
FOR CINEMA

*VENETO, NUOVI SCENARI
PER IL CINEMA*

38 Markets/Mercati

MIA FORGES AHEAD
LO SLANCIO DEL MIA

40 Anniversaries/Anniversari

VENICE, 90 YEARS OF CINEMA
AND CHALLENGES

VENEZIA, 90 ANNI DI CINEMA E SFIDE

48 Reflections/Riflessioni

ITALIAN CINEMA, A HISTORY
OF TOP PRIZES

*CINEMA ITALIANO, UNA STORIA
DI GRANDI PREMI*

54 Tributes/Omaggi

CASSMAN, THE MATTATORE
IN HOLLYWOOD

*CASSMAN, IL MATTATORE APPRODATO
A HOLLYWOOD*

58 VENICE 79 / Venezia 79

ITALY AT THE FESTIVAL

I LEONI ITALIANI

**ITALIAN CINEMA
CAN BE BROWSED ON
IOS AND ANDROID
SMARTPHONES AND
TABLETS**

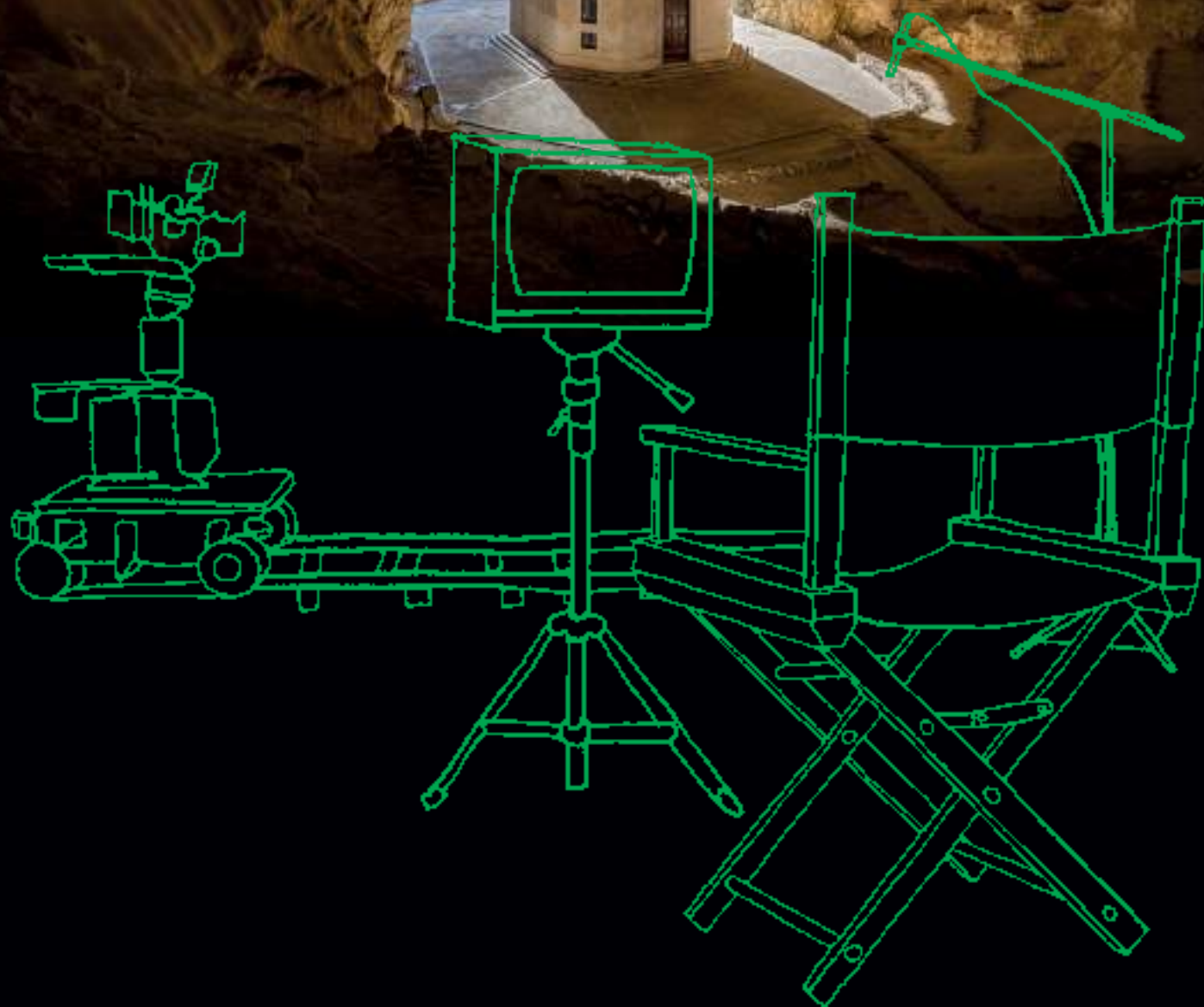
AVAILABLE IN STORES FOR FREE

**ITALIAN CINEMA SI PUÒ SFOGLIARE SU
SMARTPHONE E TABLET DA IOS E ANDROID**

ANDATE NEGLI STORE DEI VOSTRI DEVICE
E SCARICATE L'APP GRATUITA

MARCHE A WORLD OF LOCATIONS

www.fondazionemarchecultura.it

MC
FONDAZIONE MARCHE CULTURA

FILM MARCHE
COMMISSION

DAL REGISTA DI
**LA TENEREZZA
E HAMMAMET**

KAVAC FILM e RAI CINEMA
PRESENTANO

LEONARDO MALTESE LUIGI LO CASCIO ELIO GERMANO
SARA SERRAIOCCO ANNA CATERINA ANTONACCI

IL SIGNORE DELLE FORMICHE

UN FILM DI GIANNI AMELIO

SCENEGGIATURA GIANNI AMELIO EDOARDO PETTI FEDERICO FAVA
FOTOGRAFIA LUAN AMELIO UJKAJ MONTAGGIO SIMONA PAGGI
SCENOGRAFIA MARTA MAFFUCCI COSTUMI VALENTINA MONTICELLI
SUONO EMANUELE CICCONI OPERATORE EMANUELE CHIARI
ORGANIZZAZIONE GENERALE SONIA CILIA
UNA PRODUZIONE KAVAC FILM IBC MOVIE TENDERSTORIES CON RAI CINEMA
CON IL SOSTEGNO DI REGIONE EMILIA - ROMAGNA
REGIONE LAZIO FONDO PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO
COPRODOTTO DA MORENO ZANI E MALCOM PAGANI
PRODOTTO DA SIMONE GATTONI BEPPE CASCHETTO
REGIA DI GIANNI AMELIO

DALL'8 SETTEMBRE
AL CINEMA

The allure of CINECITTÀ

CEO of the historic Italian studios, Nicola Maccanico, presents the major expansion plan, projects on the go and in the planning as well as the services, incentives, technologies and expertise that make Cinecittà so attractive, especially for international producers

by Paolo Sinopoli

One year on from his appointment as CEO of Cinecittà, Nicola Maccanico, reflects on this period when the major expansion plan has been successfully started and renovation of the famous Italian studios has begun thanks to the 300 million euros allocated in Italy's National Recovery and Resilience Plan (NRRP). This project involves the construction of new sound stages and backlots, offering international (and national) producers the best technologies and expertise in the industry, boosting the studios' production capacity and elevating Cinecittà to the position of an attractive hub for the biggest audiovisual productions in the world.

"I am very pleased with the work we have done in this year", says Nicola Maccanico, Cinecittà CEO. "We were right in thinking that Cinecittà could have a key role in the audiovisual industry and there was an important opportunity for growth at this historic time. This has been confirmed by the fact that in May 2021 our studios were occupied to around 50% capacity, whereas today we have full occupation, with 70-80% being international productions. So, we have

very quickly become a relevant and attractive studio for major foreign, but also Italian productions. We've managed to make the Cinecittà business model more competitive, optimising and improving what was already there. And now, thanks to the massive resources from the NRRP, we can expand our horizons even further, building new sound stages and spaces for our clients. Basically, it has been a very intense first year, which has produced tangible positive results for the future that lies ahead.

What works have you started in the last year thanks to the 300 million euros from the NRRP?

By December we will allocate the tender to build Theatre 22, which will be the biggest in Cinecittà spanning 3,500 m² and with really avant-garde technology. By June 2023, we will also publish the calls for all the other theatres: in all, we will revamp four and will build another five sound stages from scratch. We are within the planned timeframe for completing an impressive project that will make Cinecittà even more relevant globally.

What is happening with the expansion of the site through the deal with Cassa Depositi e Prestiti?

The work connected to the new land to expand Cinecittà's production capacity is moving along speedily. By the end of the year we want to finalise the purchase of the new Cassa Depositi e Prestiti (CDP) land adjacent to Cinecittà

and we are now completing the archaeological and environmental studies to set out the parameters of the operation. We are in talks with the municipality and the CDP regarding a definitive plan that not only allows us to build another eight sound stages and offer 15 hectares of backlot but will also create additional infrastructure and a series of services

for the community. The goal is to start the call for tenders for the work in 2024.

How do you manage the huge demand from Italian and international productions that want to come and shoot at Cinecittà?

We do everything we can to find the ideal solution for each one, and it is →

Il fascino di Cinecittà

L'amministratore delegato Nicola Maccanico presenta l'imponente piano di espansione degli storici studios italiani, i progetti futuri e in corso, ma anche i servizi, gli incentivi, le tecnologie e le expertise che rendono Cinecittà una meta così attrattiva, specialmente per i produttori internazionali

di Paolo Sinopoli

A un anno dal suo insediamento in veste di amministratore delegato di Cinecittà, Nicola Maccanico fa un bilancio di questo lungo periodo in cui è stato avviato con successo l'imponente piano di espansione e di rinnovamento degli storici studios italiani grazie ai 300 milioni di euro del PNRR. Un progetto che porterà alla costruzione di nuovi teatri e backlot, che metterà a disposizione dei produttori internazionali (e nazionali) le migliori tecnologie ed expertise del settore, potenziando la capacità produttiva degli studi ed elevando Cinecittà a polo attrattivo delle più grandi produzioni audiovisive del

mondo. «Sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo portato avanti nel corso di quest'anno», spiega Nicola Maccanico, ad di Cinecittà. «Si è rivelata corretta l'idea che Cinecittà potesse ricoprire un ruolo centrale nell'industria audiovisiva e che ci fosse un'importante opportunità di crescita in questo momento storico. Lo conferma il fatto che se a maggio 2021 avevamo un'occupazione dei teatri attorno al 50%, oggi possiamo contare su un'occupazione piena con il 70-80% di produzioni internazionali. In breve tempo, quindi, siamo diventati uno studio rilevante e attrattivo per le grandi produzioni estere ma anche

Cover Story

not easy to respond to all the requests when the sound stages and backlots are already occupied. This high demand is precisely why we will boost Cinecittà's production capacity further in the coming years. In the meantime, we have signed an agreement with the Lumina studios north of Rome to offer our clients the availability of another four sound stages. We are always working to find flexible solutions based on the needs of producers and artists.

In percentage terms, do you have more requests for film sets or sets for TV series?

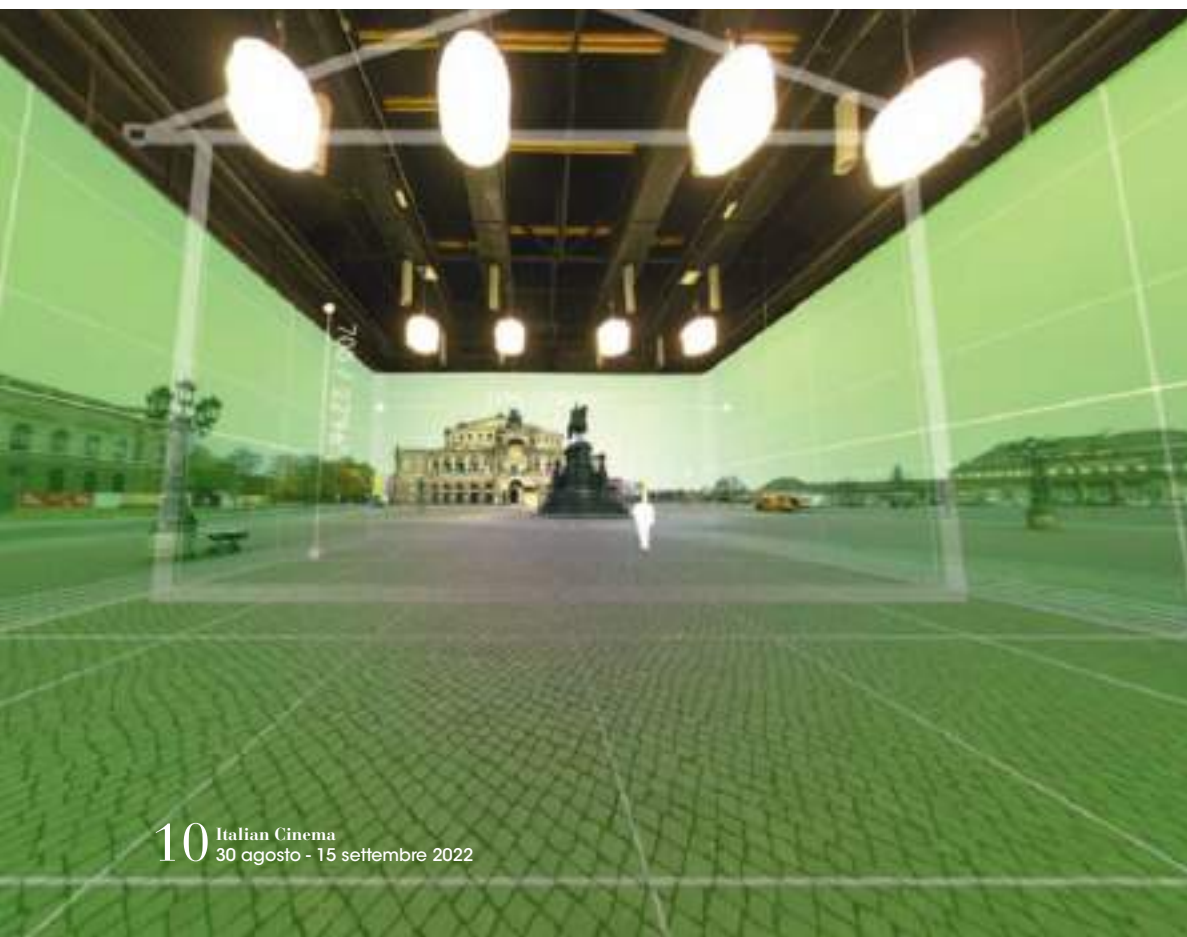
Percentage-wise we receive the most requests from international productions, and I interpret this as an excellent sign. Indeed, Cinecittà's role is to attract international investments and capital, which create work and jobs in Italy. Normally there is always a balance between series and films; the key thing is the creation of high quality content made in our studios.

What services do international producers find most appealing and appreciate the most?

Cinecittà is particularly appreciated because it operates in an extremely competitive financial and economic context, because international productions benefit from a very attractive tax credit, and because it is located in the splendid setting of Rome. We have first class sound stages, important both for their size and for the skills and abilities of the people providing all the related services. And then Cinecittà certainly has a growing fascination for foreign producers and filmmakers.

What new developments have there been since building Europe's biggest ledwall in the heart of Cinecittà?

This major project has both practical and symbolic ramifications. →

italiane. Siamo riusciti a rendere più competitivo il modello aziendale di Cinecittà, ottimizzando e migliorando gli studios già esistenti. E ora, grazie all'imponenza delle risorse del PNRR, potremo allargare ulteriormente i nostri orizzonti costruendo nuovi teatri e spazi a disposizione dei nostri clienti. Insomma, è stato un primo anno vissuto intensamente che ha portato risultati tangibili e positivi per il futuro che ci attende.

Quali sono state le opere messe in atto nell'ultimo anno grazie ai 300 milioni di euro del PNRR?

Entro dicembre assegneremo la gara per la costruzione del teatro 22, che sarà il più grande di Cinecittà con 3.500 metri quadrati e tecnologia di assoluta avanguardia. Entro giugno 2023 pubblicheremo anche le gare per tutti gli altri teatri: in totale ne ristruttureremo

quattro e ne costruiremo altri cinque ex novo. Siamo assolutamente nei tempi previsti per realizzare un progetto imponente che renderà Cinecittà ancora più rilevante a livello mondiale.

Come procede l'ampliamento degli spazi degli studios attraverso l'intesa con Cassa Depositi e Prestiti?

Procede spedito il lavoro connesso ai nuovi terreni che dovrebbero ampliare la capacità produttiva di Cinecittà. Entro fine anno vogliamo finalizzare l'acquisto dei nuovi terreni di Cassa Depositi e Prestiti adiacenti a Cinecittà e ora stiamo ultimando le analisi archeologiche e ambientali per definire l'operazione. Stiamo interloquendo con il Comune e Cdp per un piano definitivo che non solo consenta la costruzione di 8 teatri aggiuntivi e di 15 ettari di backlot, ma che ci permetta di sviluppare anche una serie di

infrastrutture e servizi da mettere a disposizione della collettività. L'obiettivo è quello di avviare il percorso di affidamento dei lavori nel 2024.

Come gestite l'enorme domanda di produzioni italiane e internazionali che desiderano girare a Cinecittà?

Facciamo di tutto per trovare la soluzione ideale per ciascuno e non è facile rispondere a tutte le domande quando teatri e backlot sono già occupati. E proprio perché la domanda è molto alta, potenzieremo ulteriormente la capacità produttiva di Cinecittà nei prossimi anni. Nel frattempo, abbiamo siglato un accordo con i teatri Lumina nella zona Nord di Roma per mettere a disposizione dei nostri clienti altri 4 teatri di posa. Siamo sempre al lavoro per trovare soluzioni flessibili in base alle esigenze di produttori e artisti.

«WE ARE ALWAYS WORKING TO FIND FLEXIBLE SOLUTIONS BASED ON THE NEEDS OF PRODUCERS AND ARTISTS»

Cover Story

Practical because we can attract a wide range of productions, since the ledwall allows scenes to be shot in an innovative way and with state-of-the-art technology. Symbolic because it is the concrete demonstration of how an historic operation like Cinecittà has embraced the future with an cutting-edge tool to manage virtual reality in the best ways, which is also a strong element of attraction. What's more, this smart stage will offer all filmmakers and producers an incomparable chance to learn how to use and exploit the ledwall. In fact, it is crucial for our industry to become accustomed to using new technologies. Like the move from 35mm film to digital, time is needed for this to happen, but we already have a number of international clients booked, and in the autumn, we'll have our first Italian client.

Are you also active on the post-production front?

There is good continuity in post-production activities, which are growing and hitting the targets in our business plan. Now begins a phase of further structural renovation to increase our competitiveness on the market, and we will see further positive developments in the functionality and technological quality of our video and audio services. Finally, as further proof that Cinecittà offers the entire range of productions services, we have also reactivated the lab for developing and printing 35 and 16mm film.

What do you think about the international giants snapping up various Italian production companies?

We are seeing a virtuous cycle, whereby the creativity, talent and also managerial quality of Italian production clearly work well and are successful, meaning they attract international attention. And thanks to these acquisitions, our artists, managers and producers will have more possibilities to make successful audiovisual content.

Do you think the Italian audiovisual market should be asking itself questions in the post-pandemic period?

We come out of the pandemic with great prospects and with a really strong

production and creative side, capable of playing a leading role in an increasingly global market. But we have an Achilles' heel: the state of our exhibition sector and the audience experience in cinema halls. I don't believe this weakness will be solved by applying an excessively conservative solution that fails to consider the technological evolution and the inalienable freedom to which the consumer/spectator is now used.

How can the exportability of Italian films be improved?

Today, the quality of the production and the writing are the real playing field, elements that are closely intertwined with production size. We have important talents and production companies capable of creating major international projects. So the need is to work on making film content that is appealing, something which is also essential for the big screen as it requires products of higher quality.

Then, we must remember that the opportunity to watch content from the streaming platforms on all kinds of devices has raised expectations for films to be seen in the cinema. This is why we need titles with bigger budgets today, able to go down well in Italy but also travel abroad. →

In percentuale avete più richieste per set di film o di serie Tv?

In percentuale riceviamo più richieste di produzioni internazionali e interpreto questo dato come un ottimo segnale. Il compito di Cinecittà, infatti, è attrarre investimenti e capitali internazionali che creino lavoro in Italia. Normalmente c'è sempre un equilibrio tra prodotto seriale e cinematografico; l'essenziale è la creazione di contenuti di grande qualità girati nei nostri studios.

Quali sono i servizi più attrattivi e apprezzati dai produttori internazionali?

Cinecittà è particolarmente apprezzata perché opera in un contesto finanziario ed economico molto competitivo, perché le produzioni internazionali beneficiano di un credito di imposta molto attrattivo, e perché è collocata nella splendida cornice romana. Abbiamo teatri di posa di prim'ordine, importanti per dimensioni, maestranze e competenze collegate ai servizi connessi. Poi certamente Cinecittà emana sempre di più un grande fascino per i produttori e i filmmaker internazionali.

Che passo in avanti ha determinato la costruzione del ledwall più grande d'Europa nel cuore di Cinecittà?

Ci sono elementi pratici e simbolici legati a questa grande opera. Pratici perché possiamo essere attrattivi per una molteplicità di produzioni, in quanto

il ledwall permette di girare sequenze in modo innovativo e con tecnologia allo stato dell'arte. Simbolici perché è la dimostrazione concreta di come un luogo storico come Cinecittà abbia abbracciato il futuro con uno strumento all'avanguardia in grado di attirare e di gestire la realtà virtuale nel migliore dei modi. Inoltre, questo smart stage offrirà a tutti i filmmaker e produttori un'opportunità senza precedenti per imparare a usare e a valorizzare il ledwall. È essenziale, infatti, abituare la nostra industria all'uso di nuove tecnologie. Come il passaggio dal 35mm al digitale, ci vorrà tempo perché questo avvenga, ma abbiamo già diversi clienti internazionali prenotati e in autunno avremo il primo cliente italiano.

Siete attivi anche sul fronte della post-produzione?

Le attività di post-produzione stanno crescendo con buona continuità e stiamo rispettando i target del nostro piano industriale. Adesso inizia una fase di ulteriore rinnovamento delle strutture per accrescere la nostra competitività sul mercato, e avremo effetti ulteriormente positivi sulla funzionalità e sulla qualità tecnologica dei nostri servizi video e audio. Infine, ad ulteriore dimostrazione di come Cinecittà offra l'intera gamma dei servizi connessi alla produzione, abbiamo riattivato anche il laboratorio sviluppo e stampa per le pellicole 35 e 16mm.

**«PERCENTAGEWISE
WE RECEIVE
THE MOST
REQUESTS FROM
INTERNATIONAL
PRODUCTIONS, AND
I INTERPRET THIS
AS AN EXCELLENT
SIGN»**

Cover Story

I don't think we need to make fewer films. Rather, we must make some that are even bigger, also rediscovering the comedy genre. Indeed, if Italian cinema has lost ground, it is mainly because it is no longer able to make truly full-scale blockbusters.

Cinecittà hosted the David di Donatello awards this year. Is this just the start of a new, longer collaboration?

One of the first things when I did when I became CEO of Cinecittà was to call the President and Artistic Director of the David di Donatellos, Piera De-tassis, to tell her I wanted to host the award ceremony in the Studios. I'm delighted that together with Piera and the CEO of RAI, Carlo Fuortes, we managed

to put on a really successful evening. It showed that Italian cinema is more appealing when it manages to work together as a team. On that basis, I think it is opportune to continue in this direction and try to keep pushing for this collaboration between our operations.

Are you planning new partnerships to further strengthen Cinecittà's role?

We are continually exploring the possibility of developing partnerships nationally and internationally. In absolute terms, I believe that for a company to work, it must find the right mix between vertical agreements involving greater returns though with no guarantees, and partnerships that are more stable and solid. **IC**

**«WE ARE CONTINUALLY EXPLORING
THE POSSIBILITY OF DEVELOPING
PARTNERSHIPS NATIONALLY AND
INTERNATIONALLY»**

The T18 Virtual Production Stage is home to Europe's largest LED wall and it represents Cinecittà's first move into the "virtual production" market

Sede del più grande schermo ledwall d'Europa, il T18 Virtual Production Stage rappresenta il primo ingresso di Cinecittà nel mercato della cosiddetta "virtual production"

Come giudica le recenti acquisizioni di diverse società di produzione italiane da parte di colossi internazionali?

Stiamo assistendo a un percorso virtuoso che conferma come la creatività, il talento, ma anche la managerialità produttiva italiana, funzionino, abbiano successo e quindi siano oggetto di attenzione internazionale. È attraverso queste acquisizioni che i nostri artisti, manager e produttori avranno più possibilità di realizzare contenuti audiovisivi di successo.

Ritiene che il mercato audiovisivo italiano debba rimettersi in discussione nel post-pandemia?

Usciamo dalla pandemia con grandi prospettive e con un comparto produttivo e creativo molto forte, in grado di ricoprire un ruolo da protagonista in un mercato sempre più globale. Abbiamo, però, un tallone di Achille: la condizione del nostro esercizio e dell'esperienza dello spettatore in sala. Una criticità che non credo si risolverà con soluzioni eccessivamente conservatrici che non tengano conto dell'evoluzione tecnologica e dell'irrinunciabile libertà a cui è abituato il consumatore/spettatore.

Come si può migliorare l'esportabilità del cinema italiano all'estero?

Oggi la vera partita si gioca sulla qualità produttiva e di scrittura, che è strettamente connessa alla dimensione produttiva. Abbiamo talenti importanti e case di produzione capaci di costruire grandi prodotti internazionali. Bisogna, quindi, lavorare sulla dimensione di contenuti filmici attrattivi, essenziale anche per il grande schermo, che necessita di prodotti di un livello qualitativo più alto. Va poi ricordato che la possibilità di

fruire contenuti sulle piattaforme streaming attraverso tutti i device ha alzato le aspettative attorno a un film da vedere al cinema. Per questo oggi servono titoli con budget più rilevanti, capaci di funzionare in Italia ma anche di viaggiare all'estero. Non credo vadano fatti meno film. Piuttosto ne andrebbero realizzati alcuni ancora più grandi, anche riscoprendo il genere della commedia. Se il cinema italiano ha perso terreno, infatti, è principalmente perché non è più in grado di costruire veri e propri blockbuster.

Quest'anno Cinecittà ha ospitato i Premi David di Donatello. È solo l'inizio di una nuova e lunga collaborazione?

Una delle prime cose che ho fatto in veste di amministratore delegato di Cinecittà è stata quella di chiamare la presidente e direttrice artistica dei David di Donatello, Piera Detassis, per dirle che avrei voluto ospitare la cerimonia di premiazione all'interno degli Studios. Sono felice che con Piera e l'ad della Rai Carlo Fuortes siamo riusciti a realizzare una serata di grande successo, dimostrando come il cinema italiano sappia essere più attraente quando riesce a giocare di squadra. Su questa base credo sia opportuno andare avanti e cercare di insistere su questa collaborazione tra le nostre strutture.

Avete in programma nuove partnership per potenziare ulteriormente il ruolo di Cinecittà?

Esploriamo con continuità e attenzione la possibilità di sviluppare partnership sul territorio nazionale e internazionale. In termini assoluti credo che un'azienda per funzionare debba trovare il giusto mix tra accordi verticali che implicano ritorni maggiori in un contesto non garantito e partnership più stabili e solide.

Location

Shooting of *No Time to Die* in Matera

Le riprese di No Time to Die a Matera

ITALY, a set for every story

From the strategic role of the Film Commissions to the considerable support of the tax credit and the rich database on the 'Italy for Movies' portal. Here are all the instructions you need for filming in Italy, be it the facilities available regionally and nationally or the tools for finding the best locations

by Maria Giuseppina Troccoli

The rocks and crystal-clear sea of Palinuro and Marina di Camerota in Cilento, the imposing stacks at Mattinata and the Pizzomunno monolith in Vieste, not to mention the breathtaking views you can see along the Amalfi coast from Ravello, which was turned into the island of the Amazons where Princess Diana was born; whereas Matera was the set for the village where the Amazons live, and the fortress of Castel del Monte acted as the hiding place of the weapon that will defeat the evil Ares. These are the locations used for the majority of the shooting on *Wonder Woman*, produced by Warner Bros and directed by Patty Jenkins.

Different film, different set. Now, James Bond's Aston Martin speeds along the SS18, the tortuous road winding along the cliff edge overlooking the sea, with the part between Sapri and Maratea serving as the backdrop for the breakneck chase when Daniel Craig tries to escape: part of the latest 007 movie, *No Time to Die*, directed by Cary Fukunaga and produced by Metro Goldwyn Mayer, was set in Basilicata, along the coast of Maratea and in the town of Matera, as well as in the Apulia region.

This time it's an Alfa Romeo speeding through the streets and squares of Florence and Sienna, sparking panic among →

Italia, un set per ogni storia

Dal ruolo strategico delle Film Commission, al sostegno cospicuo del tax credit, fino al ricco database del portale "Italy for Movies". Ecco tutte le istruzioni per girare in Italia, le agevolazioni su scala regionale e nazionale, e gli strumenti a disposizione per trovare le migliori location

di Maria Giuseppina Troccoli

Gli scogli e il mare cristallino di Palinuro e di Marina di Camerota nel Cilento, gli imponenti faraglioni di Mattinata e il Pizzomunno di Vieste, nonché il panorama mozzafiato della Costiera Amalfitana che si gode da Ravello diventano l'isola delle Amazzoni, dove è cresciuta la principessa Diana; Matera invece è il borgo nel quale le stesse Amazzoni vivono, e la fortezza di Castel del Monte è il posto dove è nascosta l'arma che sconfiggerà il malvagio Ares. Sono questi i luoghi nei quali sono state effettuate gran parte delle riprese di *Wonder Woman*, prodotto da Warner Bros. e diretto da Patty Jenkins. Cambio di film, cambio di scena. L'Aston

Martin di James Bond sfreccia sulla Statale 18, la tortuosa strada a picco sul mare che nel tratto tra Sapri e Maratea fa da sfondo al folle inseguimento al quale Daniel Craig tenta di fuggire: è in Basilicata che si svolge parte dell'ultimo film della saga di 007, *No Time to Die*, del regista Cary Fukunaga e prodotto dalla Metro Goldwyn Mayer, le cui riprese, oltre che sulla costa di Maratea, sono state effettuate anche a Matera, e in Puglia. È invece un'Alfa Romeo a correre tra le strade e le piazze di Firenze e Siena, seminando il panico tra i passanti, mentre dall'alto vengono ripresi i principali monumenti e piazze delle due città: sono scene di *Six Underground*,

the pedestrians, while the main monuments and squares of the two cities are filmed from above: scenes from *Six Underground* by Michael Bay. Florence also features in some scenes in the third season of the famous Spanish Netflix series, *Money Heist*, and the city serves as the main location for *Inferno* by Ron Howard, too.

Turning to completely different settings, and the Val Senales provided the locations for some of the scenes in *Everest*, directed Baltasar Kormákur, to complete the filming done directly in Nepal (the same decision recently made by Italian director Brando Quilici for his film the *Tiger's Nest*, being released soon).

The list of locations and foreign films shot in Italy is, of course, much longer and can never be exhaustive: from art cities of the stature of Rome, Venice, Florence, Naples, Palermo and Bologna to more modern cities, small villages and castles, sandy beaches and rocky coastlines; from woodland countryside to lakes, rivers and islands; from high mountains to deserts (yes, even deserts, like that of Cannizzola in Sicily), any director can find the perfect setting for their film in Italy.

And we must refer to the studios at Cinecittà, where highly capable technicians create complex, wondrous settings and where thousands of films have been shot from the 1930s onwards. The big American blockbusters of the 1950s and Italian films by great directors – first and foremost Fellini – earned Cinecittà the nickname “Hollywood on the Tiber”. And today, Italian and foreign directors and producers of films, TV series, videogames, adverts

Inferno by Ron Howard with Tom Hanks and Felicity Jones

Inferno di Ron Howard con Tom Hanks e Felicity Jones

di Michael Bay. E Firenze fa da sfondo anche ad alcune scene della terza stagione della famosa serie spagnola targata Netflix *La casa di carta 3*, ed è la principale location di *Inferno*, di Ron Howard.

Passando a scenari completamente diversi, è in Val Senales che sono state girate alcune scene di *Everest*, film diretto da Baltasar Kormákur, che completano le riprese realizzate direttamente in Nepal (stessa scelta fatta recentemente dal regista Brando Quilici per il suo film *Il ragazzo e la tigre*, di prossima uscita in sala).

L'elenco delle location e dei film stranieri girati in Italia sarebbe ancora lunghissimo e non riuscirebbe mai a essere esaustivo: dalle città d'arte della portata di Roma, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, Bologna a città più moderne; dai piccoli borghi e castelli alle spiagge sabbiose e coste rocciose; dalle campagne ai boschi, laghi, fiumi e isole; dall'alta montagna al deserto (sì, anche il deserto, come quello del Cannizzola in Sicilia), in Italia qualsiasi regista può trovare l'ambientazione adatta al proprio film.

Non si possono non citare, infine, gli studi di Cinecittà, dove tecnici di comprovata esperienza sono in grado di creare scenografie complesse e mirabili, e dove, dagli anni Trenta in poi, sono stati girati migliaia di film. I grandi kolossal americani degli anni Cinquanta e film italiani dei grandi registi – primo tra tutti Fellini – hanno fatto meritare a Cinecittà l'appellativo di Hollywood sul Tevere, ed è tuttora – e sempre di più – amata da registi e produttori italiani e stranieri di film, serie, programmi televisivi, videogames, spot pubblicitari, video musicali in quanto location ideale non solo per allestire set, ma anche per seguire tutte le varie fasi della produzione e post-produzione.

IL SUPPORTO DELLE FILM COMMISSIONS

Per individuare le location per le riprese di un film o di una serie, o anche di un videogioco, le produzioni non possono non rivolgersi alle Film Commissions, che svolgono un ruolo di supporto fondamentale e rappresentano un riferimento insostituibile non solo per le imprese nazionali e internazionali, ma anche per gli autori, per gli operatori

professionali e per le istituzioni del cinema e dell'audiovisivo.

In Italia ci sono ben venti Film Commission, presenti in pressoché tutte le regioni, che costituiscono da anni una realtà ben radicata sul territorio. Sono tutte associate all'Italian Film Commissions, IFC, attualmente presieduta da Cristina Priarone (direttore generale di Roma Lazio Film Commission).

Esse non si limitano solo a fornire gratuitamente servizi di assistenza per la ricerca delle location, per il rilascio di autorizzazioni e permessi, per l'ospitalità, per la ricerca di maestranze e fornitori di servizi sul territorio, ma favoriscono anche l'accesso alle risorse finanziarie locali, messe a disposizione dalle Regioni e dalle Province autonome italiane. Ad attrarre in Italia le numerose produzioni straniere che la scelgono come luogo ideale per effettuare tutte o parte delle riprese dei propri film, non sono infatti solo le splendide location, la bravura delle maestranze e il supporto fornito dalle Film Commission, ma anche gli incentivi economici ad esse destinati. E a proposito di bandi regionali, non si

and music videos still love the studios as the ideal location, not only for their sets but also for all the various production and post-production phases.

SUPPORT FROM THE FILM COMMISSIONS

To find locations for shooting a film or a series, or even a videogame, productions cannot but turn to the Film Commissions. They play a crucial role of assistance and represent an irreplaceable point of reference for national and international companies and also for authors, professionals and for the film and audiovisual institutions. There are 20 Film Commissions in Italy present in virtually all the regions, which have been firmly rooted in their territories for years now. They are all members of the Italian Film Commissions, IFC, currently presided by Cristina Priarone (General Manager of the Roma Lazio Film Commission).

The Film Commissions' work goes beyond offering free location scouting services, obtaining authorisations and permits, helping with hospitality or searching for experts and service providers on the ground. Indeed, they also facilitate access to local financial resources made available

by the Italian Regions and Autonomous Provinces. In fact, many foreign productions choose Italy as the ideal setting for part or all of their films not only for its wonderful locations, the skills of its artisans and the support given by the Film Commissions, but also for the economic incentives on offer.

Speaking of regional funding calls, mention must be made of Lazio Cinema International, presented by the Lazio regional authority last June, with the allocation of 70 million euros over the period 2022-2027 for co-productions of films shot, at least partially, in Lazio.

TAX CREDIT SUPPORT

Economic incentives of particular note include the national tax credit system for foreign film and audiovisual productions, where the Italian companies handling the executive production and post-production are given a 40% tax credit on their spending in Italy on behalf of international productions. The credit, paid to the Italian executive production company, is transferred to the foreign commissioner as a reduction in costs (to find out more, see the article "Italy, an Eden for international →

productions”, published in issue N.2 of Italian Cinema, dated 15-30 May 2022).

THE ITALY FOR MOVIES GUIDE

The Italy for Movies portal is an excellent guide for researching locations and discovering where other films, series or videogames have been shot. You can also find information about the various funding calls supporting Italian and foreign productions, both by the state and by the regional authorities, which are all entirely integrated.

Promoting cinema is also promoting the territory, and it encourages tourism: how many foreigners have known and then visited Italy – or nonetheless hope to do so, sooner or later - thanks to the images they’ve seen in its films?

But beyond films... there’s more: Game Tourism, the new form of tourism combining virtual and real worlds is a growing trend. A perfect example is the small Tuscan village of Monteriggioni, up until recently an unknown destination, before seeing a huge increase in Italian and foreign visitors who got to know it through the scenes of a famous videogame! Or the National Archaeological Museum of Naples, which has seen a rapid rise in visitors thanks to another famous videogame that allows players to discover the beauties of Naples, downloaded millions of times worldwide, but also includes some additional content that can only be downloaded by physically going to the Museum itself.

And of course we must also remember how images of films and series shot in Italy promote the Made in Italy brand: food, fa-

shion, design... One example among the many: would the Vespa scooter have had such global success without the film *Roman Holiday*?

ITALY, A SET AND A CINEMA WORTHY OF THE OSCARS

To conclude this brief research, we cannot ignore another decisive factor that attracts foreign productions in Italy, which is none other than.... Italian cinema itself: every director in the world has learnt their art by watching Italian films that marked milestones in the history of cinema. And Italy is the country that has won the most Oscars® for foreign film (no fewer than 14, starting with those won by Vittorio De Sica in 1947 for *Shoeshine*, and in 1950 for *Bicycle Thieves*, continuing with those awarded to Federico Fellini, Giuseppe Tornatore, Roberto Benigni and Paolo Sorrentino).

It would be impossible to list all the

Italian winners of the statuette in the “technical” categories, since the industry’s “artisans” also contribute to making the name of our cinema great around the world. A sample includes the four Oscars won by costume designer Milena Canonero; the three Academy Awards® for master cinematographer Vittorio Storaro; those won for special effects by the great Carlo Rambaldi; those awarded to Dante Ferretti and Francesca Lo Schiavo for set design; as well as those won by Danilo Donati, Pietro Scalia, Gabriella Pescucci, Alessandro Bertolazzi, Nicola Piovano and many others. Finally, let’s not forget the equally important Honorary Oscars: in particular that given to the great maestro Ennio Morricone, the director Lina Wertmüller, and the costume designer Piero Tosi.

In summary, this all goes to prove the accuracy of the description “Italy, land of cinema”.

Wonder Woman (above) and Everest (on the left)

Wonder Woman (sopra) ed Everest (a sinistra)

può non citare il Lazio Cinema International, presentato dalla Regione Lazio lo scorso giugno, che prevede lo stanziamento di ben 70 milioni per il periodo 2022-2027 per le coproduzioni di film girati, almeno in parte, nel Lazio.

IL SOSTEGNO DEL TAX CREDIT

Tra gli incentivi economici merita una menzione particolare quello statale del tax credit a sostegno delle produzioni cinematografiche e audiovisive straniere, grazie al quale alle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione italiane viene riconosciuto un credito d'imposta del 40% delle spese sostenute in Italia, su commissione di produzioni estere. Il credito, destinato alla società di produzione esecutiva italiana, viene da essa trasferito al committente estero come riduzione delle spese (per approfondire si veda l'articolo "Italia, un Eden per le produzioni internazionali" pubblicato sul numero 2 di *Italian Cinema* del 15-30 maggio 2022).

LA GUIDA DI ITALY FOR MOVIES

Il portale "Italy for movies" costituisce un'ottima guida non solo per la ricerca delle location e per scoprire in quali luoghi sono stati girati film, serie o videogiochi, ma anche per quella dei vari bandi finalizzati a sostenere le produzioni italiane e straniere, sia da parte dello Stato che da parte delle Regioni, che si integrano perfettamente tra di loro. La promozione del cinema di fatto promuove il territorio e incentiva il turismo: quanti stranieri hanno conosciuto, e poi visitato, l'Italia attraverso le immagini dei suoi film? O comunque sperano di farlo prima o poi? Ma oltre ai film... c'è altro: un fenomeno in ascesa è quello del Game Tourism, la

nuova forma di turismo sia virtuale che reale. Un esempio per tutti è quello del piccolo borgo toscano di Monteriggioni, fino a poco tempo fa sconosciuto ai più, ma che negli ultimi anni ha visto un incremento enorme di visitatori italiani e stranieri che l'hanno conosciuto attraverso le immagini di un famoso videogame! O quello del Museo Nazionale di Napoli, che grazie ad un altro famoso gioco scaricato milioni di volte da giocatori di tutto il mondo, e che permette al giocatore di scoprire le bellezze di Napoli, ha registrato negli ultimi anni un vertiginoso aumento dei visitatori, anche perché il gioco prevede che alcuni contenuti aggiuntivi possano essere scaricati solo recandosi fisicamente nel museo.

E non si può non pensare anche a come le immagini di film e serie girate in Italia promuovano il Made in Italy: il cibo, la moda, il design... Un esempio per tutti: la Vespa avrebbe avuto un così grande successo mondiale senza il film *Vacanze romane*?

ITALIA, UN SET E UN CINEMA DA OSCAR

A conclusione di questa breve disamina, non si può non considerare che un altro fattore determinante per l'attrazione di produzioni straniere in Italia altro non è che... il cinema italiano stesso: non c'è regista al mondo che non si sia formato guardando i film italiani che hanno segnato una pietra miliare nella storia del cinema. Ed è l'Italia il Paese che ha vinto più Oscar per i film stranieri (ben 14, ad iniziare da quelli vinti da Vittorio De Sica nel 1947, con *Sciuscià*, e nel 1950 con *Ladri di biciclette*, per poi continuare con quelli assegnati a Federico Fellini, a Giuseppe Tornatore, a Benigni, a Sorrentino). Sarebbe poi impossibile citare tutti gli italiani vincitori della famosa statuetta per quanto attiene alle categorie "tecniche", giacché sono anche gli "artigiani" che contribuiscono a rendere grande il nome del nostro cinema nel mondo: fra tutti, si menzionano i 4 Oscar vinti dalla costumista Milena Canonero; i 3 Oscar del maestro della fotografia Vittorio Storaro; quelli vinti dal grande Carlo Rambaldi per gli effetti speciali; quelli vinti da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo per la scenografia; e quelli vinti da Danilo Donati, Pietro Scalia, Gabriella Pescucci, Alessandro Bertolazzi, Nicola Piovano e tanti altri. In ultimo, si ricordano anche i non meno rilevanti Oscar alla carriera: in particolare quello al grande maestro Ennio Morricone, alla regista Lina Wertmüller, e al costumista Piero Tosi. In conclusione, non si può non ritenere più che appropriata la definizione "Italia, terra di cinema".

PIEDMONT, a progressively international set

Manager Beatrice Borgia, in place as President of the Film Commission Torino Piemonte Foundation for less than a year, aims to consolidate its entrepreneurial vocation and make it more appealing for foreign producers

by Ilaria Ravarino

Since November 2021, and for the next four years, Beatrice Borgia holds the role of President of the Film Commission Torino Piemonte. A graduate in industrial biotechnologies, the 42-year-old manager from Chieri (a municipality in the Turin metropolitan area) boasts considerable knowledge of the world of startups and international experience in the field of strategic marketing. She is currently Chief Corporate Development Officer at Te-

oresi, a company in Turin working in technological and digital engineering services. And it is these very entrepreneurial skills that Borgia wants to use to consolidate and relaunch Piedmont's Film Commission farther and further.

What are the aims of your mandate?

I like to boil them down into three words: internationality, quality and responsibility. →

Piemonte, un set sempre più internazionale

Insediatasi meno di un anno fa alla presidenza, la manager Beatrice Borgia ha voluto sin da subito consolidare la vocazione imprenditoriale della Fondazione Film Commission Torino Piemonte e renderla ancora più attrattiva per i produttori stranieri

di Ilaria Ravarino

Dal novembre 2021, e per i prossimi quattro anni, Beatrice Borgia è presidente della Film Commission Torino Piemonte. Laureata in biotecnologie industriali, la manager 42enne di Chieri (comune dell'area metropolitana torinese) vanta una solida conoscenza del mondo delle startup e un'esperienza internazionale nel campo del marketing strategico. È attualmente Chief Corporate Development Officer di Teoresi,

azienda torinese operante nel settore di servizi d'ingegneria tecnologica e digitale, e sono proprio queste sue competenze imprenditoriali quelle che Borgia vuole utilizzare per consolidare e rilanciare ulteriormente la Film Commission piemontese.

Quali gli obiettivi del suo mandato?

Mi piace sintetizzarli con tre parole: internazionalità, qualità e responsabilità.

Film Commission

What are the main things you've done to consolidate and relaunch the Foundation in these months?

I've joined an operation that is second only to Rome for the number of productions in the territory and the number of weeks on set. The work done to date has been excellent. I've tried to create a more structured relationship with the institutions, companies and startups. I have established dialogue with institutions that have been less involved until now, such as the council's budget department for economic-financial planning, or the office for internationalisation. We are intensifying links with the Chambers of Commerce and with possible private sponsors, also international ones.

At your installation, you said you wanted to "couple the exceptional skills in the FC with my international profile managerial experience". How is it going?

I have worked abroad for years, in NASDAQ-quoted multinationals, and the decision to return to Italy was driven by the desire to bring an international perspective to the business world here. I found a Turin with a great desire to position itself and be competitive. I think my experience is bearing its first fruits.

What financial resources does the Film Commission make available every year?

We have around 2.5 million euros for audiovisual works. A location scouting fund and three funds-primarily for local talent-are managed by the Film Commission. As for Funds to major productions, the

Piedmont Region's resources amount to 1.5 million euros in European funds for companies making feature films and series. We are working to strengthen them.

What services are available for international operators?

Being the first Film Commission created in Italy, time has enabled the development of a highly skilled industry, even able to manage complex productions. The only kind of location missing in Piedmont is the sea: the territory is varied and allows us to represent cities, hills and mountains, and even taking on the guise of other territories, which has not failed to cause controversy. The production of *The King's Man* (Ed: by Matthew Vaughn) originally came here to shoot St. Petersburg and in the end, it stayed here to use Piedmont as a set for Sarajevo and Paris too. Our institutions are ready and willing to provide solutions and permits. We have a headquarters of 9,000 m2, a few minutes from the centre of Turin and well connected to the airport. When productions come to us, they feel at home.

What are the most important international productions you have supported in the last two years?

The King's Man, but also two major Bollywood productions from India, *The Eight Mountains* by Felix Van Groeningen and *Charlotte Vandermeersch*, and recently *Fast and Furious 10* by Louis Leterrier. Then there is also *2 Win*, an Italian-German production directed by Stefano Mordini, and the Swedish film *Tigers* by Ronnie Sandahl.

The director Matthew Vaughn on the set of *The King's Man*

Il regista Matthew Vaughn sul set di *The King's Man - Le origini*

Paolo Manera and Beatrice Borgia, respectively Director and President of Film Commission Torino Piemonte

Paolo Manera e Beatrice Borgia, rispettivamente direttore e presidente di Film Commission Torino Piemonte

What international productions are in the planning for the coming months?

At least six projects, two films and four series by February 2023.

What "green" policies does the Film Commission Torino Piemonte pursue?

Since 2015 we have been building a network of suppliers who help productions find environmentally friendly materials. We have an agreement with the Turin operation that manages the aqueduct to supply sets with water fountains to replace plastic bottles, and another with the electricity company for the use of low-emission generators. We are boosting this aspect in our

plans for 2021-2027, rewarding those who have green certified protocols, films that touch on themes of social and environmental responsibility, and productions with sustainable working practices.

Which of the films screening at the Venice Film Festival have been supported by your Film Commission?

We have many titles. Between these, *Amanda* by Carolina Cavalli, *Happy Birthday* by MyBossWas, *Gli ultimi giorni dell'umanità* by Enrico Ghezzi and Alessandro Gagliardo, *Le favolose* by Roberta Torre and *Se fate i bravi* by Daniele Gaglianone and Stefano Collizzolli.

IC

In questi mesi quali sono state le principali azioni di consolidamento e rilancio della Fondazione?

Sono entrata in una realtà che è la seconda, dopo Roma, per numero di produzioni sul territorio e settimane di ripresa. Il lavoro fatto fin qui è stato eccellente. Ho cercato di costruire un rapporto più strutturato con le istituzioni, le aziende e le startup. Ho impostato il dialogo con istituzioni finora meno coinvolte, come l'Assessorato al bilancio per la programmazione economica-finanziaria o l'Assessorato all'internazionalizzazione. Stiamo intensificando il rapporto con le Camere di commercio e con possibili sponsor privati, anche internazionali.

Al suo insediamento ha detto di voler "abbinare le eccezionali competenze presenti nella struttura della FC con la mia esperienza manageriale con profilo internazionale". Come sta andando?

Ho lavorato per anni all'estero, in multinazionali quotate al NASDAQ, e la scelta di tornare in Italia è stata dettata dalla voglia di portare una prospettiva internazionale nel mondo imprenditoriale. Ho trovato una Torino con una grande voglia di posizionarsi ed essere competitiva. La mia esperienza credo stia dando i suoi primi frutti.

Quali sono le risorse economiche che la Film Commission mette a disposizione ogni anno?

Disponiamo di circa 2 milioni e mezzo di euro per l'audiovisivo. Un fondo, per il location scouting e tre fondi – soprattutto per i talenti locali – sono gestiti dalla Film Commission. Per quanto riguarda i fondi alle grandi produzioni, le risorse della Regione Piemonte ammontano a un milione e mezzo di euro di fondi europei per le imprese che realizzano lungometraggi e serie. Stiamo lavorando per potenziarli.

Quali sono i servizi a disposizione degli operatori internazionali?

Essendo la prima Film Commission nata in Italia, il tempo ha favorito lo sviluppo di una filiera molto competente anche nella gestione di produzioni complicate. Alle location in Piemonte manca solo il mare: il territorio è variegato e ci permette di rappresentare città, colline e

montagne, riuscendo persino – e questo non ha mancato di sollevare polemiche – a vestire i panni di altri territori. La produzione di *The King's Man* (di Matthew Vaughn, ndr) era venuta per "girare San Pietroburgo", alla fine è rimasta in Piemonte per ambientarci anche Sarajevo e Parigi. Le nostre istituzioni sono pronte e ricettive nell'erogare risposte e permessi. Disponiamo di una sede da 9.000 metri quadrati, a pochi minuti dal centro e ben collegata con l'aeroporto: quando le produzioni vengono da noi, si sentono a casa.

Quali sono le produzioni internazionali più importanti sostenute negli ultimi due anni?

The King's Man, due grandi produzioni indiane di Bollywood, *Le otto montagne* di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, e recentemente *Fast and Furious 10* di Louis Leterrier. E ancora *2WIN*, una produzione italo-tedesca per la regia di Stefano Mordini, e lo svedese *Tigers* di Ronnie Sandahl.

E quali le produzioni internazionali in sviluppo nei prossimi mesi?

Almeno sei progetti, due film e quattro serie entro febbraio 2023.

Quali sono le politiche "green" della Film Commission Torino Piemonte?

Dal 2015 lavoriamo a una rete di fornitori che aiutino le produzioni a reperire materiali ecosostenibili. Abbiamo un accordo con la partecipata di Torino che gestisce l'acquedotto per rifornire i set con colonnine che sostituiscano le bottiglie di plastica, e con l'azienda elettrica per l'utilizzo di generatori a basse emissioni. Stiamo potenziando questo aspetto nella programmazione 2021-2027, inserendo premi per chi possiede protocolli green certificati, per film che trattino tematiche di responsabilità sociale e ambientale, e per produzioni che pratichino la sostenibilità.

Quali, tra i film in programma alla Mostra di Venezia, sono stati sostenuti dalla vostra Film Commission?

Abbiamo diversi titoli. Tra questi, *Amanda* di Carolina Cavalli, *Happy Birthday* di MyBossWas, *Gli ultimi giorni dell'umanità* di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo, *Le favolose* di Roberta Torre e *Se fate i bravi* di Daniele Gaglianone e Stefano Collizzolli.

Emilia-Romagna, a real PRODUCTION PARTNER

Much more than being a mere funder, the Emilia-Romagna Film Commission wants to be a proactive partner, passionately helping to create new productions and visual stories. We hear more from head of the FC, Fabio Abagnato, who also presents the Film Commission's main services and funds on offer for those who decide to shoot in the region

by the newsroom

The head
of Emilia-
Romagna Film
Commission
Fabio
Abagnato

Il responsabile
di Emilia-
Romagna Film
Commission
Fabio
Abagnato

In general, what is the Emilia-Romagna Film Commission's vision and what are its aims?

We have the vision of a structure of the Emilia-Romagna Region, in charge of the entire film industry process, with the aim of promoting film culture and developing audiovisual businesses. And then to exploit the heritage and initiative of the many operators who organise festivals, showcases and other projects, as well as encouraging dialogue with stories and works created thanks to local production resources, and welcoming national and international production companies.

What are the main things you have done to consolidate and relaunch in the last 2-3 years?

Certainly having a constant presence at festivals and markets to promote our funding calls, and strengthening collaboration networks with local operators, to welcome productions with enthusiasm. We want to be considered as a "production partner" and not merely a funder. What's more, we have been stimulated by the opportunities created with the Italian Film Commission network, the Italian Film Board and Cinecittà, but above all thanks to the positive experiences with authors and producers and the

valuable partnership with the cinema lecturers from the University of Bologna.

What annual economic resources does the Emilia-Romagna Film Commission offer the industry?

Besides the European resources for training, or specific initiatives for technological innovation or digital projects, the regional authority's Culture Committee allocates just under six million euros for cinema, half of which to assist production projects from film companies.

We support the development of works by regional businesses: we publish two calls for production, one for regional companies and one for national and international operators, both with two calls a year (February and July). Other resources are allocated for the Bologna Film Archive activities and "Il Cinema Ritrovato" festival, to other annual festivals and showcases, to the Biografilm Festival, the activities of Ciné, Home Movies, the FICE and ACEC cinemas in collaboration with AGIS Emilia-Romagna, the activities of the Emilia-Romagna Documentary makers, CNA audiovisual and the Fondazione Fare Cinema.

What services do you supply?

On the one hand those typical of a film commission: we welcome productions telling them about our territory and locations, we invite them to use the services of our professionals listed in the Production Guide, we offer them our network of relations, 'translating' the productions' needs for local operators. But the thing we really concentrate on is to try to get in contact with projects earlier and earlier in the process, to actually →

Large, Delta
by Michele Vannucci;
Small,
La conversione
by Marco Bellocchio

In grande, Delta
di Michele Vannucci;
in piccolo,
La conversione
di Marco Bellocchio

Emilia-Romagna, un vero partner produttivo

Ben lontana dall'essere un mero finanziatore, l'Emilia-Romagna Film Commission vuole essere un compagno di viaggio propositivo e appassionato nel dar vita a nuove produzioni e a nuove storie per immagini. Ne parla il responsabile Fabio Abagnato che presenta anche i principali servizi e fondi che la Film Commission offre a chi sceglie di girare nella regione

a cura della redazione

In generale, quali sono gli obiettivi e la visione di Emilia-Romagna Film Commission?

È la visione di una struttura della Regione Emilia-Romagna che presidia l'intera filiera del cinema, con l'obiettivo di promuovere la cultura cinematografica e sviluppare l'impresa audiovisiva. E poi valorizzare il patrimonio e l'iniziativa di tanti operatori che organizzano festival, rassegne e altri progetti, oltre a favorire il dialogo con storie e opere, figlie della presenza produttiva locale e dell'accoglienza di case di produzione nazionali e internazionali.

In questi ultimi 2-3 anni quali sono state le vostre principali azioni di consolidamento e rilancio?

Sicuramente la presenza costante ai festival e mercati per promuovere i nostri bandi, e il rafforzamento della rete di collaborazione con gli enti locali per accogliere le produzioni con entusiasmo. Operiamo mirando a essere considerati "partner produttivi" e non meri finanziatori. Inoltre, siamo stati favoriti dalle opportunità costruite insieme a Italian Film Commissions, alla DG Cinema e Cinecittà, ma soprattutto dalle positive esperienze fatte con autori e produttori, nonché dalla preziosa partnership con i docenti di cinema dell'Università di Bologna.

Quali sono le risorse economiche che Emilia-Romagna Film Commission mette a disposizione del settore ogni anno?

Al netto delle risorse europee destinate alla formazione o a progetti specifici di investimento per innovazione tecnologica o digitale, l'Assessorato alla Cultura della Regione destina per il cinema poco meno di 6 milioni di euro, di cui quasi la metà per il sostegno a progetti produttivi di imprese cinematografiche. Sosteniamo lo sviluppo di opere di imprese regionali: per la produzione mettiamo a disposizione 2 bandi, uno per imprese regionali ed uno per imprese nazionali ed internazionali, entrambi con 2 finestre all'anno (febbraio e luglio). Altre risorse sono destinate

Gianni Amelio on the set of
The Lord of the Ants

Gianni Amelio sul set de
Il signore delle formiche

create the work within the territory, and not simply “host or adapt it”. To do this, we are helped by the enthusiasm, skill and efficiency of many colleagues in the local councils, who make our team truly “huge”.

Can you tell us about your funding calls? Obviously, they are carefully formulated tools, each with a different target, but to give a very brief summary, we ask for a minimum of six days shooting in the territory and around a third of the spending or the “shooting”. Then there are factors that are important for evaluating the projects, such as staff hiring or the impact on companies providing goods and regional services. We also wanted to include regional composers, the decision to set up international co-productions (also with minority shares), and we pay attention to sustainable working and marketing strategies. The maximum contribution is 150,000 euros, which, in certain cases, can even reach 250,000, depending on the setting, content of the stories and size of the production.

One aspect Italy’s film commissions are paying increasing attention to is the environmental sustainability of productions. Exactly, in our funding calls, sustainability and certification of the production process are given positive scores within the “production innovation” evaluation category, where the Green Film Protocol is specifically mentioned too. We are part of the network of FCs applying this procedure and our environmental and energy protection agency (ARPAE) is able to award certification.

What is it about Emilia-Romagna that attracts international operators?

First and foremost for its place in the history of cinema, built by great directors everyone knows, and then, also, and actually above all, for the ability to answer the needs of producers and authors. Rules, clear timings and the tremendous support of public bodies and private entities are our strengths. Added to that are the unmistakable locations such as the River Po delta, lower Emilia, the Romagna Riviera, the art cities and towns. There is much more still to discover, something exotic, not so well known, seen

less and so with a more authentic feel to it. We feel nothing should be excluded and this is why we are gearing up to welcome the big international productions in the best way possible.

What national and international productions have you supported of late?

We have concluded our production support on three films about comic book character *Diabolik* by “our” fellow travellers, the Manetti Brothers. Then, *The Lord of the Ants* by Gianni Amelio, *Delta* by Michele Vannucci, and the greatly anticipated *Dante* by Pupi Avati, *Acqua e Anice* starring a fantastic Stefania Sandrelli directed by Corrado Ceron, *Amusia* by Marescotti Ruspoli and *La California* by Cinzia Bomoll with the narrator’s voice by dear, now departed Piera Degli Esposti. Added to these are *Le Favolose* by Roberta Torre and works by other directors such as Marco Santarelli, Stefano Odoardi, Anna Di Francisca, Andrea Papini and many more. For series, we can mention *Vivere non è una storia da ragazzi*, and the final season of *Summertime*, produced by Cattleya, with →

alle attività della Cineteca di Bologna ed a "Il Cinema Ritrovato", a festival e rassegne annuali, al Biografilm Festival, alle attività di Ciné, di Home Movies, delle sale Fice e Acec con la collaborazione di Agis Emilia-Romagna, ed ancora le attività dei Documentaristi dell'Emilia-Romagna, CNA audiovisivo e Fondazione Fare Cinema.

Quali sono i vostri servizi?

Da un lato quelli tipici delle film commission: accogliamo le produzioni raccontando il nostro territorio e location, li invitiamo a servirsi dei nostri professionisti presenti nella Guida alla Produzione, offriamo loro la nostra rete di relazioni, traduciamo le esigenze delle produzioni agli enti locali. Ma quello su cui puntiamo è cercare di anticipare sempre di più il contatto con i progetti per far crescere l'opera sul territorio, e non semplicemente "ospitarla o adattarla". In questo siamo aiutati dall'entusiasmo e competenza, oltre che dall'efficienza, di tanti colleghi dei Comuni, che rendono "vasta" la nostra squadra di lavoro.

Ci potete presentare i vostri bandi?

Ovviamente i bandi sono strumenti articolati e si differenziano per platea di riferimento, ma sintetizzando al massimo chiediamo un minimo di 6 giorni di riprese sul territorio e un terzo circa della spesa o del "girato". Poi vi sono elementi rilevanti per la valutazione dei progetti, come il coinvolgimento del personale assunto o l'impatto su imprese di beni e servizi regionali. Abbiamo voluto mettere a valore anche l'autorialità musicale regionale, le scelte di coproduzione internazionale, anche minoritarie, e l'attenzione alla sostenibilità e alle strategie di marketing. Il contributo massimo è di 150.000 euro, che può arrivare a 250.000 in particolari casi, legati all'ambientazione, ai contenuti delle storie e alla dimensione produttiva.

Uno degli aspetti su cui le Film Commission italiane stanno ponendo sempre più attenzione è la sostenibilità ambientale delle produzioni.

Esattamente, nei nostri bandi l'attenzione

La California
by Cinzia Bomoll

alla sostenibilità ed alla certificazione del processo produttivo viene infatti valutata positivamente all'interno del criterio "Innovazione produttiva" di valutazione dell'opera dove viene esplicitamente menzionato il Protocollo Green Film. Aderiamo alla rete di FC che si riconoscono in quel disciplinare e la nostra ARPAE è ente di certificazione abilitato.

Per quali aspetti l'Emilia-Romagna è attrattiva per gli operatori internazionali?

In primis per la sua identità nella storia del cinema, costruita da grandissimi registi a tutti noti e poi, anche e soprattutto, per la capacità di dare risposte alle esigenze dei produttori e degli autori. Regole, tempi certi e grande supporto degli enti pubblici

whom we are already working on a new series set in Bologna starring Stefano Accorsi. We have also supported animation, from the RAI series *Il villaggio incantato di Pinocchio* produced by Palomar, to the eagerly awaited short film from the Panebarco family, *Caramelle*. And entirely missing from this list is the chapter "cinema of the real", an area where our work is continuous, consolidated and original.

What major productions are you currently supporting?

After the preparation work, over the summer we have accompanied the production of *La Conversione* by Marco Bellocchio, while in July at Ferrara we wrapped Alessandro Siani's film, *Tramite amicizia*. We are also very busy the new film by Michael Mann about Enzo Ferrari, starring Adam Driver and Penélope Cruz; the Cattleya series directed by Francesco Lagi and all the projects from the last funding calls.

Looking to the future, what areas do you want to focus on?

On directorial and productive pluralism, starting from first and second films, which we believe are the main mission of the regional funds, along with the ability grow our production companies and directors, especially in a European dimension. We must do more work to build the professionals in our territory, both in quantitative and qualitative terms to rise up to the challenge of international productions and give greater support to the production of animated works.

e del privato sociale sono la nostra forza. Da aggiungere i paesaggi inconfondibili come il Delta del Po, la bassa emiliana, la riviera romagnola, le città e i borghi d'arte. Molto ancora è da scoprire, qualcosa di esotico, meno noto, meno visto e quindi dal sapore più autentico. Niente ci pare sia precluso e per questo ci stiamo attrezzando per accogliere le grandi produzioni internazionali al meglio.

Quali sono le produzioni nazionali e internazionali che avete sostenuto recentemente?

Abbiamo concluso l'accompagnamento produttivo ai tre film dedicati a *Diabolik* dei "nostri" compagni di strada Manetti Bros. Poi, *Il signore delle formiche* di Gianni Amelio, *Delta* di Michele Vannucci, e l'attesissimo *Dante* di Pupi Avati, *Acqua e Anice* con una strepitosa Sandrelli diretta da Corrado Ceron, *Amusia* di Marescotti Ruspoli e *La California* di Cinzia Bomoll con la voce narrante della cara Piera degli Esposti. Si aggiungono *Le Favolose* di Roberta Torre ed altri autori come Santarelli, Odoardi, Di

Francisca, Papini e tanti altri. Sul versante delle serie, citiamo *Vivere non è una storia da ragazzi*, e la stagione conclusiva di *Summertime*, prodotta da Cattleya, con cui siamo già al lavoro per una nuova serie ambientata a Bologna, con Stefano Accorsi. Non è mancato il sostegno anche all'animazione, dalla serie Rai *Il villaggio incantato di Pinocchio* di Palomar, all'atteso corto della famiglia Panebarco, *Caramelle*. Ometto completamente il capitolo "del cinema del reale", su cui il nostro lavoro è consolidato, continuo e originale.

Attualmente quali produzioni importanti state sostenendo?

Dopo il lavoro di preparazione, abbiamo accompagnato nei mesi estivi la produzione de *La conversione* di Marco Bellocchio, mentre ha concluso a luglio l'attività a Ferrara Alessandro Siani con il suo *Tramite amicizia*. Siamo poi molto impegnati a favorire il nuovo film di Michael Mann dedicato a Enzo Ferrari, con Adam Driver e Penélope Cruz; la serie Cattleya per la regia di Lagi e tutti i progetti degli ultimi bandi.

Le Favolose
by Roberta Torre

DRY

SICCITÀ

directed by PAOLO VIRZÌ

WITH

SILVIO ORLANDO
VALERIO MASTANDREA
ELENA LIETTI
TOMMASO RAGNO
CLAUDIA PANDOLFI
VINICIO MARCHIONI
MONICA BELLUCCI
DIEGO RIBON
MAX TORTORA
EMANUELA FANELLI
GABRIEL MONTESI
SARA SERRAIOCCO

PRODUCED BY

WILDSIDE AND
VISION DISTRIBUTION

Venice Film Festival

August 31st —
September 10th

GHOST NIGHT

NOTTE FANTASMA

directed by FULVIO RISULEO

WITH

EDOARDO PESCE
YOTHIN CLAVENZANI

PRODUCED BY

ELSINORE FILM
VISION DISTRIBUTION
AND WILDSIDE

CREDITS NOT CONTRACTUAL

CREDITS NOT CONTRACTUAL

MOTEL
Amour

Gettando uno sguardo al futuro, su quali ambiti volete puntare?

Sul pluralismo autoriale e produttivo, a partire da opere prime e seconde, che secondo noi sono la missione principale dei fondi regionali, oltre che sulla capacità di crescita delle nostre imprese produttive e dei nostri autori, soprattutto in una dimensione europea. Dobbiamo lavorare di più sulla crescita qualitativa e quantitativa dei professionisti residenti sul nostro territorio per rendere più affrontabile la sfida di produzioni internazionali e affiancare maggiormente la produzione di opere di animazione.

Amusia by
Marescotti
Ruspoli

Acqua e Anice
by Corrado Ceron

WORKS UNDERWAY / LAVORI IN CORSO

The main productions supported by Emilia-Romagna currently in the making

Le principali produzioni sostenute da Emilia-Romagna attualmente in lavorazione

- **La Conversione** by Marco Bellocchio (IBC movie and Kavac Film with RAI Cinema in a co-production with Ad Vitam Production and Match Factory Productions, produced by Beppe Caschetto and Simone Gattoni)
- **Un amore** by Francesco Lagi (Cattleya)
- **Io e il secco** by Gianluca Santoni (Nightswim)
- **La California** by Cinzia Bomoll (Amarcord, Diecisiete Producciones)
- **Amusia** by Marescotti Ruspoli (UMI Films con Rai Cinema)
- **Dark Matter** by Stefano Odoardi (Superotto, Key Films)
- **Scooter** by Stefano Alpini (Polis Film, Aviva Films)
- **La seconda vita** by Vito Palmieri (Articolture)
- **Gli Amanti** by Maria Martinelli (Kamera film)
- **Il vento soffia dove vuole** by Marco Righi (Obiettivo Cinema)
- **Caravan** by Zuzana Kirchnerová (Master film, Nut producua, tempesta)
- **Io sono innocente** by Claudio Alfredo Alfonsi (Fenice Produzioni Audiovisive)
- **Ichicomori** by Carlotta Piccinini (Mammut Film)
- **Il soldato senza nome** by Claudio Ripalti (Controluce produzioni)
- **Tramite amicizia** by Alessandro Siani (Italian International Film - Lucisano Group with RAI Cinema, in association with Bartlebyfilm, produced by Fulvio and Federica Lucisano)
- **Bologna Brigante** by Giuseppe Martone (Tiro produzioni)

EMILIA ROMAGNA FILM COMMISSION AT VENICE FILM FESTIVAL

- **The Lord of the Ants / Il signore delle formiche** (Kavac Film, Ibc Movie, Tenderstories, with Rai cinema and with the support of Regione Emilia-Romagna by Emilia-Romagna Film Commission) - Competition/Concorso
- **Acqua e Anice** (K+ with Rai Cinema, and with the support of Regione Emilia-Romagna by Emilia-Romagna Film Commission) - Venice Days/Giornate degli Autori
- **Le favolose** (Stemal Entertainment, Faber Produzioni with Rai Cinema, produced by Donatella Palermo, with the support of Regione Emilia-Romagna by Emilia-Romagna Film Commission) - Venetian Nights/Notti Veneziane
- **Teorema** by Pier Paolo Pasolini (restoration by Cineteca di Bologna) - Venice Classics/Venezia Classici

INTERNATIONAL
AUDIOVISUAL
MARKET

- ANIMATION
- DOC&FACTUAL
- DRAMA
- FILM

Rome, October 11 ▶ 15

MIA 2022

Register now!

miamarket.it

A brand and a project produced by

Supported by

With the contribution of

Under the patronage of

Veneto, NEW SCENARIOS for cinema

After just two years in operation, the Veneto Film Commission Foundation has become more and more of a magnet, attracting many national and international productions to its territory. Not least that of *Dune 2*. Here is a rundown of the services and funding available and future projects in the planning

by Valentina Torlaschi

Young, but already highly competitive: a succinct description of the Veneto Film Commission Foundation. Officially established in 2019 with the election of the Board of Management and then fully operational from 2020 with the appointment of Director Jacopo Chessa, the Veneto Film Commission may be new on the block but, in two years, it has managed to attract many prestigious national and international productions to its territory. To give a recent example, these include *Dune 2*, which chose the instantly recognisable Brion Tomb in the cemetery of San Vito di Altivole (Treviso), created by architect Carlo Scarpa. But there is much more, as the FC's director Jacopo Chessa explains, in the last year "around 150 productions have been helped by the Foundation. Veneto, and Venice in particular, has always been a popular set, but thanks to the work in last years, there has been a sharp rise in the numbers and interest in our locations and services. Over 24 months we have had projects of the calibre of *Mission Impossible 7*, the *Ripley* series, *The Book Club 2* and the already mentioned *Dune 2*".

THE AIMS

What has been the main focus of work for the Veneto Film Commission so far? "Involving other members and institutional op-

erations, explaining the importance of creating 'a network'", explains Chessa. "Our Film Commission is a participative Foundation meaning it is open to new members: so we have managed to attract the communes of Verona, Treviso, Jesolo and Chioggia, bringing economic and human resources into the fold that way. Veneto was one of the last Regions to set up its own Film Commission in Italy: for 20 years people who came here to shoot did not have an institutional go-between, it's different now".

Large: the Caorle Lagoon. Small, the Brion Tomb in the cemetery of San Vito di Altivole (Treviso), used for shooting *Dune 2*

In grande, la laguna di Caorle. In piccolo, la Tomba Brion nel cimitero di San Vito di Altivole (Treviso) che ha ospitato le riprese di *Dune 2*

FUNDS, SERVICES AND RESOURCES

The Veneto Film Commission Foundation has two Funds: the Production and the Location Scouting Funds. The first is managed by the Region and from next year it will make four million euros available, with two calls a year, with a capital of 300,000 euros for feature films and series, and it is the only Italian fund that supports Extended Reality (XR) works. The second comprises 100,000 euros a year to cover the initial spending for productions searching for the best sets. "On the subject of services, we also offer consultancy for finding artisans and professionals. As for location scouting in particular, we are carrying out painstaking research that is already reaping re- →

Veneto, nuovi scenari per il cinema

In soli due anni di attività, la Fondazione Veneto Film Commission è diventata sempre più attrattiva, portando sul proprio territorio numerose produzioni nazionali e internazionali. Non ultima quella di *Dune 2*. Ecco i servizi e i fondi messi a disposizione, nonché i progetti futuri
di Valentina Torlaschi

Giovane, ma già fortemente competitiva. Così si può etichettare la Fondazione Veneto Film Commission. Formalmente istituita nel 2019 con l'elezione del cda e poi diventata operativa nel 2020 con l'insediamento del direttore Jacopo Chessa, Veneto Film Commission è una realtà recente ma che è riuscita, in due anni di attività, ad attrarre sul proprio territorio numerose e prestigiose produzioni nazionali e internazionali. Tra queste – giusto per fare un esempio recente – *Dune 2*, che ha scelto la riconoscibilissima location della Tomba Brion nel cimitero di San Vito di Altivole (Treviso), progettata dall'architetto Carlo Scarpa. Non solo,

perché come raccontato dal direttore Chessa, nell'ultimo anno solare «sono circa 150 le produzioni che la Fondazione ha aiutato. Il Veneto, e Venezia in particolare, è sempre stato un set molto battuto, ma grazie al lavoro di questi ultimi anni i numeri e l'interesse verso i nostri luoghi e i nostri servizi sono cresciuti fortemente. Nell'arco di 24 mesi abbiamo accolto progetti del calibro di *Mission Impossible 7*, la serie *Ripley*, *The Book Club 2*, e il già citato *Dune 2*».

GLI OBIETTIVI

In cosa è consistito principalmente il lavoro della Veneto Film Commission in

questi ultimi anni? «Nel coinvolgere altri soci e realtà istituzionali, spiegando a tutti l'importanza di "fare rete", sottolinea Chessa. «La nostra Film Commission è una Fondazione di partecipazione, dunque aperta all'ingresso di nuovi soci: siamo pertanto riusciti a far entrare realtà come i Comuni di Verona, Treviso, Jesolo, Chioggia, portando così risorse economiche ma anche umane. Il Veneto è stata una delle ultime Regioni ad istituire una propria Film Commission in Italia: per 20 anni chi veniva a girare qui non ha avuto un interlocutore istituzionale, ora la situazione è diversa».

Film Commission

wards in the field of territorial promotion. Also because, where possible, we are trying to encourage the representation of what is called 'Veneto for Veneto', in other words not to 'disguise' our locations as other cities or nations. This also helps for promoting tourism and all the local excellences: we try to counterbalance a highly attractive hub like Venice with a rich offer of smaller, yet nonetheless interesting realities.

FUTURE GOALS

"Our objectives for the future include rationalising the current Fund, making it easier to access from the bureaucratic point of view and, from 2023, setting two calls a year because giving productions regularity is crucial. In addition, we are launching a Development Fund worth 200,000 euros a year, also to invest in the growth of local productions. Among other things, we want to create various moments of high-level training with an international vocation, bringing events such as Eurodoc to Veneto. Another area to work on is to increase

the number of professionals: when big Hollywood productions come to Veneto, they need more experts than we have available locally. This is why we will be launching calls for training skilled workers already in September, October, with the courses due to start in 2023".

GREEN POLICIES AND PRODUCT PLACEMENT

"The Veneto Film Commission is also paying attention to green policies and since last year, we have adopted the Trentino Film Commission's Green Film protocol. Moreover, in the requirements for the Production Fund, we have introduced a points system that rewards green certification. And Talking of green ways of working, along with the previously mentioned need for training, one professional figure in demand that is difficult to fill is the role of green manager: we must invest in this direction. And we must encourage private investment too, also by supporting activities such as product placement for local companies". **IC**

INTERVIEW WITH PRESIDENT, LUIGI BACIALLI

What is your overview of the Foundation's operations?

We are very pleased. The Veneto Film Commission is a new setup, only created in 2019 on the strong desire of [Regional] President, Luca Zaia and supported by councillor Cristiano Corazzari from the very start. In a short space of time we have managed to attract a large number of productions. And I thank the operating team for this, led by Director Jacopo Chessa and the whole Board of Management, comprising Cecilia Valmarana, Giacomo Brunoro, Giulia Lavarone and Vittorio Dalle Ore.

How have you managed to become so attractive?

By involving and exploiting the entire territory, not only sets that are already highly popular such as Venice and Verona. The Veneto region boasts a lot of different, fascinating settings, from the Dolomite mountains to lakes, the Venetian lagoon and the River Po delta to the Prosecco hills. And then, we have done considerable work on meetings and a lot of training.

What are your main objectives for the coming years?

Build a kind of "Cinecittà of the Veneto", creating a cinema and audiovisual poll in our region so we can be self-sufficient, without having to import artisans and professionals from Rome. We have to create and capitalise on professional profiles in situ, whether they be technical or artistic.

INTERVISTA AL PRESIDENTE LUIGI BACIALLI

Qual è il suo bilancio sull'operato della Fondazione?

Siamo molto soddisfatti. Veneto Film Commission è una realtà giovane, nata nel 2019, fortemente voluta dal Presidente Luca Zaia e sostenuta fin dall'inizio dall'Assessore Cristiano Corazzari. In breve tempo è riuscita ad attrarre un gran numero di produzioni. Per questo ringrazio la squadra operativa guidata dal direttore Jacopo Chessa e tutto il cda composto da Cecilia Valmarana, Giacomo Brunoro, Giulia Lavarone e Vittorio Dalle Ore.

Come siete riusciti a diventare così attrattivi?

Coinvolgendo e valorizzando tutto il territorio, non solo set già popolarissimi come Venezia e Verona: il Veneto è ricco di paesaggi diversi e affascinanti, dalle montagne delle Dolomiti, ai laghi, alla laguna, al delta del Po, alle ville venete, fino alle colline del prosecco. E poi, con un lavoro capillare di incontri e tanta formazione.

Quali sono i vostri obiettivi principali per i prossimi anni?

Costruire una sorta di "Cinecittà del Veneto", creare un polo del cinema e dell'audiovisivo nella nostra regione in modo da essere autosufficienti, senza dover importare maestranze e professionalità da Roma. Dobbiamo creare e valorizzare professionalità in loco, sia tecniche sia artistiche.

The President of the Veneto Film Commission Foundation, Luigi Bacialli with the Culture Councillor for the Veneto Region, Cristiano Corazzari, and the Board of Management (Cecilia Valmarana, Giulia Lavarone, Giacomo Brunoro and Vittorio Dalle Ore)

Il presidente della Fondazione Veneto Film Commission Luigi Bacialli insieme all'Assessore alla Cultura della Regione Veneto Cristiano Corazzari e al cda (Cecilia Valmarana, Giulia Lavarone, Giacomo Brunoro e Vittorio Dalle Ore)

FONDI, SERVIZI E RISORSE

Fondazione Veneto Film Commission ha due Fondi: il Fondo Produzione e il Fondo Location Scouting. Il primo è gestito dalla Regione e dall'anno prossimo metterà a disposizione 4 milioni di euro, con due finestre annuali, con un cap di 300.000 euro per lungometraggi e serialità. Quello veneto è inoltre l'unico fondo italiano a sostenere le opere XR. Il secondo conta risorse per 100mila euro all'anno, che servono a coprire le prime spese delle produzioni nella fase di ricerca dei set più adatti. «Per quel che riguarda i servizi, offriamo poi consulenze nel reperimento di maestranze e professionisti. Sul fronte del location scouting, in particolare, stiamo svolgendo un lavoro accuratissimo di ricerca che sta dando significativi ritorni a livello di promozione territoriale. Anche perché, dove possibile, cerchiamo di favorire la rappresentazione del cosiddetto "Veneto per Veneto", ossia non "travestire" i nostri luoghi in altre città o nazioni. Questo per promuovere anche il turismo e tutte le eccellenze locali: cerchiamo di controbilanciare a un polo attrattivo così forte come Venezia, la ricca offerta di realtà più piccole ma comunque interessanti».

UNO SGUARDO AL FUTURO

«Tra gli obiettivi futuri c'è quello di razionalizzare il fondo attuale, facilitandone l'accesso in termini burocratici e fissando, dal 2023, due finestre all'anno: dare

una regolarità è fondamentale per gli interlocutori. Inoltre, lanceremo un fondo di sviluppo del valore di 200mila euro l'anno, in modo da investire anche nella crescita delle produzioni locali. Tra le altre cose, abbiamo l'ambizione di creare diverse occasioni di alta formazione a vocazione internazionale portando in Veneto ad esempio eventi come ACE Producers. Un altro punto su cui lavorare è la crescita del comparto di professionisti: quando le grosse produzioni hollywoodiane sbarcano in Veneto, la loro domanda di maestranze è superiore all'offerta locale. Ecco perché, già da settembre e ottobre, lanceremo bandi di formazione per maestranze, in modo da far partire i corsi nel 2023».

GREEN E PRODUCT PLACEMENT

«Anche Veneto Film Commission sta prestando attenzione alle politiche green e dall'anno scorso ha adottato il protocollo Green Film del Trentino Film Commission. Inoltre, abbiamo inserito nel bando generale del Fondo Produzione un punteggio che premia la certificazione green nella graduatoria. A proposito di green, e della necessità di formazione citata prima, una figura professionale richiesta e di difficile reperimento è quella del green manager: bisognerebbe investire in questo senso. Come del resto bisognerebbe favorire gli investimenti privati anche attraverso il sostegno ad attività di product placement di imprese locali».

The director/
Il direttore
Jacopo
Chessa

The staff of the Veneto Film Commission: (standing, from the left) Floriano Buono, Elisa Penzo, Jacopo Chessa, Arianna Silvestrini, Francesca Valente; (sitting from the left) Luca Avdiaj and Luigi Bacialli

Lo staff di Veneto Film Commission: (in piedi da sinistra) Floriano Buono, Elisa Penzo, Jacopo Chessa, Arianna Silvestrini, Francesca Valente; (seduti da sinistra) Luca Avdiaj, Luigi Bacialli

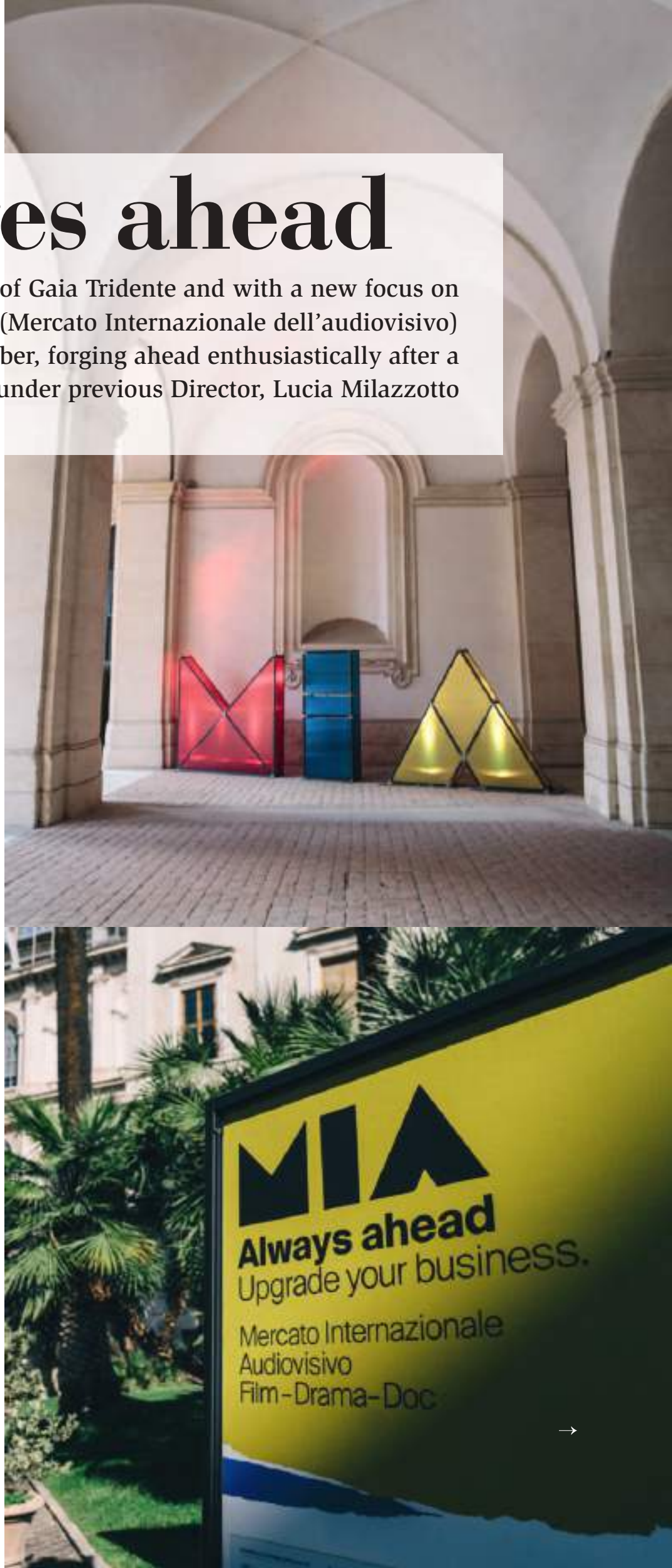
MIA forges ahead

Under the directorship of Gaia Tridente and with a new focus on animation, the MIA market (Mercato Internazionale dell'audiovisivo) returns to Rome from 11-15 October, forging ahead enthusiastically after a positive end to the cycle under previous Director, Lucia Milazzotto

The eighth edition of MIA - Mercato Internazionale dell'Audiovisivo, the most important market in Italy is back in Rome from 11-15 October in its now established base of Palazzo Barberini, with the addition of the technologically upgraded Cinema Barberini Multiplex. From this year, the event will be directed by the Roman Gaia Tridente (previously Head of Scripted Division), who takes over from her predecessor, Lucia Milazzotto (now Sales and Marketing Director of Cinecittà). The new direction is marked by expanding the "Co-Production Market and Pitching Forum" to animation, a key audiovisual sector that MIA plans to boost by encouraging co-productions and organising meetings, conferences and targeting networking. There will be a focus on series, specials, "animated" feature films with the potential to be released in cinemas, on television or digital streaming on demand (the call closed on July 25).

Since it started in 2015, the market has concentrated on international and European audiovisual production, and in 2022, MIA received 447 proposals for animation, doc & factual projects, dramas and films from 63 countries. Once again, this year its scope covers the entire industry, offering programmes for international co-productions (the Co-production Market), sessions to present projects (pitching forums), and continuing its role as a place for networking and a global showcase.

MIA has grown exponentially since its first edition, registering the highest participation in the last two years, also thanks to the online platform MIA Digital, which enabled people to participate "remotely": in 2021, visualisations of online content were 27 times higher than the 2020 edition. Similarly, the on-site event has become an unmissable appointment: the 2021 edition saw 100% of the people requesting to attend turning up, with more than 2,000 in-situ participants, of whom 600 top international players, 450 producers and 800 buyers – from 56 countries (+ 20% on 2019). (tr)

Lo slancio del MIA

Con la direzione di Gaia Tridente e un nuovo focus sull'animazione, torna a Roma dall'11 al 15 ottobre il MIA - Mercato Internazionale dell'audiovisivo, che riparte con slancio chiudendo in attivo il ciclo avviato dalla precedente direzione di Lucia Milazzotto

Tornerà a Roma dall'11 al 15 ottobre, nell'ormai tradizionale sede di Palazzo Barberini, cui si aggiunge il Cinema Barberini Multiplex, tecnologicamente rinnovato, l'ottava edizione del MIA - Mercato Internazionale dell'Audiovisivo, il più importante evento di mercato in Italia diretto, a partire da quest'anno, dalla romana Gaia Tridente (già Head of Scripted Division), che succede alla precedente gestione di Lucia Milazzotto (ora Sales & Marketing Director di Cinecittà). A marcare il nuovo corso è l'allargamento del "Co-Production Market and Pitching Forum" all'animazione, settore chiave dell'audiovisivo che il MIA punta a incrementare favorendo coproduzioni e organizzando incontri, conferenze e networking mirati: focus su serie, speciali, lungometraggi "a cartoni" con potenzialità di uscita nelle sale, in broadcast lineare o streaming digitale on demand (la call si è chiusa lo scorso 25 luglio). Dedicato fin dalla sua nascita, nel 2015, alla produzione audiovisiva europea e

internazionale, nel 2022 il MIA ha ricevuto 447 proposte di progetti di animazione, doc&factual, serie e film provenienti da 63 paesi, e guarda anche quest'anno all'industria nella sua interezza, offrendo programmi per la coproduzione internazionale (co-production market), sessioni di presentazione dei progetti (pitching forums), e affermandosi come luogo d'incontro per networking e vetrina globale. Cresciuto esponenzialmente dalla prima edizione, il MIA ha registrato il picco di presenze negli ultimi due anni, anche grazie alla piattaforma MIA Digital che ha consentito durante la pandemia la partecipazione "in remoto" (nel 2021 le visualizzazioni dei contenuti online hanno registrato numeri 27 volte superiori a quelli del 2020). La manifestazione in presenza, di pari passo, è riuscita a imporsi come evento da non perdere: all'edizione 2021 la partecipazione rispetto alle richieste pervenute è stata del 100%, con oltre 2.000 accreditati in loco - di cui 600 top player internazionali, 450 produttori e 800 buyers - da 56 Paesi (+20% sul 2019). *(ir)*

The new director of MIA Gaia Tridente

La nuova direttrice del MIA Gaia Tridente

MIA IN 2021

- 2,000 participants from 56 countries
- More than 600 international top players
- 450 producers
- 800 buyers
- 59 talks and roundtables
- 40,000 B2Bs
- 800,000 social media visualisations
- 96,000 pages visited

IL MIA NEL 2021

- 2.000 accreditati in presenza da 56 Paesi
- oltre 600 top players internazionali
- 450 produttori
- 800 buyers
- 59 panel
- 40.000 incontri B2B
- 800.000 visualizzazioni sui canali social
- 96.000 pagine visitate

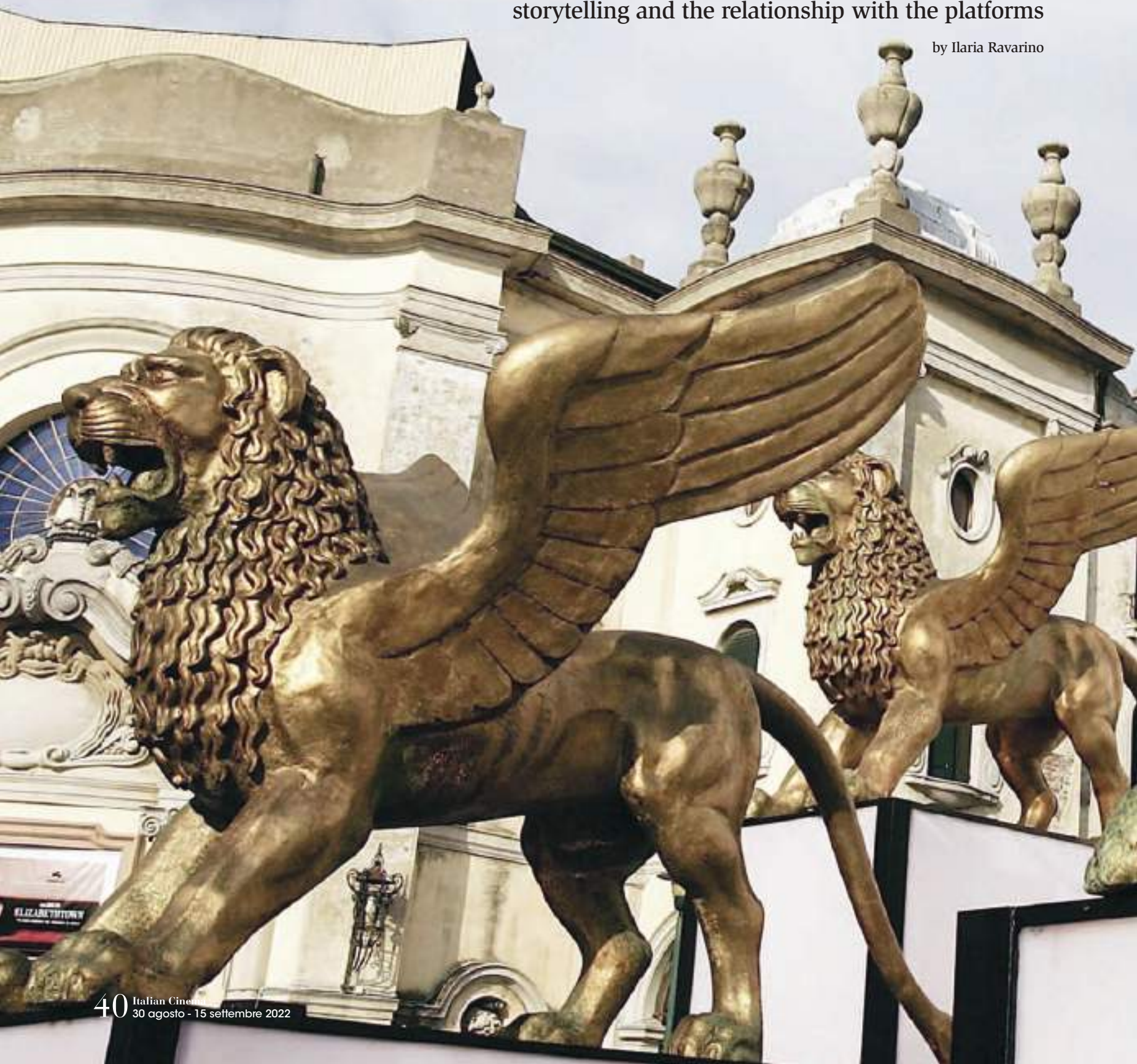
© Courtesy of MIA (5)

VENICE, 90 years of cinema and challenges

A look back at the long history of the Venice International Film Festival, the world's oldest film festival, today once more on the same wavelength as Hollywood and one of the festivals that pays most attention to the impact of new technologies on storytelling and the relationship with the platforms

by Ilaria Ravarino

Venice, a reflection of the times. The Venice International Film Festival marks its 90th anniversary this year, celebrated in the city in July with an exhibition of posters, photos and leaflets, open in the Biblioteca Biennale until early September. Venice's Festival is also one of the oldest film events in the world, created in 1932 just two years after the first Oscars®, on an idea from the President of the Venice Biennale, Count Giuseppe Volpi. The festival entered the collective imagination from the very first edition, "capturing" films that would go on to become classics - Frank Capra, King Vidor, René Clair and Ernst Lubitsch were among the first directors on the lineup - and stars such as Greta Garbo, Clark Gable, Joan Crawford and Vittorio De Sica.

Once the Festival emerged from the dark years of the war, it promoted and gave recognition to Neorealism (it featured, among others, Roberto Rossellini, Giuseppe De Santis, Alberto Lattuada and Luchino Visconti), launched Japanese cinema in the 1950s (*Rashōmon* by Akira Kurosawa won the Golden Lion in 1951), shone its lime-light on Federico Fellini and Michelangelo Antonioni, and in the 1960s gave a →

Venezia, 90 anni di cinema e sfide

Una carrellata sulla lunga storia della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, una delle manifestazioni cinematografiche più antiche del mondo, oggi in rinnovata sintonia con Hollywood e tra i festival più attenti all'impatto delle nuove tecnologie sulla narrazione e al rapporto con le piattaforme

di Ilaria Ravarino

Venezia, specchio dei tempi. Compie 90 anni la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (celebrata a luglio in laguna con una mostra di locandine, foto e manifesti aperta, fino ai primi di settembre, alla Biblioteca Biennale) una delle manifestazioni cinematografiche più antiche al mondo, nata nel 1932, a due anni di distanza dai primi Oscar, da un'idea del presidente della Biennale di Venezia, il conte Giuseppe Volpi. Capace fin da subito di intercettare l'immaginario collettivo del

tempo, la Mostra "cattura" fin dalla prima edizione film che sarebbero diventati classici - Frank Capra, King Vidor, René Clair e Ernst Lubitsch tra i primi registi in cartellone - e star come Greta Garbo, Clark Gable, Joan Crawford e Vittorio De Sica. Emersa dagli anni bui della guerra, la Mostra promuove e riconosce il Neorealismo (qui passano, tra gli altri, Roberto Rossellini, Giuseppe De Santis, Alberto Lattuada e Luchino Visconti), lancia negli anni Cinquanta il cinema giapponese (*Rashōmon* di

voice to movements trying to renew cinema, from British Free Cinema to the French nouvelle vague, “wedded to” authors such as Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci and Marco Bellocchio.

It survived the turbulent 1970s, when the competition was abolished for a decade, leading to the creation of a “counter festival” of the Italian Cinema Days. In the 1980s, Venice was ahead of the pack in recognising new German cinema, giving the 1981 Golden Lion to Margarethe von Trotta, the first woman to receive the prize, and continuing to promote talents, from Emir Kusturica to Peter Greenaway, Nanni Moretti to Gianni Amelio.

After consecrating new Asian cinema between the 1990s and the early 2000s, from 2012, under the direction of Alberto Barbera – still at the helm – the Festival became more pared down, while also opening up to the new. From 2017 there has been a competition for virtual reality (Venice Virtual Reality); the web theatre (created in 2011) has been extended; and Venice has opened up to the platforms, with *Beasts of No Nation* by Cary Fukunaga, Netflix’s first film production, shown as the opening film of the 72nd edition in 2015. Whereas Cannes only gave the platforms their official baptism in 2017 with *Okja* by Bong Joon-ho and *The Meyerowitz Stories* by Noah Baumbach, both Netflix).

And it is in this very area of platforms – absent from the Cannes competition after 2017 because of the obligation to release films in cinemas before showing them online after a minimum of 15 months – that Venice has gained an advantage over Cannes, with which it historically “battles”. A battle

for reasons of timing and prestige, and also in the arena of bagging American titles (for experimental, innovative films of research, the Locarno Film Festival is the natural competitor). In this sense, the evolution of the Venice Film Festival from 2013 onwards is considerable. In that year it began forging a much closer relationship with the USA majors, progressively attracting their attention away from festivals such as the Toronto International Film Festival and the Telluride Film Festival: first with *Gravity* by Alfonso Cuarón (2013) then with *Birdman* by Alejandro González Iñárritu (2014), then word of mouth brought *Spotlight* to the Lido (2015), *La La Land* (2016), *The Shape of Water* (2017), *Roma* (2018), *Joker* (2019), *Nomadland* (2020) and *Spencer* (2021), films that have garnered Venice the reputation as a festival that launches (and often predicts) the race for the Oscars.

Looking at numbers, Venice is smaller than Toronto, with its voracious showcase for world cinema and no official competition, and it is more attentive to the Eu- →

Major American stars gracing the red carpet at the Venice Film Festival in recent years include Lady Gaga and Joaquin Phoenix

Tra le grandi star americane che hanno animato il tappeto rosso del Festival di Venezia degli ultimi anni, Lady Gaga e Joaquin Phoenix

Akira Kurosawa vince nel 1951 il Leone d'oro), offre la ribalta a Federico Fellini e Michelangelo Antonioni, e negli anni Sessanta si fa portavoce dei movimenti di rinnovamento del cinema, il free cinema inglese e la nouvelle vague francese, "sposando" autori come Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci e Marco Bellochio. Sopravvissuta ai turbolenti anni Settanta, che per un decennio ne aboliscono la competizione portando alla nascita della "contro-manifestazione" delle Giornate del cinema italiano, negli anni Ottanta la Mostra è in prima fila nel riconoscere il nuovo cinema tedesco, attribuendo il Leone d'oro nel 1981 a Margarethe von Trotta, prima donna a ricevere il premio, e continuando a promuovere talenti, da Emir Kusturica a Peter Greenaway, da Nanni Moretti a Gianni Amelio. Dopo la consacrazione del nuovo cinema orientale avvenuta tra gli anni Novanta e i primi del 2000, dal 2012 con la direzione di Alberto Barbera – tuttora in carica – la mostra si snellisce e si apre al nuovo: dal 2017 nasce una sezione competitiva dedicata alla realtà virtuale (Venice Virtual Reality), si consolida e si amplia la Sala Web (nata nel 2011) e si tende una mano alle piattaforme, con *Beasts of No Nation* di Cary Fukunaga, prima produzione cinematografica Netflix proiettata in apertura della 72ª edizione (nel 2017 Cannes battezzerà ufficialmente le piattaforme con *Okja* di Bong Joon-ho e *The Meyerowitz Stories* di Noah Baumbach, entrambi Netflix).

È proprio sul terreno delle piattaforme – di fatto assenti dal Concorso di Cannes dal 2017 a causa dell'obbligo di far uscire nelle sale i film prima di rilasciarli online solo dopo un minimo di 15 mesi – che Venezia ha guadagnato un vantaggio su Cannes, con cui storicamente "lotta". Una lotta per questioni temporali e di prestigio, anche sul piano dell'accaparramento

The Venice Production Bridge

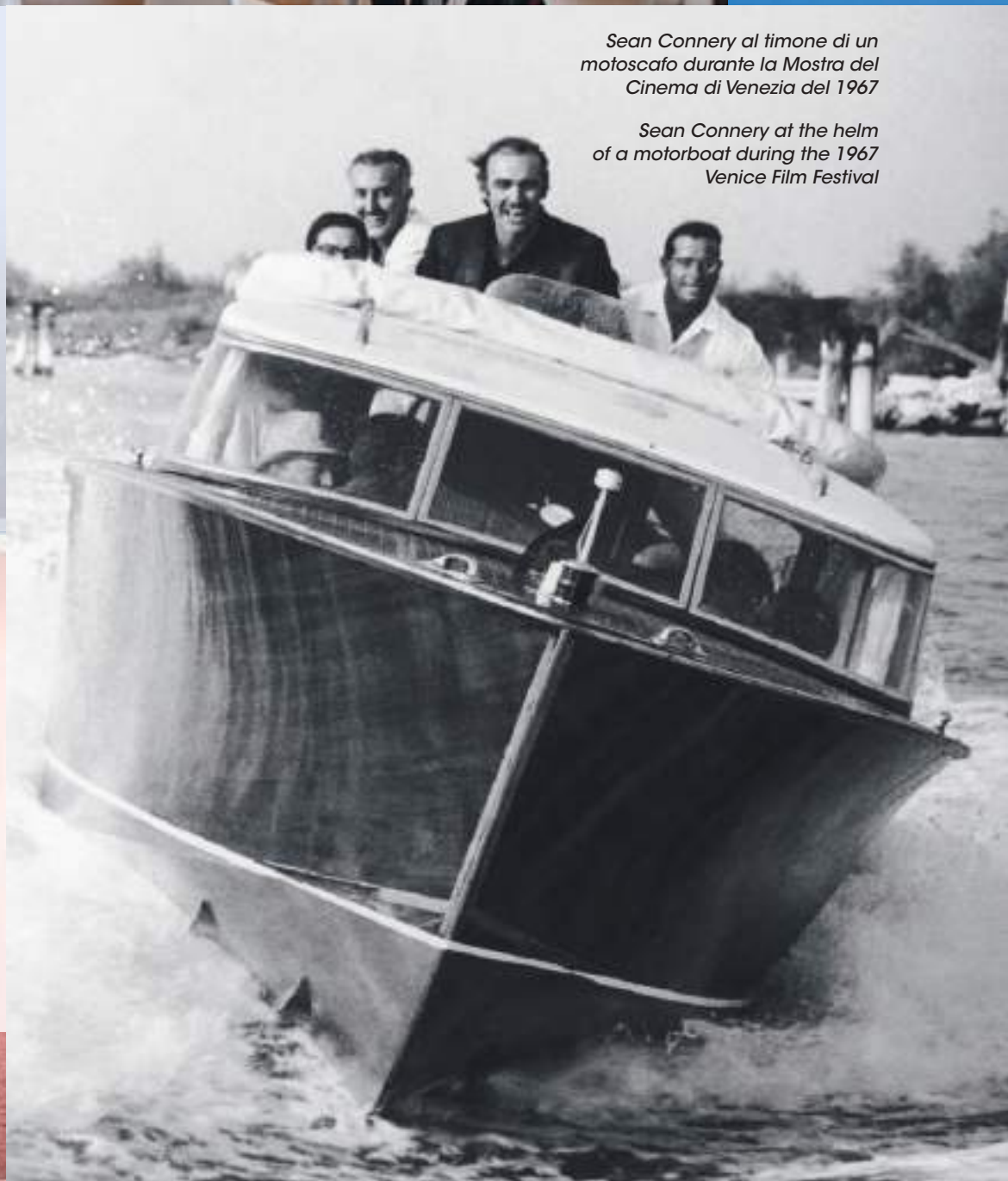

ropean dimension than Telluride, a haven for quality, North American cinema and the festival that launches the awards season in America. No, Venice goes head-to-head with Cannes, which always leads for grandeur with its unmissable red carpet for stars worldwide, though it has closer ties to the commercial potential of its films than its Italian counterpart. Indeed, Venice is more willing than its French cousin to slate films on its programme that do not yet have a distribution.

Obviously, the film market is still a big difference between the two competitors, a realm where Cannes leads (together with Toronto), at least on the sales front. Also logistically speaking, the Palais at Cannes offers a location that cannot be compared to the rooms in the Lido's Hotel Excelsior. Nonetheless, there has been more appeal for the production market side in Venice over the years in terms of assistance, financial contributions and a showcase for encounters between authors, producers and international decision makers. Indeed, the Italian festival offers initiatives such as the Venice Production Bridge and its events, from the Venice Gap Financing Market to the Book Adaptation Market, Final Cut in Venice to the Venice *Immersive Market*, VPB Market Screenings and the VOD Market days. **IC**

Sean Connery al timone di un motoscafo durante la Mostra del Cinema di Venezia del 1967

Sean Connery at the helm of a motorboat during the 1967 Venice Film Festival

Director Guillermo del Toro on the Lido in 2017 to present *The Shape of Water*

Il regista Guillermo del Toro al Lido nel 2017 per presentare *La forma dell'acqua*

dei titoli statunitensi (sul terreno dei film sperimentali e di ricerca il competitor naturale è il Locarno Film Festival). In questo senso è notevole l'evoluzione della Mostra dal 2013 in poi, anno in cui comincia un'intensa e costante manovra di avvicinamento alle major americane, progressivamente sottratte alle attenzioni di festival come il Toronto International Film Festival e il Telluride Film Festival: prima con *Gravity* di Alfonso Cuarón (2013) poi con *Birdman* di Alejandro González Iñárritu (2014), il passaparola porta al Lido *Spotlight* (2015), *La La Land* (2016), *La forma dell'acqua* (2017), *Roma* (2018), *Joker* (2019) e *Nomadland* (2020), film grazie ai quali Venezia si attesta, negli anni, come il festival capace di lanciare (e spesso predire) la corsa agli Oscar.

Più contenuta in termini numerici di Toronto, vetrina onnivora del cinema mondiale priva di un concorso ufficiale, e più attenta all'orizzonte europeo di Telluride – ribalta del cinema di qualità nordamericano, festival da cui parte in America la stagione

dei premi – Venezia compete frontalmente con Cannes, sempre prima sul piano della grandeur e passerella imprescindibile per il divismo globale, ma più legata del festival italiano alla commerciabilità dei propri film – con Venezia più disponibile della cugina francese ad accogliere in cartellone anche film privi di distribuzione. A fare una forte differenza fra i due competitor è ancora, certamente, il mercato del film, territorio su cui Cannes – insieme a Toronto – primeggia, almeno sul piano delle vendite (anche logisticamente, il Palais di Cannes offre una sistemazione imparagonabile alle stanze dell'Hotel Excelsior al Lido). È cresciuto tuttavia negli anni l'interesse della Mostra per il mercato delle produzioni, in termini di aiuti, contributi e arena per gli incontri fra autori, produttori e decision makers internazionali: in questo senso si collocano iniziative come il Venice Production Bridge e i suoi eventi, dal Venice Gap Financing Market al Book Adaptation Market, dal Final Cut in Venice al Venice Immersive Market, VPB Market Screenings e VOD Market days.

Beasts of No Nation by Cary Fukunaga, the first Netflix film in competition at Venice

Beasts of No Nation di Cary Fukunaga, primo film Netflix in Concorso a Venezia

Gettyimages (7), Courtesy of Venice Production Bridge (1), Netflix (1)

PRINCESS

DIRECTED BY ROBERTO DE PAOLIS

MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA
Official Selection

1932 90° 2022

ORIZZONTI - OPENING FILM

BURNING HEARTS

[TI MANGIO IL CUORE]

DIRECTED BY PIPPO MEZZAPESA

MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA
Official Selection

1932 90° 2022

ORIZZONTI COMPETITION

THE BONE BREAKERS

[SPACCAOSSA]

DIRECTED BY VINCENZO PIRROTTA

DOWNLOAD

OUR LINEUP

GAETANO MAIORINO MD & Head of Acquisitions
gaetano@truecolours.it

GIULIA CASAVECCHIA Head of Sales
giulia@truecolours.it

FRANCESCA TIBERI Sales & Acquisitions Manager
francesca@truecolours.it

FABIO TUCCI Festival Manager
fabio@truecolours.it

WWW.TRUECOLOURS.IT

TRUE COLOURS
GLORIOUS FILMS

Director Paolo Sorrentino with the Silver Lion Grand Jury Prize for *The Hand Of God* (2021)

Il regista Paolo Sorrentino con il Leone d'argento Gran premio della giuria per È stata la mano di Dio

ITALIAN CINEMA, a history of top prizes

Golden Lions, but also Palme d'Ors and Oscars. Over the course of its history, Italian filmmaking has often been honoured with these awards. But what real benefits do they bring? And above all, why is winning at the Lido important for Italian films aiming to then triumph worldwide?

by Antonello Sarno

A million-dollar question: what real use are prizes in the film industry? An ironic yet astute Michelangelo Antonioni, who won the Silver Lion at Venice for *Le amiche*, may well have already understood the answer back in 1955. In fact, when asked by an interviewer if he was happy with the result, while trying to balance on the landing jetty at the Hotel Excelsior he replied, "Winning the Silver Lion rather than the Golden one is very different", adding, with a smile, "I can assure you!".

Picking up on the great Michelangelo's inscrutability, though this time crystal clear (unaware as he was that he would also go on to win the Golden Lion nine years later with *Red Desert*), we can thus answer that prizes, even those prestigious awards given by the Venice Film Festival, are useful for promoting cinema, making films famous and giving them support among the audience and the industry, creating and improving the reputation of films, authors and stars. A concise answer, but maybe it would do for Antonioni.

However, if we assess the prizes awarded to Italian films from, let's say the Second World War to date, then we can certainly confirm that the Oscars®, the Palme d'Ors, and particularly the Saint Marco Lions – awarded by the Venice Film Festival as its the top recognition for masterpieces of the Seventh Art – together with →

Cinema italiano, una storia di grandi premi

Leoni d'oro, ma anche Palme d'oro e Oscar. Nel corso della sua storia, il cinema italiano è stato spesso onorato da questi riconoscimenti. Ma quali vantaggi hanno realmente portato? E soprattutto, perché vincere al Lido è importante per i film italiani nell'ambizione di trionfare poi nel mondo?

di Antonello Sarno

Domanda da mille miliardi: a cosa servono davvero i premi del cinema? Un ironico ma consapevole Michelangelo Antonioni, che vinse il Leone d'Argento a Venezia per il suo *Le amiche* (1955), forse l'aveva già capito: in precario equilibrio sul pontile dell'Hotel Excelsior, rispose, infatti, all'intervistatore che gli chiedeva se fosse contento del risultato, che

«è molto diverso vincere il Leone d'argento rispetto a quello d'oro». Aggiungendo con un sorriso: «Glielo assicuro!».

Riprendendo l'ermetismo, ma stavolta chiarissimo, del grande Michelangelo (all'epoca ignaro che avrebbe vinto anche il Leone d'oro, nove anni dopo con *Deserto rosso*), possiamo allora rispondere che i

Federico Fellini with the Oscar for *8 ½*
together with actress Julie Andrews

Federico Fellini con l'Oscar per *8 ½*
insieme all'attrice Julie Andrews

the countless other prestigious prizes won by our cinema, have all benefited the Italian film industry in distinct phases.

The first was the huge help in the re-birth of our cinema, with the immense satisfaction of feeling loved again as a country and as a people after having provoked a hateful war, all thanks to our films. Just consider that in 1947, again in Venice,

Anna Magnani (former actress from the pre-war cinema and a future Oscar winner) won the Best Actress award for the highly topical *Angelina*; in 1948, the Silver Lion went to *La terra trema* by Luchino Visconti; the Grand Prix at Cannes in 1946 (later, the Palme d'Or) was awarded to *Rome, Open City* by Roberto Rossellini; while Vittorio De Sica triumphed in Hollywood at the Oscars in '47 and '49, first with *Shoeshine* and then with *Bicycle Thieves*.

The first phase gave rise to the second, which saw swathes of prizes given to films created thanks to the Italian film industry system (contributing to business development internationally). From the early 1970s, prizes for Italian films were often to emphasise the resistance and the artistic supremacy of big screen authors compared to the competition from television in general, and eventually for the discovery and subsequent defence of our authors' talents. Their merits were exceptional and they made a decisive contribution to the promotion of Italian cinema as a high quality product, right up there with design and fashion, and so generating great demand in markets worldwide. In summary, in the beginning it was our cinema (and the great names that were part of it) that was awarded, then prizes were given to some films, and afterwards, until today, it's the authors who are recognised.

Throughout this long period when the audiovisual industry has gone through the changes at the international level we know all about, the role of the Venice Film Festival has proven to be far sighted and courageous in the choice of its prizes for Italian films, to the point where it has outstripped the direct competition from the French showcase – which had “overtaken” it several times in the past – and by a long chalk.

We can certainly say that if a Martian wanted to know the “state of the art” of Italian cinema, a browse through the shelves of Golden (and Silver) Lion winners would be the most comprehensive source around. Though don't worry, dear reader, I do not intend listing all the winning films from 1946 to date, but merely mention those gems discovered at Venice that have then gone global, becoming examples of wide swathes of our culture that also appeal to an international audience. And with a certain pride already revealed early in this article, the same goes for the Oscars and the Palme d'Ors too; but we've been playing at home

in Venice for precisely 90 years now, and choice is a responsibility.

So, is Venice really a launchpad for great talents? Well, at this point it's worth citing the Silver Lion given to Federico Fellini for his third film, up until then given an uncertain commercial welcome: *I Vitelloni*, with Alberto Sordi. The actor later recalled the icy atmosphere at the award ceremony for the film because the audience in the Sala Grande – once packed with “*contessume*”, nobility from the city, as another director, Luigi Chiarini, called them – had not understood it. Whereas the Jury had grasped its meaning full well, recognising the critique of social norms and culture and the directing talent of a genius who then took off on the worldwide stage, so much so that two years later he won his first Oscar. And there's more: the 1959 triumph when two Italian films were jointly awarded the Golden Lion, given to the absolute masterpieces *Il generale Della Rovere* by Roberto Rossellini and *The Great War* by Mario Monicelli. In fact, the producer of the latter, Dino De Laurentiis even had two Golden Lion → statues made for each of its protagonists,

Francesco Rosi holding his Golden Lion award for the film *Hands Over the City*

Francesco Rosi con in mano il Leone d'oro vinto per *Le mani sulla città*

premi, tanto più se tanto qualificati come quelli della Mostra di Venezia, servono a promuovere il cinema, offrendogli lustro e sostegno nei confronti del pubblico e dell'industria, in modo da creare e migliorare la reputazione dei suoi film, dei suoi autori, delle sue star. Risposta sintetica, ma forse per Antonioni potrebbe andare. Se però guardiamo i riconoscimenti andati – diciamo – dal secondo Dopoguerra ad oggi segnatamente al cinema italiano, allora possiamo ben affermare che tra gli Oscar, le Palme d'oro e in special modo i Leoni di San Marco, il massimo riconoscimento della Mostra del Cinema di Venezia ai capolavori della Settima arte, gli innumerevoli ed importantissimi premi conquistati dal nostro cinema hanno aiutato il cinema italiano in fasi distinte. Il primo, sostanziosissimo aiuto riguarda la rinascita del nostro cinema, con l'immensa soddisfazione di sentirsi nuovamente amati tramite i nostri film come Paese e come popolo dopo aver provocato una guerra odiosa. Basti pensare che, sempre a Venezia, già nel 1947, Anna Magnani (ex attrice del cinema anteguerra e futuro premio Oscar) vince come migliore attrice per l'attualissimo *L'onorevole Angelina*; nel

'48 il Leone d'Argento va a *La terra trema* di Visconti; a Cannes nel '46 il Grand Prix (in seguito Palma d'oro) va a *Roma città aperta* di Rossellini; agli Oscar '47 e '49 trionfa ad Hollywood Vittorio De Sica prima con *Sciucchià* e poi con *Ladri di biciclette*. Da questa fase nasce la seconda, che ha visto ondate di premi andati a film nati grazie al sistema industriale del cinema italiano (contribuendo allo sviluppo commerciale a livello internazionale). Dai primi anni Settanta, i premi ai film italiani hanno spesso teso a sottolineare la resistenza e la supremazia artistica degli autori del grande schermo nei confronti della concorrenza della Tv in generale e, infine, la scoperta e successivamente la difesa del talento dei nostri autori. Meriti che possiamo definire eccezionali e che hanno contribuito in modo determinante alla promozione del cinema nazionale come un prodotto di grande qualità, di pari passo con il design o la moda, e provocandone quindi la grande richiesta sui mercati mondiali. In poche parole, all'inizio si premiava il nostro cinema (e i grandi nomi che ne facevano parte), poi si sono premiati alcuni film e in seguito, fino ad oggi, si premiano gli autori.

In tutto questo lungo tempo in cui l'industria dell'audiovisivo ha sopportato i cambiamenti che ben conosciamo a livello internazionale, la funzione della Mostra di Venezia si è confermata come lungimirante, saggia, coraggiosa con la scelta dei propri riconoscimenti al cinema italiano al punto da superare nuovamente, e di gran lunga, la diretta concorrente rassegna francese da cui, in passato, aveva sopportato alcuni “sorpassi”. Diciamo tranquillamente che se un marziano volesse conoscere “lo stato dell'arte” del cinema italiano una curiosità allo scaffale dei Leoni d'oro (e d'argento) veneziani sarebbe la risposta più esauriente. Tranquillizzo il lettore: non c'è l'intenzione di passare in rassegna i titoli vincitori dal 1946 ad oggi, ma solo di indicare quelle “punte di diamante” scoperte da Venezia e che poi si sono rivelate nel mondo come esempi di ampie zone della nostra cultura interessanti anche per il pubblico internazionale. Discorso che, detto con quel certo orgoglio già mostrato in apertura, vale anche per gli Oscar e le Palme d'oro; ma a Venezia giochiamo in casa da 90 anni esatti, ormai, e la scelta è una responsabilità. Insomma, Venezia come trampolino

Vittorio Gassman and Alberto Sordi. These awards consolidated the literary genre, if you can describe it like that, as *Il generale Della Rovere* was adapted from a book by Indro Montanelli, while thanks to its Venetian prize, *The Great War* changed the very concept of heroism, patriotism and loyalty to the Italian mythical view of the victorious army in the First World War, a view that had been untouchable until then.

Clearly we could continue for pages and pages, given that in 1963 Francesco Rosi was booed (in the audience, remember the "contessume"...) when he won the Golden Lion for his masterpiece *Hands Over the City*, a film that opened the path, so to speak, for investigative films and the current affairs genre worldwide. We can continue until the very latest Silver Lion, awarded to Paolo Sorrentino for his great *The Hand of God*, which came close to the Oscars though didn't win this time.

Ah yes, Venice and the Oscars. As for investigating the legend that for American films, a Venice screening means almost surefire nomination if not final victory at the Academy Awards® (from *Black Swan* onwards the list of USA pictures opening that have opened Venice or have been awarded there and then triumphed at Oscar night in Hollywood is striking), well that would call for writing a piece on the real rule that governs film prizes around the world. Its name is superstition... IC

Michelangelo Antonioni and Monica Vitti at the 1962 Venice Film Festival

Michelangelo Antonioni e Monica Vitti al Festival di Venezia del 1962

Anna Magnani holding the Oscar won for *Rose Tattoo*

Anna Magnani con l'Oscar vinto per *La rosa tatuata*

di grandi talenti? Bene, a questo punto varrebbe la pena di citare il Leone d'argento a Federico Fellini, dall'accoglienza commerciale incerta per il suo terzo film da regista: *I Vitelloni*, con Alberto Sordi che ricorderà in seguito l'atmosfera quasi glaciale della premiazione per quel film non capito dal pubblico della Sala Grande (quella un tempo affollata dal "contessume", cioè i nobili della città come li chiamava un altro direttore, Luigi Chiarini). Film ben compreso invece dalla Giuria, che ne aveva colto la critica di costume e culturale e il talento registico di un genio poi esploso in tutto il mondo che due anni dopo lo premierà col primo Oscar. E ancora, il trionfo del 1959, quando il Leone d'oro viene assegnato ex-aequo a due film italiani, capolavori assoluti come *Il generale Della Rovere* di Roberto Rossellini e *La grande guerra* di Mario Monicelli, per il quale il produttore De Laurentiis fece realizzare due Leoni d'oro per darne uno ciascuno ai due protagonisti Vittorio Gassman ed Alberto Sordi. Film la cui premiazione consolidava il genere letterario, se così si può dire (*Il generale Della Rovere* era tratto da un libro di Indro

Montanelli) laddove *La grande guerra* cambiava, grazie al premio veneziano, il concetto stesso di eroismo, patria, lealtà in quel Mito intoccabile che era per l'Italia, fino a quel momento, l'esercito vittorioso nella Prima guerra mondiale. Ecco, sarà evidente che potremmo continuare per pagine intere, visto che già nel 1963 il fischiatissimo (in sala: ricordare il contessume...) Leone d'oro a Francesco Rosi per il suo capolavoro *Le mani sulla città* apriva la strada, si può dire, nel mondo intero al film d'inchiesta e di attualità e così via, fino al Leone d'argento appena ricevuto da Paolo Sorrentino per il suo bellissimo *È stata la mano di Dio*, che ha accarezzato l'Oscar stavolta senza coglierlo. Già, Venezia e gli Oscar: sulla leggenda che passare a Venezia per i film americani significhi la quasi certa nomination se non la vittoria finale (da *Black Swan* in poi è impressionante la lista dei film Usa che hanno aperto Venezia o comunque sono stati premiati al Lido poi trionfatori nella notte delle statuette ad Hollywood) ci sarebbe da scrivere un saggio sulla vera regola che governa i premi nel cinema di tutto il mondo. Il suo nome è scaramanzia...

Everything but the sea.

Here's a list of scenery you can find in Piemonte, instead:

Royal palaces. Astonishing museums. Mansions. Very Italian scenarios. Pastoral landscapes. Rolling hills. Vineyards. Lakes. Islands (*yeah, there's no sea and yet...*). Snow-capped mountains. Powdery slopes (*more than 1200 Km*). Enormous public squares. Churches (*more than 2200*). Tree-lined boulevards. Elegant cafes. Hipster cafes. 17th-century arcades (*18 Km only in Torino. No joke*). Upscale corporate offices. Graffiti-clad alleyways. Factories. Former factories. Skyscrapers (*very few, to be fair*). Site-specific artworks. Roman ruins. Castles. Small towns. Rivers. Forts. World-class contemporary art collections. An orange battle (*in Ivrea they take the Carnival very seriously*).

No matter what your story is, you can tell it here.

Bring your ideas, your script and your imagination to Piemonte and Torino, and find us ready to passionately support your production.

Come and see

www.fctp.it

[@filmcommissiontorinopiemonte](https://www.instagram.com/filmcommissiontorinopiemonte)

FILM COMMISSION
TORINO PIEMONTE

GASSMAN, the Mattatore in Hollywood

On the 100th anniversary of his birth, we try to paint a picture of the Italian actor who could not be pigeonholed. Unforgettable star of great comedies by Monicelli, Risi and Scola, highly praised stage and television actor, his talent was also exploited by important international directors, first and foremost Robert Altman

by Marco Cacioppo

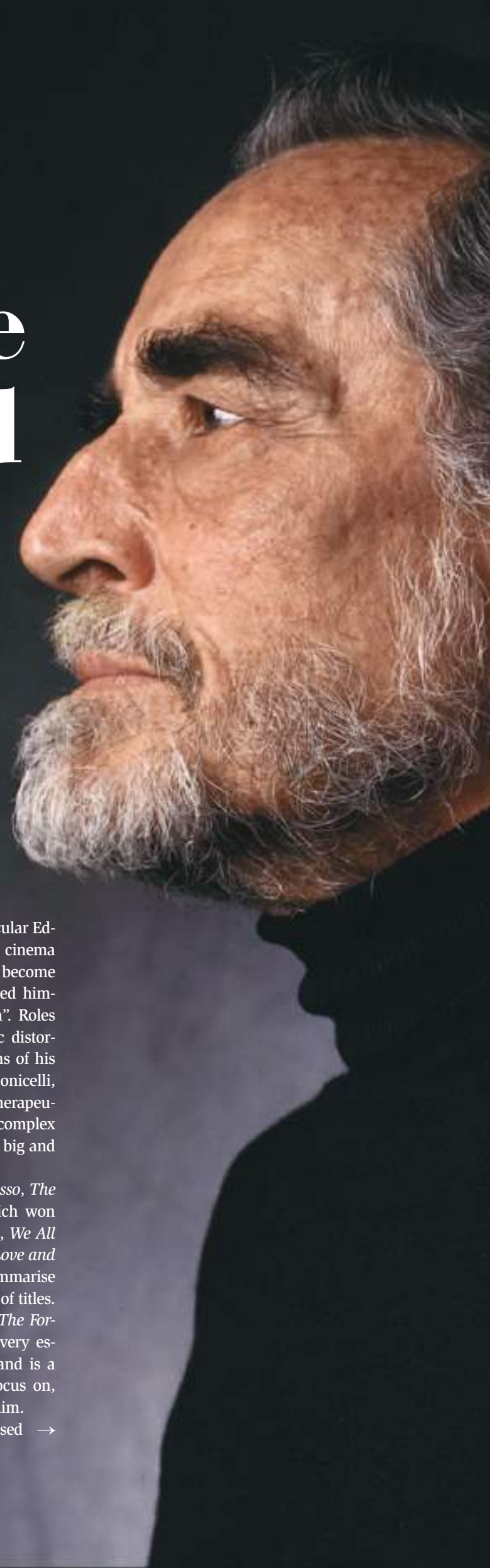
Luckily, the ideal actor does not exist. The words of Vittorio Gassman in his autobiography, where he added that this work “is a mixture between a prostitute and a priest”. On the one hand, actors must draw from what Gassman himself defined as the ugly “gangue”, in other words the dirty, raw material of life; on the other hand, they plant their roots in ground that is, by its very nature, ritualistic, if not religious. In any case, Vittorio Gassman, known by everyone as the ‘mattatore’ after the eponymous TV show he presented for RAI in the now long past 1959, played both saints and sons of bitches quite a few times in his career. Having said that, we do not think the supreme interpreter would be displeased to know that 100 years after his birth, and 22 years after his death, we can confirm that no one has yet come close to the (denied) perfection only an actor like he was able to produce.

Gassman's career was at one with his life. First of all the theatre, which was and

remained his greatest love, in particular Edmund Kean. However, it was the cinema that helped him appear and then become more likeable, given that he defined himself as “a shy, disagreeable person”. Roles that necessitated a certain somatic distortion, as often happened in the films of his *commedia all'italiana* friends Monicelli, Risi and Scola, were particularly therapeutic, allowing him to move between complex characters and fully rounded roles, big and small, handsome and ugly.

It's too easy to mention *Il sorpasso*, *The Monsters*, *Scent of a Woman* (which won the Palme d'Or at Cannes in 1975), *We All Loved Each Other So Much* or *For Love and Gold* (very popular in Spain) to summarise his best performances in a handful of titles. For example, this author believes *The Forbidden Room* by Dino Risi is the very essence of Gassman's acting range and is a film that an actor today should focus on, should they ever wish to emulate him.

And, while Gassman was used →

Vittorio Gassman
attends *Sharky's
Machine* World
Premiere at
The Fabulous Fox
Theater in Atlanta

Vittorio Gassman
all'anteprima
mondiale di *Pelle di
sbirro* al The Fabulous
Fox Theater di Atlanta

Gassman, il mattatore approdato a Hollywood

A 100 anni dalla nascita, cerchiamo di scattare una fotografia dell'incasellabile attore italiano. Protagonista indelebile delle grandi commedie di Monicelli, Risi e Scola, applauditissimo interprete teatrale e televisivo, il suo talento è stato sfruttato anche da importanti registi internazionali, in primis Robert Altman

di Marco Cacioppo

L'attore ideale, per fortuna, non esiste. Scriveva così Vittorio Gassman tra le pagine della sua autobiografia, dove aggiungeva che questo lavoro "è un misto tra una puttana e un sacerdote". Da una parte attinge da ciò che Gassman stesso definiva la "ganga" brutta, cioè la materia grezza, sporca, dell'esistenza; dall'altra, affonda le sue radici in un terreno che è di natura rituale, per non dire religiosa. Del resto, di santi e di figli di buona donna, Vittorio Gassman ne ha interpretati parecchi. Detto ciò, però, non si dispiacerà al sommo interprete, da tutti soprannominato "il mattatore" come l'omonimo show televisivo che condusse per la RAI nell'ormai remoto 1959, se a cent'anni dalla sua nascita, e a 22 dalla scomparsa, possiamo affermare che nessuno è

ancora riuscito ad avvicinarsi a quella perfezione negata dell'attore come lui solo è riuscito a fare.

La carriera di Gassman è stata un tutt'uno con la sua vita. Prima di tutto, il teatro, che fu e rimase sempre il suo più grande amore, in particolare Edmund Kean. È il cinema, però, che lo ha aiutato a sembrare, e poi a diventare, più simpatico, giacché lui stesso si definiva "un timido antipatico". Particolarmente terapeutici sono stati i ruoli che comportavano una certa distorsione somatica, come spesso accadeva nei film degli amici della commedia all'italiana Monicelli, Risi e Scola che gli permisero di spaziare tra personaggi complessi e caratteri a tutto tondo, piccoli e grandi, belli e brutti. Troppo comodo citare *Il sorpasso*, *I mostri*, *Profumo di donna* (che

to moving in the higher circles of art and culture, he never scorned more popular formats; television and curtain raisers, with which he always flirted. First of all because Gassman mistrusted actors who painstakingly measured all their results, meaning they took very few or no risks at all. A career without a certain number of mistakes that can also degenerate into catastrophes – he would say – is incomplete and, the worse thing is that it sucks you dry of the necessary fuel to start up your engines and find new paths.

Secondly, he believed that a totally healthy actor is a paradox, and this is perhaps one the greatest and biggest truths he has left us. When talking to journalist Enzo Biagi, who interviewed him in 1996 (the year his autobiography was published, and also when he was given the Career Golden Lion at Venice), Gassman said that the new generations of actors were missing the madness and illness that he saw as one of the crucial ingredients in the cocktail of an actor.

So, looking back and celebrating the life and career of Vittorio Gassman is not so much a duty, and nor is it a matter of nostalgia. More than that, it means focusing on a long and vibrant phase of Italian cinema, which became a model that was followed and exported abroad too, also, and

above all thanks to a versatile and generous actor like Gassman. With him, the role of the actor knew no limits and he put himself completely at the service of the film and the character to interpret. Not only did he adapt to the stories and the roles; he was firmly rooted in the format with which he was interacting, whether it was theatre, TV or cinema.

Overall, Gassman was an actor who spanned the entire gamut of his art, a quality that enabled him to glide smoothly between genres and different languages, to break out beyond the borders of Italian films and, crossing Europe, then make inroads in Hollywood as early as the 1950s, when he starred in a few American productions, including the blockbuster *War and Peace* by King Vidor alongside Audrey Hepburn, Henry Fonda and Mel Ferrer. Robert Altman was one of his great admirers, calling on him years later for the cast of *Quintet* (1979). Following on from that came the madcap cult *The Nude Bomb* by Clive Donner (1980), *Sharky's Machine* directed by and starring Burt Reynolds (1981) and *Tempest* by Paul Mazursky (1982), without forgetting his collaborations with great Eu-

ropean authors such as Alain Resnais (*Life is a Bed of Roses*, 1983), Krzysztof Zanussi (*Power of Evil*, 1982) and André Delvaux, (*Benvenuta*, 1983).

And while he was actually married to a Hollywood star, Shelley Winters, for several years, it was the major American production *Sleepers* by Barry Levinson (1996) with which Gassman symbolically concluded his film career, and in grand style too, sharing the limelight with Robert De Niro, Dustin Hoffmann, Brad Pitt and Kevin Bacon. So it is gratifying that the celebrations marking the first centenary since his birth should have kicked off in Hollywood, with a showcase and review of films organised in his honour by the Los Ange-

Vittorio Gassman won the Best Actor prize at the Cannes Film Festival in 1975 for *Scent of a woman*

Vittorio Gassman premiato per la migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes 1975 per *Profumo di donna*

les - Italia festival at the start of this year.

We bet if Gassman were still alive today, he would probably play down these celebrations in his sardonic manner, reminding us that in addition to commitment and talent, there is actually a lot of luck involved in achieving success. And not only. In the professional sphere there is a certain kind of luck that, combined with what is called "tigna" (meaning something like determination), can be channelled to facilitate achieving the goals one deserves. In Gassman's case, this luck comprised being part of his specific generation. The product of war that found the necessary impetus to start out on the right path, between the rubble and the desire for redemption. IC

Il sorpasso

gli valse la Palma d'Oro a Cannes nel 1975), *C'eravamo tanto amati* o *L'armata Brancaleone* (apprezzatissimo in Spagna) per cercare di riassumere in un pugno di titoli alcune delle sue performance migliori. Per il sottoscritto, ad esempio, è *Anima persa* di Dino Risi a rappresentare la quintessenza dello spettro recitativo che Gassman possedeva e a cui un attore, oggi, dovrebbe puntare, volesse mai tentare di emularlo. Ma anche così, abituato com'era a muoversi ai piani alti delle belle arti e della cultura, Gassman non ha mai disdegnato linguaggi più popolari. Come la televisione e l'avanspettacolo, con cui ha sempre flirtato. In primo luogo, perché Gassman diffidava degli attori che si misurano col bilancino, rischiando cioè poco o nulla. Una carriera senza un certo numero di errori che possono anche degenerare nella catastrofe - soleva dire - è monca e, quel che è peggio, fa perdere la benzina necessaria per riavviare il motore e cercare nuove strade. In secondo luogo, e forse questa è una delle più belle e grandi verità che ci ha lasciato, un attore completamente sano è un controsenso. Al giornalista Enzo Biagi, che lo intervistò nel 1996 (anno di pubblicazione della sua autobiografia, ma anche del Leone d'Oro alla carriera che Venezia gli consegnò), Gassman disse che ciò che manca alle nuove generazioni di attori è quel tanto di pazzia e di malattia che secondo lui rappresenta uno degli ingredienti fondamentali del cocktail dell'attore. Ripercorrere e celebrare vita e carriera di Vittorio Gassman, allora, non è tanto un atto dovuto, né nostalgico. Significa più che altro aprire gli occhi su una lunga e vivace fase

del cinema italiano che, anche e soprattutto grazie a un attore versatile e generoso come Gassman, ha saputo diventare un modello seguito ed esportato anche all'estero. Con Gassman, l'attore non conosceva limiti e si metteva completamente al servizio del film e del personaggio da interpretare. Non solo si adattava alle storie e ai ruoli; aderiva come nessun altro al mezzo con cui interagiva: teatro, tv o cinema che fosse.

Gassman, sostanzialmente, era attore a 360°, qualità che gli ha permesso, oltre che di surfare tra i generi e i linguaggi, di oltrepassare le frontiere del cinema italiano e, attraverso l'Europa, approdare a Hollywood già a partire dagli anni '50, quando recita in alcune produzioni americane, tra cui il kolossal *Guerra e pace* di King Vidor al fianco di Audrey Hepburn, Henry Fonda e Mel Ferrer. Tra i suoi più grandi estimatori c'è stato Robert Altman, che l'anno dopo lo volle al fianco di Paul Newman in *Quintet* (1979). Sono seguiti il cult demenziale *The Nude Bomb* di Clive Donner (1980), *Pelle di sbirro* di e con Burt Reynolds (1981) e *Tempest* di Paul Mazursky (1982), senza dimenticare i grandi autori europei come Alain Resnais (*La vita è un romanzo*, 1983), Krzysztof Zanussi (*Il potere del male*, 1982) e André Delvaux, (*Benvenuta*, 1983).

E se con una star di Hollywood, Shelley Winters, è stato pure sposato per alcuni anni, è ancora con una grossa produzione americana come *Sleepers* di Barry Levinson (1996) che Gassman chiude simbolicamente e in grande la sua carriera cinematografica, dividendo la scena con Robert De Niro, Dustin Hoffman, Brad Pitt e Kevin Bacon. Fa piacere allora che proprio da Hollywood, e dalla rassegna di film organizzata in suo onore dal festival Los Angeles - Italia, siano cominciati all'inizio di quest'anno i festeggiamenti per questo suo primo centenario.

C'è da scommettere che, se oggi fosse ancora vivo, Gassman, col suo fare sardonico, probabilmente sminuirebbe, ricordandoci che oltre all'impegno e alla bravura c'è anche la buona sorte a ricoprire una parte non irrilevante in una vita di successi. Non solo. In ambito professionale esiste un certo tipo di fortuna che, unitamente alla "tigna" (o grinta, che dir si voglia), può essere convogliata per facilitare i traguardi che uno si merita. Nel suo caso, questa fortuna consisteva nell'essere appartenuto alla sua generazione. Quella figlia della guerra che tra le macerie e il desiderio di riscatto ha trovato le sollecitazioni necessarie per imboccare la strada giusta.

Sleepers

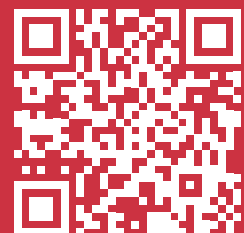
STORY MAKERS

iervolino & lady bacardi entertainment

Lavoriamo insieme per raccontare storie che,
partendo dall'Italia, fanno il giro del mondo.

Scopri i nostri valori.

ilbegroup.com

The Italian LIONS

The main Competition features five Italian films by five of the Festival's favourite directors, bringing powerful, dramatic and personal stories to the lineup. And Italy has a strong presence in the other sections at Venice too, with illustrious returns and surprises in store

There will be five Italians competing at Venice this year, numerically in line with previous editions, with many big names returning. First and foremost 77-year-old Gianni Amelio, Golden Lion winner in 1998 for *The Way We Laughed*, now presenting *The Lord of the Ants* in Competition. This true story reconstructs a scandalous trial that divided Italy in the 1960s, when the poet Aldo Braibanti (Luigi Lo Cascio; the cast also stars Elio Germano and Sara Serraiocco) was sent to prison in 1968 for having "morally subjugated" an under-age pupil. In fact, the accusation hid the moral judgement of the artist's homosexuality; and the young student was forced to undergo a terrible electroshock "conversion therapy".

Roman director Emanuele Crialese (57) was in Venice 11 years ago with his last fiction feature, *Terraferma* (Silver Lion in 2011) and is back with *L'Immensità*, "a very personal story", as the Festival Director Alberto Barbera described it, "which shows the events of his own adolescence". The film is set in 1970s Rome and centres →

L'Immensità by Emanuele Crialese

L'Immensità di Emanuele Crialese

Bones and All
by Luca Guadagnino

Bones and All
di Luca Guadagnino

I leoni italiani

Cinque film italiani in Concorso per cinque registi beniamini della Mostra, che portano in cartellone storie potenti, drammatiche, personali. E anche in tutte le altre sezioni del Festival, l'Italia è forte in cartellone, con ritorni eccellenti e sorprese

Cinque film italiani in gara, numericamente in linea con le precedenti edizioni, con molti illustri ritorni. Quello di Gianni Amelio innanzitutto, 77 anni, Leone d'oro nel 1998 con *Così ridevano*, che porta in Concorso il suo *Il signore delle formiche*: una ricostruzione del processo scandalo che divise gli italiani negli anni '60, quello al poeta Aldo Braibanti (Luigi Lo Cascio; nel cast anche Elio Germano e Sara Serraiocco) condannato nel 1968 per aver "plagiato" un suo allievo minorenne. Un'accusa che nascondeva, in realtà, il giudizio morale sull'omosessualità dell'artista, che costrinse il suo studente a una drammatica "terapia di conversione" a base di elettroshock. Mancava da Venezia da 11 anni, da quando cioè ha firmato il suo ultimo progetto di finzione, *Terraferma* (Leone d'Argento nel 2011) il romano Emanuele Crialese, 57 anni, che torna con *L'Immensità* raccontando «una storia molto personale – ha detto il direttore della Mostra Alberto Barbera – che mette in scena la stessa vicenda da adolescente dell'autore». Al centro del film un matrimonio che finisce sullo sfondo della Roma anni '70, una coppia che si sfalda, i figli che osservano impotenti il mondo intorno a loro che cambia: nel cast, nel ruolo della madre, la spagnola Penélope Cruz accanto agli italiani Luana Giuliani, Vincenzo Amato, Patrizio Francioni, Maria Chiara Goretti. In concorso nel 2015 con *A Bigger Splash* e nel 2018 con *Suspiria*, il palermitano Luca Guadagnino, 50 anni, ci riprova con *Bones and All*, film italiano nella produzione (Lorenzo Mieli) ma cosmopolita nel cuore: «Un film sull'America meno conosciuta, quella più povera e ai margini del sogno americano – ha detto Barbera – raccontata con sguardo profondo da un non americano». Scritto da David Kajganich, collaboratore regolare di Guadagnino, il film – una storia d'amore on the road – è un adattamento del romanzo di Camille DeAngelis

Chiara by Susanna Nicchiarelli

Chiara di Susanna Nicchiarelli

around a collapsing marriage and the children watching on helplessly as the world around them changes. The cast stars Spanish actress Penelope Cruz as the mother, alongside Italians Luana Giuliani, Vincenzo Amato, Patrizio Francioni and Maria Chiara Goretti.

In Competition in 2015 with *A Bigger Splash* and in 2018 with *Suspiria*, Luca Guadagnino (50, from Palermo) makes his return with *Bones and All*, Italian in its production (Lorenzo Mieli) but cosmopolitan at heart. "A film about the lesser-known side of America", explained Barbera, "told with the penetrating gaze of a non-American". The film is written by David Kajganich, a regular collaborator with Guadagnino, and is an on-the-road love story adapted from Camille DeAngelis' eponymous novel, with an entirely international cast: Timothée Chalamet, Taylor Russell, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz and Mark Rylance.

The only female director from Italy in this year's Competition is Susanna Nicchiarelli (aged 47, from Rome). In 2017 she won the Orizzonti section with *Nico, 1988* before presenting *Miss Marx* in the main competition in 2020. This time she completes her ideal trilogy of great (and unconventional) portraits of women with *Chiara*, "The film

that will reinstate Saint Clare of Assisi to her place in history", says Barbera. It features a first-rate pair of actors as the protagonists, Margherita Mazzucco (see in *My Brilliant Friend*) and Andrea Carpenzano.

At 40 years old, Andrea Pallaoro from Trentino is the youngest Italian director on the main competition lineup. He previously competed at Venice in 2017 with *Hannah* and is back on the Lido with *Monica*, the story of a woman (the transsexual actress Trace Lysette) who returns home to take care of her dying mother (Patricia Clarkson).

Also competing in the Orizzonti section – opened by *Princess*, the second work by Roberto De Paolis – is Pippo Mezzapesa (42, from Apulia) with *Ti mangio il cuore*, "a story of love and revenge, sentiment and destruction" set in the Gargano area, inspired by the eponymous novel by Carlo Bonini and Giuliano Foschini, which marks the acting debut in a lead role for the Italian pop star Elodie. While the Orizzonti Extra section features *Amanda* by Carolina Cavalli, about the daughter of actor Giuliano Gemma, starring Benedetta Porcaroli, Vera di Tizza Covi and Rainer Frimmel, and *Ghost Night* by Fulvio Risuleo. And among the documentaries being screened is *In viaggio* by Gianfranco Rosi, following the international travels of Pope Francis. (ir) **IC**

The Lord of the Ants by Gianni Amelio

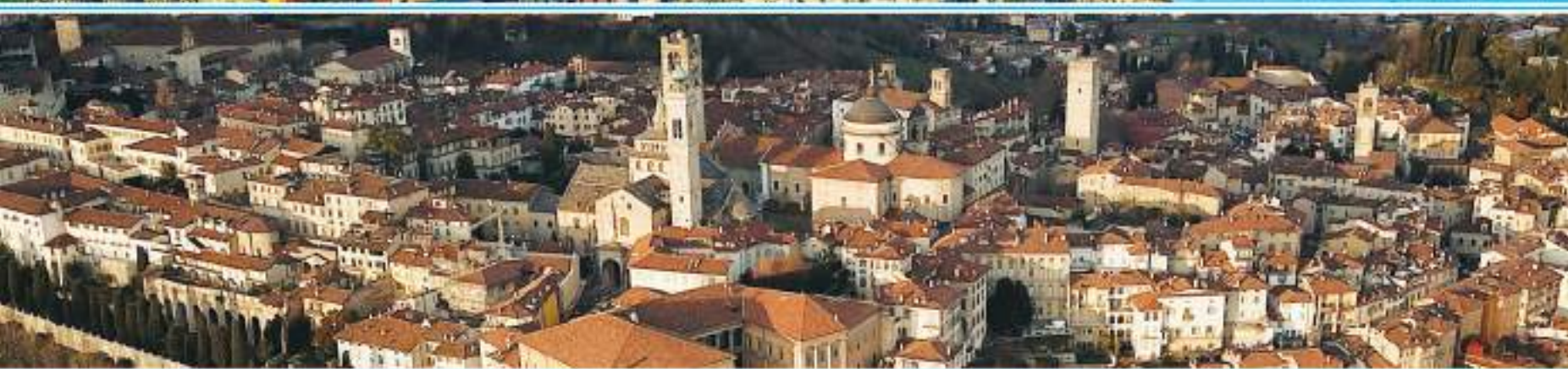
Il signore delle formiche di Gianni Amelio

Bones & All (Fino all'osso), e ha un cast interamente internazionale (Timothée Chalamet, Taylor Russell, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance). Unica regista italiana in concorso, la 47enne romana Susanna Nicchiarelli – vincitrice a Orizzonti nel 2017 con *Nico, 1988* e in concorso con *Miss Marx* nel 2020 – completa l'ideale trilogia di grandi (e anticonvenzionali) ritratti femminili con *Chiara*, «il film con cui Santa Chiara si riprende il suo posto nella Storia» dice Barbera, e un'eccellente coppia di attori, a partire dai protagonisti Margherita Mazzucco (già vista ne *L'amica geniale*) e Andrea Carpenzano. Quarantenne, il più giovane degli italiani in cartellone è il trentino Andrea Pallaoro, già in concorso a Venezia nel 2017 con *Hannah*, che torna al Lido con

Monica, storia di una donna (l'attrice transessuale Trace Lysette) che rientra nella casa di famiglia per prendersi cura della madre (Patricia Clarkson), in punto di morte. In concorso a Orizzonti – aperto da *Princess*, opera seconda di Roberto De Paolis – anche il pugliese 42enne Pippo Mezzapesa con *Ti mangio il cuore*, «una vicenda di amore e vendetta, sentimento e annientamento» nel Gargano ispirata all'omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, che segna l'esordio da attrice protagonista della star del pop italiano Elodie. Sempre a Orizzonti (Extra) *Amanda* di Carolina Cavalli, con Benedetta Porcaroli, Vera di Tizza Covi e Rainer Frimmel sulla figlia dell'attore Giuliano Gemma, e *Notte Fantasma* di Fulvio Risuleo, mentre tra i documentari spicca *In viaggio* di Gianfranco Rosi, dedicato alle peregrinazioni internazionali di Papa Francesco. (ir)

FILMING IN ITALY WITH

NOTORIOUS
P I C T U R E S

**TAX CREDIT
UP TO 40%**

**COUNTLESS LOCATION
OPPORTUNITIES**

**SUPPORT IN THE ACCESS
TO REGIONAL FUNDS**

**ENGLISH SPEAKING
CREWS**

**FILMING
STUDIOS**

**EXECUTIVE PRODUCTION
SERVICES**

**PRODUCTION
LOGISTICS**

**BUDGETING
AND SCHEDULING**

...AND MUCH MORE!

CONTACT US: notoriouspictures.it | inforoma@notoriouspictures.it

The american actor Kirk Douglas signs autographs for some young fans during the Venice Film Festival (1953)

L'attore americano Kirk Douglas firma l'autografo ad alcuni giovani fan durante il Festival di Venezia (1953)

© Getty Images

Italian Film Commissions

Apulia Film Commission

Emilia-Romagna Film Commission

Film Commission d'Abruzzo

Film Commission Regione Campania

Film Commission Torino Piemonte

Film Commission Vallée d'Aoste

Fondazione Calabria Film Commission

Fondazione Sardegna Film Commission

Friuli Venezia Giulia Film Commission

Genova Liguria Film Commission

IDM Südtirol - Alto Adige

Lombardia Film Commission

Lucana Film Commission

Marche Film Commission

Roma Lazio Film Commission

Sicilia Film Commission

Toscana Film Commission

Trentino Film Commission

Umbria Film Commission

Veneto Film Commission

CAPPUCCINO WITH THE ITALIAN FILM COMMISSIONS

in collaboration with
VPB Venice Production Bridge

Saturday 3rd September
10.00 - 11.30

Terrazza dei Limoni
Hotel Excelsior
3rd floor

ITALIAN FILM
COMMISSIONS

@ITALIAN PAVILION
HOTEL EXCELSIOR

**BIENNALE
CINEMA 2022**

**79. MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA**

LIDO DI VENEZIA
31.08 - 10.09 2022

WWW.ITALIANFILMCOMMISSIONS.IT

Veneto, like in a film.

**Veneto
Film
Commission**

FILM FUNDS
PRODUCTION SUPPORT AND ADVISORY
LOCATION SCOUTING

REGIONE DEL VENETO

venetofilmcommission.com