

Italian Cinema

—BOXOFFICE

www.eduesse.it

N. 3 - agosto 2024

20
YEARS

with **CINECITTÀ**

FESTIVAL

*Alberto Barbera:
«My Venice
is different»*

Alberto Barbera:
«La mia Venezia
è diversa»

TAX CREDIT

*Confirmations
and changes for
international
productions*

Conferme e cambiamenti
per le produzioni
internazionali

LE ANIME DI MARCHE FILM COMMISSION

Negli ultimi anni Marche Film Commission si è imposta nello scenario audiovisivo italiano e internazionale. E per il futuro ha ambiziosi obiettivi, in primis diventare un distretto per l'animazione e una casa per il documentario. Ne parlano Francesco Gesualdi (Responsabile di Marche Film Commission) e l'avvocato Andrea Agostini (Presidente della Fondazione Marche Cultura)

THE MANY FACES OF THE MARCHE FILM COMMISSION

In the last few years, the Marche Film Commission has made its name on the Italian and international audiovisual panorama. And it has ambitious objectives for the future, first and foremost to become a district for animation and a home for documentaries. We hear more from Francesco Gesualdi (Head of the Marche Film Commission) and Andrea Agostini (President of the Fondazione Marche Cultura)

May the Funds be with you.

**A Stellar Project Needs Galactic Funds To See The Light
And Make Its Mark In The Cinematic Universe.**

That's why we provide you with the *Force and Funds* so your project can shine: **5 million Euros each year** in funds for TV Series, feature films, documentaries and short films, supporting development, production, and distribution.

**Reach for the stars
with our support!**

www.fctp.it

Why Italy and not another country?

This is the question that typically plagues a producer when he has to assess where to shoot his next audiovisual project. The first thing to do is weigh all the variables at play to draft a sustainable financial plan that aligns with the needs of the production and the story of the film in question. In this sense Italy provides an effective response to every need, and is consistently one of the most popular destinations at the international level. It is no coincidence that in recent years we have witnessed a surge in increasingly ambitious foreign productions which choose our country to shoot films and television series. There are many reasons for this phenomenon. First, foreign productions can count on a 40% tax credit for expenses incurred in Italy to make films or audiovisual works. This tax credit is allocated to the Italian company responsible for the executive production of the work, and is then transferred to the foreign client as a reduction in the expenses (see article on page 14 for further details). Not to speak of the bespoke services and funding provided by the 20 regional film commissions spread across Italy. An exemplary instance are the various film commissions featured in this issue of Italian Cinema (Marche FC, in the cover interview, Toscana FC and Friuli Venezia Giulia FC), which delve into the specifics of funding, services and crews for international and Italian producers, as well as audiovisual initiatives and projects in their respective territories. These territories offer a wealth of unique locations, highlighted in up-to-date databases that provide useful information on places, to meet every need. All these elements match perfectly to create an overall picture that makes Italy one of the countries most attractive and committed to the seventh art.

Paolo Sinopoli
Editor-in-Chief of Box Office

Perché l'Italia e non un altro Paese?

È questo l'interrogativo che normalmente assilla un produttore quando deve valutare dove girare il suo prossimo progetto audiovisivo. Si iniziano a soppesare tutti le variabili in gioco per comporre un piano finanziario sostenibile, in linea con le esigenze produttive e con la storia del titolo in questione. In questo senso, l'Italia risponde efficacemente a tutte le necessità ed è costantemente una delle mete più gettonate a livello internazionale. Non è un caso che negli ultimi anni si è assistito a un'impennata di produzioni estere, sempre più ambiziose, che scelgono il nostro Paese per girare film e serie Tv. E le ragioni di questo fenomeno sono molteplici. Innanzitutto le produzioni estere possono contare sul 40% di credito d'imposta per le spese sostenute in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive. Si tratta di un credito destinato alla società italiana incaricata della produzione esecutiva dell'opera che viene poi trasferito al committente estero come riduzione delle spese (vedi articolo a pagina 14 per approfondire). Per non parlare poi dei servizi su misura e dei fondi forniti dalle 20 film commission regionali sparse sul territorio italiano. Ne sono un esempio virtuoso, ad esempio, le diverse film commission protagoniste di questo numero di Italian Cinema (Marche FC, nell'intervista di copertina, Toscana FC e Friuli Venezia Giulia FC), che entrano nel merito di fondi, servizi e maestranze rivolti ai produttori internazionali e italiani, ma anche di iniziative e progetti audiovisivi sul proprio territorio. Territori ricchi di location uniche, evidenziate da database aggiornati che forniscono informazioni utili sui luoghi venendo incontro a ogni esigenza. Tutti questi elementi combaciano alla perfezione dando forma a un quadro generale che rende l'Italia tra i Paesi più attrattivi e attenti alla settima arte.

Paolo Sinopoli

6

6 Cover Story

THE MANY FACES OF THE MARCHE FC

Francesco Gesualdi (Head of the Marche Film Commission) and Andrea Agostini (President of the Fondazione Marche Cultura) tell of the ambitious goals of the Marche Film Commission

LE ANIME DI MARCHE FC

Francesco Gesualdi (Responsabile di Marche Film Commission) e Andrea Agostini (Presidente della Fondazione Marche Cultura) raccontano gli ambiziosi obiettivi di Marche Film Commission

14 Financing/Finanziamenti

TAX CREDIT: CONFIRMATIONS AND CHANGES

A look at the possible modifications to the tax credit for the executive production of international films shot in Italy

TAX CREDIT: CONFERME E CAMBIAMENTI

Uno sguardo alle possibili modifiche che potrebbero riguardare il credito d'imposta per le produzioni esecutive di film stranieri girati in Italia

18 Festival

MY VENICE IS DIFFERENT

Interview with Alberto Barbera, Artistic Director of the Venice Film Festival

LA MIA VENEZIA È DIVERSA

Intervista a Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia

24 Talent

THE NEW WAVE OF ITALIAN DIRECTORS UNDER 40

Here are Italy's already known or upcoming directors under-40, who are shaping the new Italian cinema

LA NEW WAVE DEI REGISTI ITALIANI UNDER 40

Ecco le registe e i registi under 40, già affermati o in ascesa, che stanno inventando il nuovo cinema italiano

34 Film Commission

TOSCANA FC: CRAFTSMANSHIP AND NEW TECHNOLOGIES

Stefania Ippoliti, Head of the Mediateca and Area Cinema of the Fondazione Sistema Toscana, outlines Toscana Film Commission's strengths, from capitalising on historic local professionals to the project for an innovational digital theatre for virtual productions

TOSCANA FC: ARTIGIANALITÀ E NUOVE TECNOLOGIE

Stefania Ippoliti, Responsabile Mediateca e Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, parla dei punti di forza di Toscana Film Commission che vanno dalla valorizzazione delle storiche professionalità locali al progetto di un innovativo teatro digitale per la virtual production

38 Film Commission

FRIULI VENEZIA GIULIA: CINEMA WITHOUT BORDERS

The Central Direction for Culture and Sport of the Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia together with the FVG Film Commission have launched a project to fund eight short films about the "cross-border cities" of Nova Gorica and Gorizia

FRIULI VENEZIA GIULIA: CINEMA SENZA CONFINI

La Direzione centrale cultura e sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia insieme a FVG Film Commission - PromoTurismoFVG hanno lanciato un progetto di finanziamento di otto cortometraggi che raccontano la "terra di mezzo" di Nova Gorica e Gorizia

42 Memories/Ricordi

VENICE YEAR ZERO

While the Venice Film Festival passed off more or less peacefully in the hot summer of 1968 - as opposed to what happened in Cannes - in the following ten years, the Venice showcase was virtually shut down. This is what happened?

VENEZIA ANNO ZERO

Se nella caldissima annata del 1968 la Mostra d'Arte Cinematografica si svolse in pratica regolarmente - a differenza di Cannes - nei successivi 10 anni il festival veneziano venne praticamente chiuso. Ecco cosa accadde

46 Venice 81/Venezia 81

ITALIANS ON THE LIDO

Five Italian films will compete for the Golden Lion at the Venice International Film Festival

GLI ITALIANI AL LIDO

Sono ben cinque i film italiani che si contenderanno il Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia

Managing Editor Vito Sinopoli
Editor-in-Chief Paolo Sinopoli
Editorial Staff Valentina Torlaschi
Contributors Pedro Armocida, Cristiano Bolla, Margherita Bordino, Martina Cislighi, Elisa Grando, Antonello Sarno
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 Graphicscalve spa
Località Ponte Formello 1/3/4 - 24020 Vilminore di Scalve (BG)

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 restate 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 Media Network srl - Via Goito, 11 - 20121 Milano.

DUESSE MEDIA NETWORK srl
Via Goito 11 - 20121 Milano
Tel. +39.02.277961
www.e-duesse.it/cinema

The issue of Italian Cinema went to press on 30th Juillet 2024

ANES ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA DI SETTORE

**ITALIAN CINEMA
CAN BE BROWSED ON
IOS E 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

ROMA
LAZIO
FILM
COMMISSION

Roma Lazio Film Commission

Made for Cinema

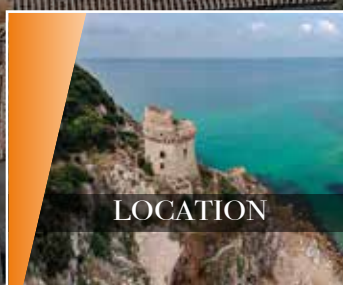
where Cinema is made

TALKING PLACES

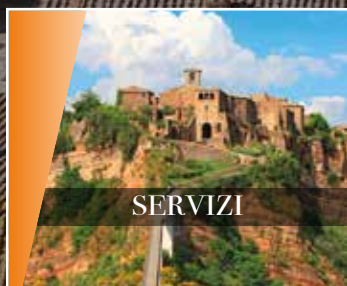
FORMAZIONE

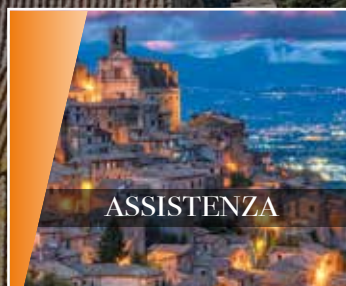
LOCATION

INCONTRI
DI COPRODUZIONE

SERVIZI

ASSISTENZA

ATTIVITÀ
E INIZIATIVE

Roma Lazio Film Commission at
Venice International Film Festival 81st EDITION | LIDO DI VENEZIA | 28.08 - 7.09 2024

HOTEL EXCELSIOR - ITALIAN PAVILION AND VENICE PRODUCTION BRIDGE

WWW.ROMALAZIOFILMCOMMISSION.IT

REGIONE
LAZIO

ROMA

The many faces of the Marche FC

In the last few years, the Marche Film Commission has made its name on the Italian and international audiovisual panorama, attracting an increasing number of productions. And it has ambitious objectives for the future, first and foremost to become a district for animation and a home for documentaries. We hear more from Francesco Gesualdi (Head of the Marche Film Commission) and Andrea Agostini (President of the Fondazione Marche Cultura)

by Valentina Torlaschi

Created in 2009, the Marche Film Commission is celebrating its 15th anniversary in excellent form. Since 2011 it has become an integral part of the Fondazione Marche Cultura, an in-house agency of the Marche regional authority. Thanks to the change of pace and work done together in the last two years, the film commission has seen exponential growth in terms of visibility, projects and investments. For the period 2023-2027 it has a fund of 16 million euros, it works closely with local bodies to lighten the bureaucratic workload and facilitate service provision, meaning the territory has become highly attractive for audiovisual productions. There's more. The Marche region is packed with locations to discover, places still largely unseen on the big and small screens, and it has great potential for further development. The FC has set itself ambitious objectives for the future including the creation of a district for animation and to become a home for documentaries. Francesco Gesualdi (Head of the Marche Film Commission) and Andrea Agostini (President of the Fondazione Marche Cultura) tell us more.

How would you describe the Marche Film Commission's strategy to become a hub of reference for the audiovisual industry?

Andrea Agostini: I would define it as an ambitious, practical strategy. We're operating on different levels: for example attending the major national and international festivals and industry markets is an efficient tool. We've participated at the Festivals of Berlin, Cannes, Venice, Rome and Turin, but also Cortinametraggio, Ciné at Riccione and the Filming Italy Sardegna Festival. We've been to each showcase to listen and learn, but also to promote the most interesting works made in our region. Continually presenting our talents and the works made by people from the Marche to industry stakeholders is crucial.

Francesco Gesualdi: Apart from making our classic film commission services (from location scouting to administrative support) as efficient as possible, we are working to attract private investment. The audiovisual system rests on a tight network of funding, the majority of which is public money; the real challenge is to convince private companies to contribute to the production of →

A portrait of Andrea Agostini, an older man with grey hair, wearing a dark suit, light blue shirt, and patterned tie. He is standing outdoors in front of a stone staircase with white balustrades.

Andrea Agostini
(Presidente of
the Fondazione
Marche Cultura)
and Francesco
Gesualdi (Head of
the Marche Film
Commission)

Le anime di Marche FC

Negli ultimi anni Marche Film Commission si è imposta nello scenario audiovisivo italiano e internazionale attraendo sempre più produzioni. E per il futuro ha ambiziosi obiettivi, in primis diventare un distretto per l'animazione e una casa per il documentario. Ne parlano Francesco Gesualdi (Responsabile di Marche Film Commission) e l'avvocato Andrea Agostini (Presidente della Fondazione Marche Cultura)

di Valentina Torlaschi

Nata nel 2009, Marche Film Commission festeggia i suoi primi 15 anni in ottima salute. Parte integrante dal 2011 di Fondazione Marche Cultura, ente *in-house* della Regione Marche, grazie soprattutto al cambio di passo e al lavoro avviato nell'ultimo biennio insieme, la film commission ha visto una crescita esponenziale in termini di visibilità, progetti e investimenti. Con un fondo di 16 milioni di euro stanziato per il periodo 2023-2027 e un costante lavoro di collaborazione con gli enti locali per alleggerire le pratiche burocratiche e facilitare i servizi, il territorio è diventato altamente attrattivo per le produzioni audiovisive. Non solo. Ricca di location da scoprire, ancora poco raccontate sul grande e piccolo schermo, le Marche vantano alte potenzialità di ulteriore sviluppo. Tra gli ambiziosi obiettivi futuri, creare un distretto per l'animazione e diventare la casa del documentario. Ne parlano Francesco Gesualdi (Responsabile di Marche Film Commission) e l'avvocato Andrea Agostini (Presidente della Fondazione Marche Cultura).

Come descrivereste la strategia di Marche Film Commission per diventare un polo produttivo di riferimento per il settore audiovisivo italiano?

Andrea Agostini: La definirei una strategia di ambizione e concretezza. Operiamo su diversi livelli: la presenza ai maggiori festival e mercati di settore, nazionali ed internazionali, ad esempio, è uno strumento efficace. Abbiamo partecipato ai festival di

Berlino, Cannes, Venezia, Roma, Torino, ma anche a Cortinametraggio, a Ciné di Riccione, al Filming Italy Sardegna Festival. A ogni rassegna siamo andati per ascoltare e imparare, ma anche per promuovere le opere più interessanti realizzate nella regione. Presentare con continuità i nostri talenti e le opere realizzate da marchigiani nelle Marche agli stakeholder di settore è fondamentale.

Francesco Gesualdi: Oltre ad aver reso il più efficiente possibile i classici servizi di una film commission (dalla ricerca di location al supporto burocratico), stiamo lavorando per diventare attrattori di investimenti privati. Il sistema audiovisivo poggia su una fitta rete di finanziamenti per la maggioranza pubblici; la vera sfida è convincere le aziende private a contribuire alla produzione di film e serie Tv, spiegando che si tratta di un investimento con un importante ritorno per l'industria turistica ed enogastronomica.

A quanto ammontano i fondi stanziati da Marche FC e come sono ripartiti?

Agostini: Il principale canale di finanziamento è il fondo da 16 milioni di euro con risorse Pr-Fesr 2021/27, destinato a incrementare la presenza di produzioni audiovisive sul territorio regionale. La prima call per 5 milioni, nel 2023, ha riscosso uno straordinario successo, con 65 domande per la realizzazione di lungometraggi, film Tv e serie, e altre 42 per documentari, cortometraggi e format; abbiamo voluto aggiungere altri 3 milioni tanti erano

Cover Story

films and TV series, explaining that this investment also brings important returns for the tourism and food and wine industries.

How much funding does the Marche FC offer and how is the money divided?

Agostini: The main channel of financing is the 16 million euros fund created from resources from the Regional Programme of the European Regional Development Fund 2021/27, aimed at increasing the number of productions in the regional territory. The first call for five million euros, in 2023, was remarkably successful, with 65 applications to make feature films, TV movies and series, and another 42 for documentaries, short films and formats. So many top quality projects came in we wanted to add another three million. A second call, for three million, was then launched this past June.

Some of the fund is set aside for exhibition too, right?

Gesualdi: Exactly. This year we will di-

Last year Oscar®-winner Whoopi Goldberg came to shoot in the Marche the movie *Leopardi & Co.* with Jeremy Irvine. Below, the animated film *Invelle* by Simone Massi. Large, Villa Buonaccorsi in Porto Potenza Picena

tribute funding of 2.4 million euros for the modernisation/efficiency boosting/reopening of regional movie theatres.

What services do you offer to attract foreign productions?

Agostini: On the technical side, we offer services ranging from location management to the promotion of tours and scouting. I would add a more intangible factor that has been highlighted by various authors and actors filming in our area: that warm but discreet welcome, always present but not invasive – a typical trait of people from the Marche – which creates an intimate atmosphere that is highly appreciated.

Gesualdi: My past experience leading Cinecittà taught me that Hollywood productions come to shoot in Italy for the excellent services, the climate, but above all, only if it is worth their while to do so. In this sense, our country's tax credit is extremely attractive, but the timescales for recovering

i progetti di assoluto livello arrivati. Una seconda call da 3 milioni di euro si è poi aperta lo scorso giugno.

Una parte del fondo è dedicata anche all'esercizio, vero?

Gesualdi: Esatto. Sempre quest'anno erogheremo un finanziamento di 2,4 milioni di euro per l'ammodernamento/efficientamento/riapertura delle sale cinematografiche regionali.

Quali servizi mettete in campo per attrarre le produzioni estere?

Agostini: A livello tecnico offriamo servizi che vanno dal location management alla promozione di tour e scouting. Aggiungerei un elemento immateriale evidenziato da diversi autori ed attori che hanno girato da noi: quell'accoglienza calorosa ma discreta, presente ma senza invadenza, che è un tratto tipico dei marchigiani e che crea un clima di intimità molto apprezzato.

Gesualdi: La mia passata esperienza alla direzione di Cinecittà mi ha insegnato che le produzioni hollywoodiane vengono a girare in Italia per i servizi d'eccellenza, per il clima, ma soprattutto solo se hanno convenienza a farlo: in questo senso, il tax credit del nostro Paese è fortemente attrattivo, ma i tempi di recupero dell'IVA non devo essere biblici.

Inoltre, la concorrenza delle altre nazioni europee è ormai forte. L'Italia ha però una ricchezza paesaggistica, artistica, oltre che gastronomica, unica che esercita un fascino particolare su registi e attori internazionali. Le Marche, poi, hanno il vantaggio di essere un territorio ancora poco sfruttato. Si è girato poco qui. Grazie alla sua varietà di paesaggi, che vanno dal mare ai borghi storici passando per le sue splendide colline e laghi, può offrire nuovi scenari e contesti di narrazione inediti.

Al di fuori del Lazio, le altre regioni italiane segnalano una carenza di maestranze locali. Anche le Marche vivono questa criticità? Se sì, come state lavorando per risolverla?

Gesualdi: Insieme ad altre realtà quali Anica Academy, Accademia Poliarte di Ancona, Rainbow Academy, Officine Mattòli e le Accademie delle Belle Arti – solo per citarne alcune – ci siamo fatti carico di questa problematica e stiamo organizzando diversi piani di formazione per aumentare l'offerta di professionisti locali. I primi corsi inizieranno dopo l'estate. Inoltre, vorremmo sviluppare una campagna per richiamare sul territorio quegli operatori marchigiani che lavorano a Roma da anni e che hanno una comprovata professionalità. La formazione

è un ambito strategico per Marche Film Commission: vogliamo potenziare corsi di cinema per i giovani così come corsi manageriali per le tante piccole aziende del territorio.

Da una realtà di fama internazionale come Rainbow che ha creato prodotti popolarissimi come le Winx, a un regista-artigiano come Simone Massi, le Marche hanno un legame particolare con l'animazione. Come state sviluppando questo aspetto?

Agostini: Le Marche vantano delle autentiche eccellenze nell'animazione. Da un lato abbiamo una società di caratura mondiale come la Rainbow guidata da Iginio Straffi; dall'altra, un filone d'autore pregevole dove spicca un artista pluripremiato come Simone Massi. Entrambe queste realtà si tengono insieme nel progetto Animarche, che vede anche una convenzione con Rainbow per la creazione di un nuovo modello di sviluppo legato alle nuove tecniche di animazione, realizzazione di stage e assunzioni. È stato ideato anche un logo del cinema d'animazione marchigiano, scelto attraverso un avviso pubblico dedicato a giovani studenti iscritti a scuole e accademie d'arte regionali, che renda riconoscibili le nostre produzioni. A settembre promuoveremo questo progetto

Cover Story

VAT must not be too long. What's more, there is now strong competition from other European countries. However, Italy has a wealth of landscapes and artistic treasures on top of its gastronomic culture, all unique aspects with a particular appeal for international directors and performers. Then the Marche region has the advantage of being little exploited so far. There hasn't been much filming here. Thanks to the variety of its landscapes, spanning from the sea to historic villages with its splendid hills and lakes, the region can offer new settings and contexts for untold stories.

Apart from Lazio, the other Italian regions have seen a drop in local professionals. Is the Marche also experiencing this problem? If yes, how are you trying to resolve it?

Gesualdi: Together with other operations, including the ANICA Academy, the Accademia Poliarthe in Ancona, the Rainbow Academy, Officine Mattòli and the Accademie delle Belle Arti – to name just a few – we are tackling this issue, organising various training plans to increase the offer of local professionals. The first courses will start after the summer. In addition, we want to develop a campaign encouraging people from the Marche who have been working in Rome for years with proven professionalism to come back to the region. Training

Andrea Agostini
(President of
the Fondazione
Marche Cultura)

Two images from the series *Leopardi. The Poet of Infinity*, directed by Sergio Rubini, which will premiere at the Venice Film Festival

is a strategic goal for the Marche Film Commission: we want to expand film courses for young people as well as hold managerial courses for the many small companies in the territory.

The Marche region has a special link with animation, from a world famous operation like Rainbow, creator of hugely popular products like The Winx, and the director-craftsman Simone Massi. How are you developing this aspect?

Agostini: The Marche boasts real excellence in animation. On the one hand we have a worldwide company like Rainbow led by Iginio Straffi; on the other hand we have vein of excellent authors, with the multi-award-winning artist Simone Massi being a case in point. Both of these realities are brought together under the Animarche project, which also involves an agreement with Rainbow for the creation of a new development model linked to novel animation techniques, with work placements and hirings. A logo for Marche animation cinema has also been created, chosen through a public call open to young students enrolled in regional art schools and academies, to

make our productions recognisable. We will promote this project to create a district for animation in the Marche at the Tolosa Festival in September.

Gesualdi: We want to invest in animation because it is a dynamic sector, where the producers are young, they show great courage and have innovative strategies, also for raising capital worldwide. Animation is an area with high economic potential, but it also has an important cultural value because its main audience of reference is children, the moviegoers of tomorrow. Though we should not forget that today, animation is also developing interesting products for adult audiences too. →

Tempio
del Valadier
in Genga,
Ancona

del distretto dell'animazione nelle Marche al Festival di Tolosa.

Gesualdi: Vogliamo investire nell'animazione perché è un settore dinamico, dove i produttori sono giovani, si muovono con grande coraggio e con strategie innovative anche nella raccolta di capitali in tutto il mondo. Quello dell'animazione è un ambito con alte potenzialità economiche ma anche con un valore culturale importante perché ha il suo pubblico di riferimento principale nei bambini, gli spettatori cinematografici di domani. Ma non è da dimenticare che l'animazione, oggi, sta anche sviluppando prodotti interessanti indirizzati a un target adulto.

Altri ambiti di sviluppo?

Gesualdi: Il documentario. Un genere, ricordiamolo, che è la fucina dei nuovi talenti. Se prima i giovani registi si misuravano con i cortometraggi, oggi muovono i primi passi nel documentario.

Agostini: Abbiamo pensato di organizzare gli Stati Generali del Documentario: la regione Marche, che vanta un'importante tradizione nella promozione del cinema del reale grazie al Festival Libero Bizzarri, potrebbe diventare il luogo dove promuovere iniziative e convegni su questo genere.

Quali sono le produzioni audiovisive italiane e internazionali più prestigiose che avete ospitato e/o avete in programma per il prossimo futuro?

Agostini: Penso al premio Oscar Whoopi Goldberg arrivata insieme a Jeremy Irvine lo scorso anno a girare nelle Marche la commedia romantica

Leopardi&Co. Un altro progetto interessante, perché apre scenari inesplorati, è la coproduzione italo-cinese *A Good for Nothing - Il volpone sorridente*, girata tra Ancona, la Riviera del Conero e alcuni centri del distretto calzaturiero fermano.

Gesualdi: Sul fronte delle produzioni italiane è assolutamente da citare *Io e te dobbiamo parlare*, il film che vede per la prima volta insieme i due popolari comici Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni.

Con quali eventi e quali film Marche Film Commission sarà presente al Festival di Venezia?

Dopo il grande successo di Simone Massi, premio Lizzani nel 2023 per *Invelle*, l'animazione marchigiana torna al Lido, nella sezione Orizzonti, con il corto *Il burattino e la balena* di Roberto Catani. E poi l'anteprima assoluta della serie *Leopardi. Il poeta dell'Infinito*, diretta da Sergio Rubini, prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com e girata lo scorso anno a Recanati. Sempre a Venezia racconteremo anche i progetti in corso di realizzazione e le attività future di film commission durante un evento speciale venerdì 30 agosto alle ore 17.40 presso l'Italian Pavilion.

Il progetto di un ufficio studi che analizzi i risultati degli investimenti della Film Commission è ancora in cantiere?

Gesualdi: Sì, è un progetto che mi sta particolarmente a cuore. Avere delle ricerche dettagliate sulle attività svolte è fondamentale per progettare il futuro: i dati ti aiutano a non sbagliare.

Any other areas of development?

Gesualdi: The documentary. It's worth remembering that this genre acts as the hot-house for new talents. If past young directors used to start off making short films, now they take their first steps in documentaries.

Agostini: We have been thinking of organising a General Assembly of the Documentary: the Marche region, with its important tradition promoting the cinema of the real thanks to the Libero Bizzarri Festival, could become the place to promote initiatives and conferences on this genre.

Which are the most prestigious Italian and international productions that you have hosted and/or are being planned in the near future?

Agostini: I can think of Oscar®-winner Whoopi Goldberg who came to shoot in the Marche last year with Jeremy Irvine on the rom-com *Leopardi&Co.* Another interesting project, because it opens unexplored scenarios, is the Italian-Chinese co-production *A good for nothing – Il volpone sorridente*, shot in Ancona, the Conero Riviera and some centres of the footwear-making district.

Gesualdi: On the Italian production front, we must mention *Io e te dobbiamo parlare*, a film that will see two popular comic actors starring together for the first time, Alessandro Siani and Leonardo Pieraccioni.

What events and films will the Marche Film Commission be promoting at the Venice Film Festival?

After Simone Massi's great success, bagging the Lizzani Prize for *Nowhere* in 2023, animation made in the Marche returns to the Lido this year with the short film *Il burattino e la balena* by Roberto Catani in the Orizzonti section. And then there is the premiere of the series *Leopardi. Il poeta dell'Infinito*, directed by Sergio Rubini, produced by RAI Fiction, IBC Movie and RAI Com and shot last year in Recanati. Also in Venice we'll be talking about the FC's current projects and future activities during a special event on Friday 30 August, at 17.40 in the Italian Pavilion.

Below, Francesco Gesualdi (Head of Marche Film Commission).
Large, Teatro dell'Aquila in Fermo

Nata nel 2009, Marche FC festeggia ora i suoi primi 15 anni: com'è cresciuta in questi anni? E quali sono gli obiettivi futuri?

Gesualdi: Un ultimo obiettivo strategico sarebbe la creazione di un grande festival. Le Marche è una regione che ospita festival prestigiosi dalla grande storia, penso ovviamente alla Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro ormai arrivata alla 60ª edizione, ma manca un grande evento popolare che spazi dal cinema alla serialità e che attiri le star internazionali. È un grande sogno e ci sarebbero anche le location per farlo. Ci lavoreremo. Infine, il nostro impegno deve essere finalizzato anche a creare le condizioni perché le imprese e gli autori marchigiani trovino la strada per una loro affermazione in campo nazionale. Ci sono tutte le condizioni perché si riesca a fare un salto di qualità che i professionisti marchigiani meritano per l'impegno e la passione che ci mettono. La Film Commission aiuterà i professionisti del territorio sia a strutturare in modo più organico le loro aziende, sia a dare visibilità ai

loro progetti nei festival nazionali e internazionali. L'importante è crederci e abbandonare atteggiamenti protezionistici.

Agostini: L'obiettivo centrale è rafforzare il brand "Marche" e fare della nostra regione una terra di cinema. Il percorso avviato nell'ultimo biennio come Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission ha visto una crescita esponenziale in termini di visibilità, progetti ed investimenti. Ora bisogna continuare ad alimentare questo percorso soprattutto con idee originali. Va poi sviluppata ulteriormente la rete di relazioni sul territorio: abbiamo già siglato protocolli d'intesa con le amministrazioni locali, come Ascoli Piceno e 23 Comuni della Vallesina, e con altri soggetti, come l'Associazione dimore storiche italiane. L'intenzione è di estendere queste collaborazioni a nuovi interlocutori. Con la Regione Marche c'è totale sinergia: il Presidente Francesco Acquaroli ha destinato investimenti economici senza precedenti al comparto audiovisivo. A noi l'onore e l'onere di mettere a terra queste risorse in modo virtuoso e lungimirante.

Are you still planning to set up a research office to analyse the results of the Film Commission's investments?

Gesualdi: Yes, it's a project that is particularly dear to me. To have detailed research on the activities undertaken is crucial for future planning: the data helps us avoid mistakes.

After its creation in 2009, the Marche FC is now celebrating its 15th anniversary: how has it grown in these years? What are your aims for the future?

Gesualdi: A final strategic aim would be to create a major festival. The Marche region hosts prestigious festivals with a great history, obviously I'm thinking of the Pesaro Film Festival, now marking its 60th edition. But we don't have a big, popular event featuring films and series that attracts international stars. It is a big dream and

there could even be the location to hold it. We're working on it.

And finally, our commitment must also be focused on creating the conditions for companies and authors from the Marche to find their path to national success. All the conditions are there for a jump in quality that professionals from the Marche deserve for all their passion and drive. The Film Commission will help professionals in the region both to structure their operations more organically and to give their projects visibility at national and international festivals. It is important to believe in them and set aside protectionist attitudes.

Agostini: The main objective is to strengthen the "Marche" brand and make our region a land of cinema. The path we have taken in the last two years as the Fondazione Marche Cultura and the

Marche Film Commission has led to exponential growth in terms of visibility, projects and investments. Now we must carry on nurturing this progress, especially with original ideas. Then we need to further develop the network of relations across the territory: we have already signed a memorandum of understanding with the local authorities, such as Ascoli Piceno and 23 councils in the Vallesina, and with other operators, such as the Associazione dimore storiche italiane [TN: The Italian Association of Historic Houses]. The intention is to extend these collaborations to new players. We are in total synergy with the Marche Region: the authority's President, Francesco Acquaroli, has allocated unprecedented economic investments in the audiovisual sector. We have the honour and the duty to spend these resources on the ground in a beneficial, far-sighted way.

© Stefano Pinci/Duesse Media Network (3); Giuseppe Nardi/Courtesy of Marche Film Commission (3); Courtesy of Marche Film Commission (4)

TAX CREDIT: confirmations and changes

A look at the possible modifications to the tax credit for the executive production of international films shot entirely or partly in Italy, along with some of the projects recently supported

by Martina Cislaghi

The year 2024 is one of changes to the laws governing film production, which are being defined in these months. Some of the modifications could also affect the tax credit for the executive production of foreign films shot partly or entirely in Italy. At the time of writing, the new law has not yet been published, though it is not expected to contain major modifications of the current Ministerial Decree dating from February 4, 2021.

Within the Fund for the Development of Investment in Cinema and Audiovisual, with its total of 696,034,750 euros for 2024, a figure of forty million euros has been set aside to attract investments in cinema and audiovisual in Italy through the allocation of a tax credit to Italian companies handling the executive production of foreign films.

International productions can count on a 40% tax credit for the money spent in Italy to make films and AV works. This credit, given to the Italian company handling the work's executive production, is then transferred to the foreign commissioner as a reduction in costs. So applications for tax credit can only be made directly by the executive producer. The credit is calculated on 80% of admissible costs, with some limits for above-the-line costs. The tax credit can also be transferred to banks.

The credit is automatically disbursed, so there is no evaluation of the quality of the work, as long as it meets cultural eligibility requirements, according to the parameters set out in the decree of February 4, 2021, and its subsequent modifications.

For big budget works, the executive production can be handled by more than one company, to respect the credit limits for each Italian executive production operation.

Many foreign production companies have chosen to shoot their films and series in Italy in the last few years, attracted not only by the tax credit but also because of the variety of natural, historical and architectural locations, for the presence of a film commission in every region supporting producers in their location scouting, obtaining permits and authorisations, the research for artisans and service providers on the ground and assistance in obtaining regional funds. In fact, there are 20 regional film commissions in Italy, covering the entire national territory offering a point of reference and support for Italian and foreign companies alike. Moreover, many Italian regions provide further incentives to shoot films in their area, in addition to the benefits of the national tax credit.

Another factor that is key for foreign productions choosing Italy for their sets is the fame and professionalism of its artisans, along with the presence of Cinecittà, one of the most famous film studios in the world for more than 80 years, currently in the midst of a revival. Indeed, major investments are being made at the Studios for an extensive upgrade programme that will make them one of the most modern and technologically advanced structures around.

The attraction of foreign investment in Italy generates a number of positive benefits, not only economic, thanks to the income generated by the productions →

Tax credit: conferme e cambiamenti

Uno sguardo alle possibili modifiche che potrebbero riguardare il credito d'imposta per le produzioni esecutive di film stranieri girati tutti o in parte in Italia, oltre ai progetti sostenuti recentemente

di Martina Cislaghi

Il 2024 si presenta come un anno di cambiamenti della normativa che regola il sostegno alla produzione cinematografica, in questi mesi in via di definizione. Le modifiche potrebbero in parte riguardare anche il credito d'imposta per le produzioni esecutive di film stranieri girati tutti o in parte in Italia. Al momento della redazione di questo articolo non è stata ancora pubblicata la nuova normativa, che dovrebbe comunque contenere solo modifiche non sostanziali al D.M. 4 febbraio 2021. Il riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, che per l'anno 2024 ammonta complessivamente a 696.034.750 euro, prevede un'assegnazione di quaranta milioni di euro per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi, vale a dire per l'assegnazione di credito d'imposta alle società italiane di produzione esecutiva di film stranieri. Le produzioni estere possono contare sul 40% di credito d'imposta per le spese sostenute in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive. Tale credito, destinato alla società italiana incaricata della produzione esecutiva dell'opera, viene di fatto trasferito poi al committente estero come riduzione delle spese. Le richieste di tax credit sono pertanto effettuate direttamente dal produttore esecutivo. Il credito viene calcolato sull'80% del costo ammissibile, con alcuni limiti per i costi sopra la linea. Il credito d'imposta è inoltre cedibile a banche. Il riconoscimento del credito è automatico in quanto non è prevista alcuna valutazione qualitativa sull'opera, purché siano presenti requisiti di eleggibilità culturale, secondo i parametri

indicati nel citato decreto 4 febbraio 2021, e sue successive modifiche. In caso di opere a budget elevato, la produzione esecutiva può essere affidata a più imprese per rispettare i limiti di credito assegnabile a una singola impresa di produzione esecutiva italiana. Negli ultimi anni sono state numerosissime le società di produzioni straniere che hanno scelto l'Italia per girare film e serie non solo per la possibilità di usufruire del tax credit, ma anche per la varietà di location, sia naturalistiche che storiche e architettoniche, per la presenza in ogni regione di una *film commission* che, gratuitamente e con puntualità ed efficienza, assiste i produttori nella ricerca di location, nel rilascio di autorizzazioni e permessi, nella ricerca di maestranze e fornitori di servizi sul territorio e li supporta nella richiesta di fondi regionali. Sono infatti ben 20 le *film commission* regionali presenti in Italia, che coprono tutto il territorio nazionale, rappresentando un riferimento e un supporto sia per le imprese italiane che per quelle straniere. Oltre a tutti i vantaggi del tax credit, molte regioni italiane prevedono ulteriori incentivi per i film girati nel proprio territorio. Altro fattore determinante nella scelta dell'Italia da parte delle produzioni straniere è dato dalla fama e dalla professionalità delle maestranze, nonché per la presenza di Cinecittà, da più di ottanta anni tra gli studi cinematografici più famosi del mondo, e attualmente in piena rinascita, e i cui Studios sono oggetto di forti investimenti per un significativo ammodernamento che li renderà tra i più moderni e tecnicamente avanzati.

The movie *William Tell*, written and directed by Nick Hamm, was partly shot in Italy, in the Alto Adige region

William Tell, scritto e diretto da Nick Hamm, è stato in parte girato in Alto Adige

and the visibility given to locations that are often little known or totally unknown, stimulating an uptick in tourism also beyond the usual well-trodden routes.

Moreover, it represents an important opportunity for Italian companies to internationalise, working alongside foreign authors and technicians.

THE INTERNATIONAL PROJECTS SUPPORTED BY THE TAX CREDIT

At the time of writing this article, the list of works authorised with a tax credit in 2024 is still incomplete. The lists can be consulted on the website of the Directorate General of Cinema and Audiovisual (www.cinema.cultura.gov.it), in the decrees published at the end of every month (Home/Cosa facciamo/Sostegni economici/Incentivi assegnati/Tax Credit).

Here below are some of the titles (sometimes still provisional) of the films and series allocated the tax credit between January and June 2024.

These include one of the films showing at the 81st Venice Film Festival, *In the Hand of Dante*: a whodunnit written and directed by Julian Schnabel, starring Al Pacino, Gal Gadot and Martin Scorsese among others. The Italian executive producer Indiana Production was given a tax credit of 6,148,542 euros.

No less than 18,514,605 euros is the tax credit given to the Italian executive production company Panorama Films for *A Simple Favor*, directed by Paul Feig, partly shot in Capri, which will be distributed by Amazon Prime Video.

There was also a considerable tax credit for the executive production by Groenlandia on *William Tell*, totalling 14,041,583 euros. It is written and directed by Nick Hamm, based on the eponymous play by Friedrich Schiller, and was partly shot in Italy, in the Alto Adige region.

Whereas the credit assigned to Italy's Cattleya for horror film *The First Open*, the sixth chapter in the famous saga, directed by Arkasha Stevenson, amounted to 10,562,558 euros.

For *Heads Of State*, an Amazon Prime Video production, shooting starting in London in May 2023 then moved to Trieste in Italy, plus France (Nice) and Serbia (Belgrade). It was allocated a tax credit of 4,558,396 euros for the Italian executive producer, K+.

Above the German series *Call Me Levi* shot in Piedmont and Alto Adige. Below, the horror movie *The First Omen*

Sopra la serie tedesca *Call Me Levi*, girata in Piemonte ed Alto Adige. Sotto l'horror *Omen - L'origine del presagio*

Tower Stories, the new film written and directed by Peter Greenaway starring Dustin Hoffman and Helen Hunt was shot in Lucca in Tuscany and involved the Italian executive production company The Family, which was allocated a tax credit of 5,009,724 euros.

The eagerly-awaited film about Formula 1, which should be released with the title *Apex F1*, starring Brad Pitt in the lead role, was partially shot in Italy, with the Italian executive producer Pinella Productions being assigned 3,562,242 euros of tax credit.

Netflix film *La Dolce Villa*, a rom-com shot in Tuscany, in Montepulciano, directed by the American Mark Waters, also stars

Violante Placido. The Italian executive producer Degrees Film was given a tax credit of 4,781,564 euros.

Lazio and Umbria were the Italian regions used for filming the second season of the British series *Signora Volpe 2*, seeing a return of the character Sylvia Fox (played by Emilia Fox), a disillusioned former British spy in love with Italy who decides to move here. For this series, a tax credit of 2,784,136 euros was allocated to the Italian executive production company Cattleya.

There were two Italian executive production companies at work on *Un Prophe-te*, an 8-part French series based on the eponymous film from 2009 by Jacques Audiard, directed by Enrico Maria Artale,

L'attrazione di investimenti stranieri in Italia determina una serie di fattori positivi non solo economici, grazie all'indotto generato dalle produzioni, ma anche in termini di visibilità di location spesso poco o del tutto sconosciute, con conseguente incremento del turismo anche al di fuori dei consueti itinerari.

Rappresenta, inoltre, un fattore importante per l'internazionalizzazione delle imprese, che lavorano affiancando autori e tecnici stranieri.

I PROGETTI INTERNAZIONALI SOSTENUTI DAL TAX CREDIT

Al momento della redazione di questo articolo, non è ancora completo l'elenco delle opere per le quali nel 2024 è stato autorizzato il tax credit in via preventiva. Gli elenchi sono visibili sul sito della Direzione Generale Cinema e audiovisivo (www.cinema.cultura.gov.it), contenuti nei decreti che vengono pubblicati alla fine di ogni mese (Home/Cosa facciamo/Sostegni economici/Incentivi assegnati/Tax Credit). Si riportano di seguito alcuni dei titoli (a volte ancora provvisori) dei film e delle serie per i quali da gennaio e giugno 2024 è stato riconosciuto il tax credit.

Tra questi, anche uno dei film presenti all'81ª Mostra del cinema di Venezia *In the Hand of Dante*: il giallo scritto e diretto da Julian Schnabel vede tra gli interpreti anche Al Pacino, Gal Gadot e Martin Scorsese. Alla produzione esecutiva italiana Indiana Production è stato assegnato un credito di 6.148.542 euro.

Di ben 18.514.605 euro è il credito d'imposta riconosciuto alla società italiana di produzione esecutiva Panorama Fimns S.R.L. per il film *A Simple Favor*, diretto da Paul Feig, girato in parte a Capri, che sarà distribuito da Amazon Prime Video.

Notevole anche il credito riconosciuto per la produzione esecutiva alla Groenlandia Srl, 14.041.583 euro, per *William Tell*: il film, scritto e diretto da Nick Hamm, tratto dall'omonimo dramma di Schiller, è stato in parte girato anche in Italia, in Alto Adige. È invece di 10.562.558 euro il credito assegnato all'italiana Cattleya Srl per *Omen - L'origine del presagio*, film horror diretto da Arkasha Stevenson, sesto capitolo della famosa saga.

Per *Heads Of State*, produzione Amazon Prime Video, le cui riprese sono iniziate a Londra nel maggio 2023 per poi spostarsi anche in Italia, a Trieste, oltre che in Francia, a Nizza e a Belgrado, è stato riconosciuto alla produzione esecutiva italiana, K S.r.l. un tax credit di 4.558.396 euro.

The Tower Stories, il nuovo film scritto e diretto da Peter Greenaway con Dustin Hoffman e Helen Hunt, girato in Toscana, a Lucca, ha visto il coinvolgimento della società di produzione esecutiva italiana The Family Srl, alla quale è stato assegnato un credito d'imposta di 5.009.724 euro.

Anche l'attesissimo film sulla Formula 1, che dovrebbe uscire con il titolo *Apex F1*, e che ha come protagonista Brad Pitt, viene in parte girato anche in Italia dalla società di produzione esecutiva italiana Pinella Productions, alla quale è stato assegnato un credito d'imposta di 3.562.242 euro. Il film di Netflix *La dolce villa*, commedia romantica girata in Toscana, a Montepulciano, diretta dallo statunitense Mark Waters, vede tra i suoi protagonisti anche Violante Placido. Alla produzione esecutiva italiana Degrees Film Srl è stato riconosciuto un credito d'imposta di 4.781.564 euro.

Il Lazio e l'Umbria sono le regioni italiane scelte per le riprese della seconda stagione della serie inglese *Signora Volpe 2*, che

continuerà ad avere come protagonista Sylvia Fox, interpretata da Emilia Fox, ex spia britannica innamorata dell'Italia, dove ha deciso di trasferirsi. Per questa serie è stato riconosciuto alla società di produzione esecutiva italiana Cattleya Srl un credito d'imposta di 2.784.136,00 euro.

Sono due le produzioni esecutive italiane di *Un Prophète*, serie francese da otto episodi tratta dall'omonimo film di Jacques Audiard del 2009, diretta da Enrico Maria Artale, girato a Marsiglia e in Italia, in Puglia. È stato infatti riconosciuto un credito d'imposta di 2.929.377 euro alla Indigo Film, e di 1.639.444 euro a Bottega Films Srl., per un totale di 4.568.821 euro.

Per la seconda stagione della serie televisiva Netflix *A Perfect Match*, è stato assegnato un tax credit di 1.624.400 euro alla società italiana di produzione esecutiva italiana Viola Film.

È stata girata quasi completamente in Italia, in Piemonte ed Alto Adige, la serie tedesca *Call Me Levi*, prodotta dalla Lieblings Film GmbH con la società di produzione esecutiva Viola Film, alla quale va un credito d'imposta di 2.834.552,40 euro.

The Smurfs: per questo film musicale animato, al quale partecipa anche Rihanna nel ruolo di Puffetta e la cui uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 14 febbraio 2025 da parte della Paramount Pictures, l'impresa esecutiva italiana Lupin Film ha ricevuto un credito di 2.695.776 euro. Un credito di 1.527.382 euro viene assegnato alla 360 Degrees Film Srl che ha curato la produzione esecutiva in Italia della terza stagione della famosa serie televisiva *FBI International*, mentre un credito di 1.178.506 euro è stato riconosciuto alla LUME Srl per *The Prinszano Palazzo Project*.

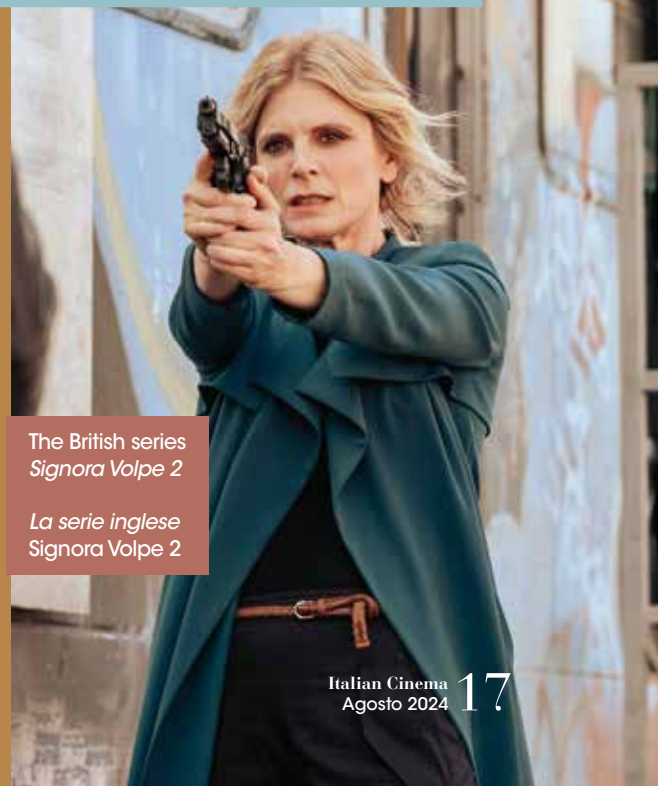
shot in Marseilles and in Italy's Apulia region. Indigo Film was awarded a tax credit of 2,929,377 euros while Bottega Films was allocated 1,639,444 euros, amounting to a total of 4,568,821 euros for the series.

For the second season of the Netflix TV series *A Perfect Match*, a tax credit of 1,624,400 euros was assigned to the Italian executive producer Viola Film.

The German series *Call Me Levi*, produced by Lieblings Film, was shot almost entirely in Italy, in Piedmont and Alto Adige, with the Italian executive production company, Viola Film, awarded a tax credit of 2,834,552.40 euros.

The Smurfs Movie: for this animated musical, with Rihanna voicing the role of Smurfette and Paramount Pictures planning a cinema release on February 14, 2025, a tax credit of 2,695,776 euros was allocated to the Italian executive production company, Lupin Film.

A credit of 1,527,382 euros was awarded to 360 Degrees Film for its executive production in Italy for the third season of the famous TV series *FBI International*, while a tax credit of 1,178,506 euros was allocated to LUME for *The Prinszano Palazzo Project*. **IC**

The British series
Signora Volpe 2

La serie inglese
Signora Volpe 2

My Venice is different

Alberto Barbera, Artistic Director of the Venice Film Festival, talks about the relationship with the American studios and streaming platforms, the growing budgets for Italian productions (“a crucial step to access international markets”) and the involvement of countries at war, “because I don’t believe in *a priori* censorship”

by Pedro Armocida

You have served as Artistic Director at the Venice Film Festival since 2012 and have just been reconfirmed in position for another two years until 2026. How would you assess this period?

The fact that I’ve been in place for so long has allowed me to realise the majority of projects I had planned for my return to Venice, after a first mandate at the end of the 1990s/early 2000s. These were to intervene on the infrastructure, the technologically inadequate screening spaces and the number of places available. We have gone from 35,000 tickets sold in the year before I arrived, to more than 85,000 for my latest edition. Another important fact I like to stress is the generational renewal: now spectators are much younger, aged from 18 to 35.

Then I tackled the issue of increasingly strong competition from American festivals such as Toronto, Telluride and, to some extent, New York. The fact that we have become the launch pad for some of the American films hoping for an Oscar® nod is an advantage for us. This has also encouraged the presence of independent productions and has brought commercial producers back to Venice, who have been absent since the 2000s. All these things take time: a four-year mandate certainly offers the benefits of a change, but it doesn’t allow any director to progress on at least medium-term, if not long term projects.

You deserve the credit for opening up a direct line of communication with the Hollywood studios and the streaming platforms, making Venice a more popular festival, closer aligned to the Oscars. What does it mean to cultivate and expand these international relationships?

It was indispensable to rebuild a rapport that had deteriorated over the years and was also hampered due to the aggressivity of the other festivals. It is a painstaking job, twice a year I visit all the “cathedrals” in the USA, both the majors and the independents. From my second year, we were lucky enough to incept American films that reached the Oscars. *Gravity* by Alfonso Cuarón being the prime example: Warner was surprised by my proposal to screen it as the opening film. Together with other, later titles, it was a great booster for the Festival, which then established solid, unquestionable relationships.

Last year you placed your bets on Italian films, presenting no fewer than six national works, which ended up being the most ambitious productions of the year. Do you think the Italian cinema industry is on the right track to grow also internationally, or do you think it should change direction?

I must say that 2024 is a strange year →

La mia Venezia è diversa

Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, parla del rapporto con gli studios americani e con le piattaforme streaming, i budget crescenti delle produzioni italiane («un passo essenziale per accedere ai mercati internazionali») e il coinvolgimento dei Paesi in conflitto, «perché non credo nella censura a priori»

di Pedro Armocida

Dal 2012 guida la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia come direttore artistico ed è appena stato riconfermato per altri due anni, fino al 2026. Che bilancio fa di questo periodo?

Il fatto di essere rimasto così a lungo mi ha consentito di realizzare gran parte dei progetti su cui avevo basato il mio ritorno a Venezia dopo il primo mandato a cavallo degli anni Duemila, ossia l'intervento sulle strutture, sugli spazi di proiezione tecnologicamente inadeguati e sul numero di posti a disposizione. Siamo passati dai 35mila biglietti staccati nell'anno prima del mio arrivo agli oltre 85mila della mia ultima edizione. Altro dato significativo che mi piace sottolineare è il ricambio generazionale: ora gli spettatori sono giovani o giovanissimi, dai 18 ai 35 anni.

Poi ho affrontato il discorso della concorrenza sempre più forte dei festival americani come Toronto, Telluride e in parte New York. Siamo stati avvantaggiati dal fatto che siamo diventati la piattaforma di lancio per una parte di film americani che aspirano agli Oscar. Questo ha aiutato anche la presenza di produzioni indipendenti, oltre che a riportare a Venezia produttori commerciali che non venivano più negli anni Duemila. Tutte cose che richiedono tempo, con un mandato di 4 anni si ha certo il vantaggio di consentire un ricambio ma non si permette a nessun direttore di portare avanti progetti, non dico di lungo, ma nemmeno di medio termine.

È suo il merito di avere aperto una linea diretta con studios hollywoodiani e piattaforme streaming, portando

with the majority of productions blocked because of the changes to the tax credit laws, apart from those that had already started shooting. In spite of that, we have received very many films: last year there were 250, today we've had 220, which is nonetheless an important figure. The trend continues for some films to increase their budgets, which is one of the conditions to guarantee access to the international markets because it means having more money to invest in all phases, from development to marketing. Of course this aim can also be achieved with small productions, but it is rarer. In the meantime we'll see how the production investment of 48 million euros for *Queer* by Luca Guadagnino pans out, if it will be able to reap returns on the money invested.

And how would you describe the incredible Italian (and international) success for *There's Still Tomorrow* by Paola Cortellesi?

The truth is, they didn't let us see the film, I think partly because it was already promised for the audience at the Rome Film Fest and partly because no one expected it to be such a hit. It wasn't a "Venice" film on paper. It is one of those many cases in the

history of cinema where no one predicted such success. The film worked because it tapped into expectations and hot topics in today's society, very difficult to interpret in theory, and also thanks to aesthetics combining neorealism with feminist comedy. In fact this is what everyone tries to do: combine aesthetic and formal narrative qualities and resonate with a wide audience. But in the end, very few manage to do it successfully.

How would you judge the artistic and production quality of the Italian films you've viewed for this year's Venice Film Festival?

Luckily, while we had a limited number of productions to view we saw excellent films, though if we consider the bigger numbers, I cannot avoid mentioning the poor quality, lack of attention to the screenplay and the quality of the organisation, probably due to financial belt-tightening, limited budgets and speed of production. However, there are signs of efforts to experiment, going beyond conventions. There aren't that many films with this desire to change and to dare, and maybe they don't all pull it off, but there are quite a number of these works.

Venezia a diventare il festival più popolare e allineato con i premi Oscar. Cosa significa coltivare e potenziare questi rapporti internazionali?

È stato indispensabile ricostruire un rapporto deteriorato negli anni che era venuto meno anche per l'aggressività degli altri festival. È un lavoro certosino, due volte l'anno faccio il giro di tutte le "cattedrali" negli Stati Uniti, sia major che indipendenti. Certo abbiamo avuto la fortuna, dal mio secondo anno, di intercettare film americani che sono arrivati agli Oscar. Emblemativo è stato il caso di *Gravity* di Alfonso Cuarón, con Warner che si stupì della mia proposta di sceglierlo come film d'apertura. Insieme agli altri titoli successivi è stato un grande propulsore per la Mostra che ha dunque stabilito un rapporto solido e indiscutibile.

Lo scorso anno ha scommesso sul cinema italiano presentando ben 6 film nazionali

Some festivals have opposed the streaming platforms for a long time, while you have always defended the film work regardless of the medium used to screen it. Today, how do you view the OTT's strategies towards cinema?

We are in a period of great changes and adjustments, also in areas that seemed taken as read. Today the great unknown is Netflix, its intentions are unclear, both on the distribution and production side. For quality products, Apple and Amazon accept the idea that these films have a theatrical release to guarantee them a quality brand in the overcrowded offer of titles. From this perspective, we are seeing a new adjustment in the market, with the main platforms producing quality films and they have taken the place of the majors in difficulty. Paradoxically, the platforms are more daring.

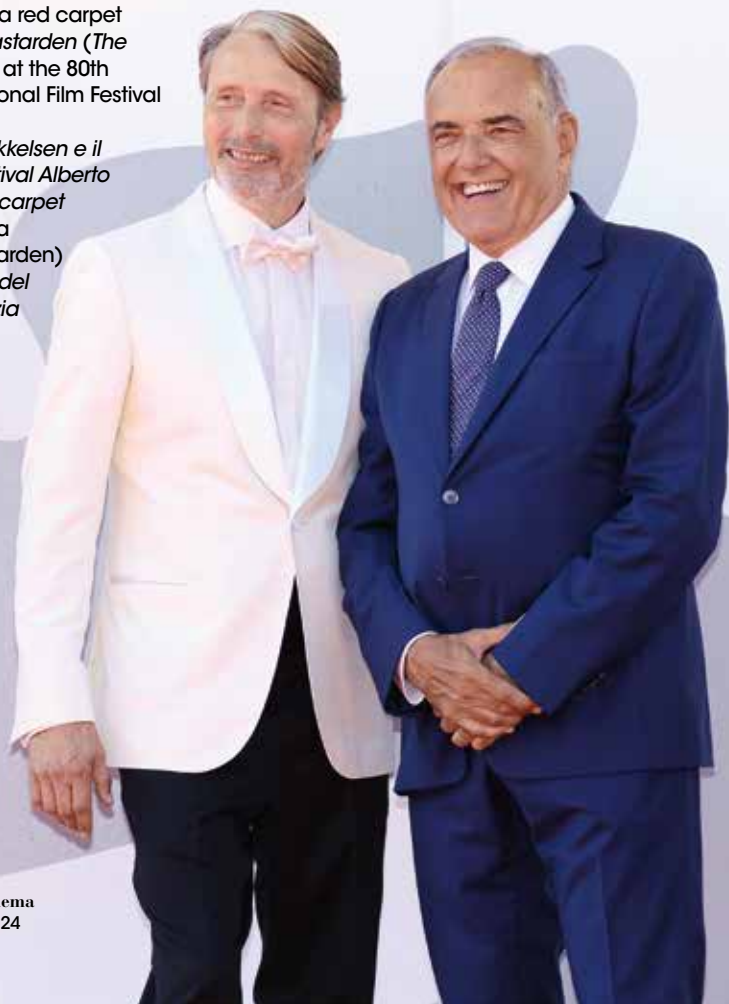
Do you think there is ever a possibility Venice could benefit from an audiovisual market on a par with the Marché at Cannes and the EFM at Berlin?

No, it's impossible for reasons of space and resources. It's an objective limitation. For example, we wouldn't know where to accommodate the 20,000 people who attend Cannes.

Do you think the American strikes in 2023 have also had a negative impact

The actor Mads Mikkelsen and Director of the festival Alberto Barbera attend a red carpet for the movie *Bastarden* (*The Promised Land*) at the 80th Venice International Film Festival

L'attore Mads Mikkelsen e il direttore del festival Alberto Barbera sul red carpet per il film *La terra promessa* (*Bastarden*) all'80ª edizione del Festival di Venezia

che sono risultati tra le produzioni cinematografiche più ambiziose dell'anno. Ritiene che il cinema italiano sia sulla strada giusta per crescere anche a livello internazionale, o crede si debba cambiare percorso?

Devo dire che il 2024 è un anno strano con la maggior parte delle produzioni – eccetto quelle già partite – bloccate per le modifiche alle normative sul tax credit. Ciononostante abbiamo ricevuto tantissimi film: l'anno scorso sono stati 250, oggi sono 220 che è un numero comunque significativo. È rimasta la tendenza di alcuni film ad aumentare il budget, che è una delle condizioni per garantire l'accesso ai mercati internazionali perché significa avere più soldi da investire in tutte le fasi, dall'ideazione al marketing. Certo questo è un obiettivo che si può ottenere anche con piccole produzioni, ma è più raro. Intanto vedremo come andrà

l'investimento produttivo di 48 milioni di euro per *Queer* di Luca Guadagnino, se sarà capace di restituire i soldi investiti.

E come descriverebbe l'incredibile successo italiano (e internazionale) di *C'è ancora domani* di Paola Cortellesi?

La verità è che il film non ce l'avevano fatto vedere, credo perché in parte già promesso per la platea della Festa del Cinema di Roma e in parte perché nessuno si aspettava il successo che ha avuto. Sulla carta non era un film "veneziano". È uno di quei tanti casi della storia del cinema in cui nessuno è stato in grado di prevedere un tale successo. Il film ha funzionato perché ha intercettato aspettative e tematiche presenti nella società, difficilissime da interpretare aprioristicamente, e grazie a un'estetica del neorealismo mischiata con la commedia femminista. In realtà è

quello che tutti cercano di fare: coniugare qualità narrative estetiche e formali e parlare a un ampio pubblico. Pochi alla fine, però, ci riescono con successo.

Come giudica la qualità artistica e produttiva dei film italiani visionati per il Festival di Venezia di quest'anno?

Ragionando su un numero limitato di produzioni, per fortuna abbiamo visto ottimi film, mentre sui grandi numeri non posso non rilevare ancora una scarsa qualità, attenzione alle sceneggiature e alla qualità organizzativa, dovuta probabilmente alle ristrettezze economiche, ai budget limitati e alla velocità di produzione. Si avverte, però, lo sforzo di provare a fare degli esperimenti andando oltre le convenzioni. Non sono tantissimi i film con questa volontà di cambiare e di osare, e magari non sono perfettamente riusciti ma sono un numero significativo.

on the works available to put together the programme for this year's Venice Film Festival?

The strikes heavily affected American production, in the first months of the year the drop-off was worrying, in February I came back extremely concerned. As the months passed, the situation ended up being less dramatic: there are American films and the USA will have a significant and important presence.

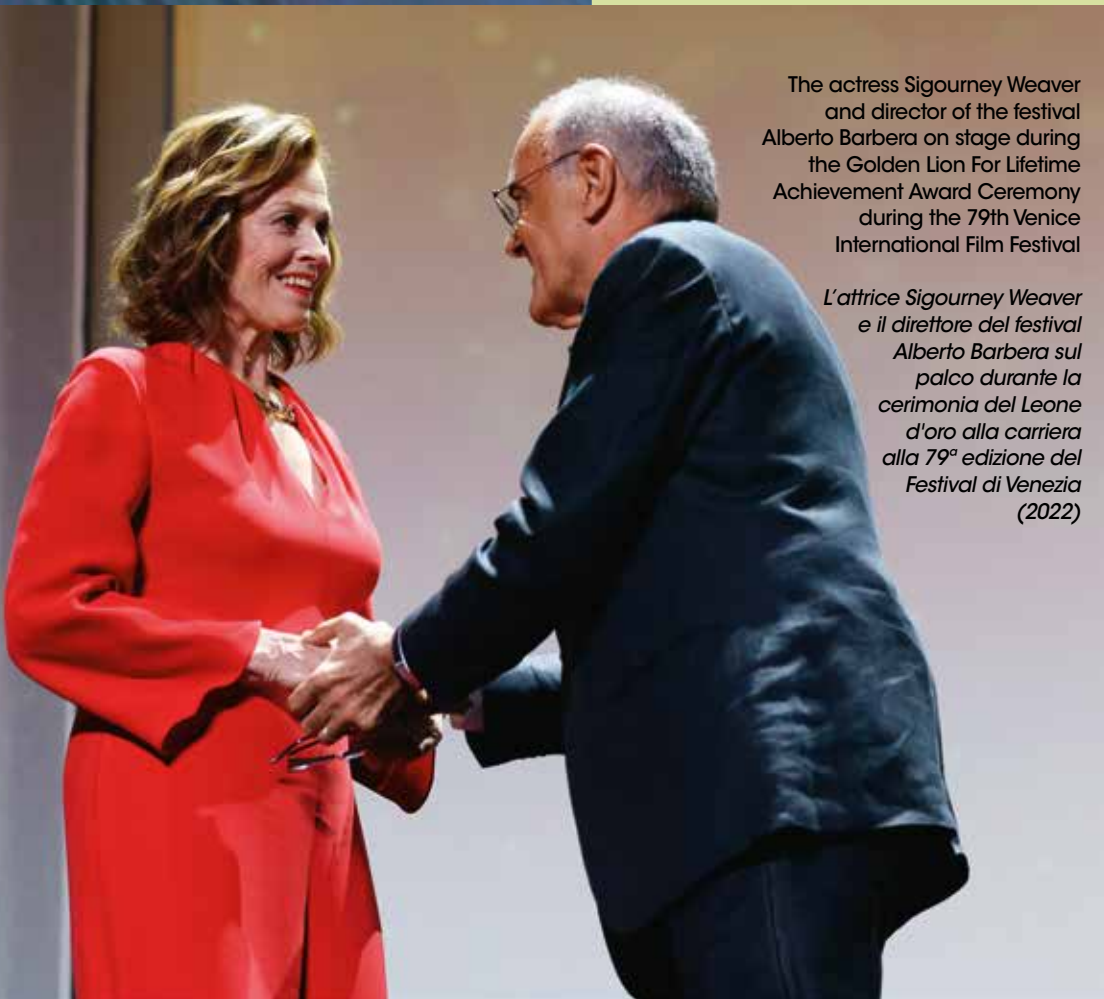
Which international territories do you see as the most lively on the production front at this historic juncture?

The Far East was heavily conditioned by the effects of the pandemic and post-covid recovery, added to which, if we're talking about Chinese cinema, censorship has become tighter, though it's not the only one to have this problem. In South America, while on the one hand Brazilian cinema is reawakening, on the other, they're cutting the legs from under Argentinean cinema. Areas of the world less subjected to these dynamics are the Maghreb and the Middle East, I'm thinking of Morocco, Tunisia and Algeria.

How are you handling countries at war?

I don't want to be influenced: I've chosen an Israeli film, there's a Palestinian film and a documentary by a →

The actress Sigourney Weaver and director of the festival Alberto Barbera on stage during the Golden Lion For Lifetime Achievement Award Ceremony during the 79th Venice International Film Festival

L'attrice Sigourney Weaver e il direttore del festival Alberto Barbera sul palco durante la cerimonia del Leone d'oro alla carriera alla 79ª edizione del Festival di Venezia (2022)

young Russian filmmaker now living in Canada, who followed a group of doctors on the Russian frontline during the new year period 2023/2024. Cinema and filmmakers play a vital role, they are the most advanced antennae to pick up on what is happening in the world's most interesting areas. Any kind of self-censorship in the selection seems like a mistake to me, I'm in favour of comparing different voices.

Over the years, Venice has led the way among the big festivals with a competition for virtual reality. Do you think this medium still has a lot to say going forward, or is it a sector with limited space for growth?

The biggest problem is that there is still no market for it, there aren't enough spaces to guarantee the circulation of works that are improving in quality year-on-year. I think it is a sector with enormous potential, which could become a popular format, not in competition with the cinema, if it manages to build a market. **IC**

Alcuni festival hanno osteggiato a lungo i film delle piattaforme streaming, mentre lei ha sempre difeso l'opera filmica in quanto tale, a prescindere dalla destinazione finale. Come inquadra oggi la strategia degli OTT sul fronte cinematografico?

Siamo in un periodo di grandi cambiamenti e aggiustamenti anche rispetto a quelli che sembravano dati acquisiti. Oggi la grande incognita riguarda Netflix, non si capisce bene che intenzioni abbia, sia distributivamente che produttivamente. Apple e Amazon sui prodotti di qualità accettano l'idea che questi film abbiano un'uscita theatrical per garantirgli un marchio di qualità sull'offerta sovrabbondante di titoli. Da questo punto di vista assistiamo di nuovo a un assestamento del mercato, con le piattaforme principali che producono film di qualità e hanno preso il posto delle major in difficoltà. Paradossalmente le piattaforme osano di più.

Crede che Venezia potrà mai beneficiare di un mercato audiovisivo al pari del Marché di Cannes e dell'EFM di Berlino?

No, è impossibile per ragioni di spazio e di risorse. È un limite oggettivo. Noi, per esempio, non sapremmo dove ospitare i 20mila operatori che frequentano Cannes.

Ritiene che gli scioperi statunitensi del 2023 abbiano inciso negativamente anche sul prodotto a disposizione per comporre l'offerta di quest'anno per il Festival di Venezia?

Gli scioperi hanno avuto conseguenze pesanti sulla produzione statunitense, nei primi mesi dell'anno la carenza era preoccupante, a febbraio sono tornati preoccupatissimo. Con il passare dei mesi la situazione è risultata meno drammatica, i film americani ci sono, la presenza sarà significativa e importante.

Quali sono i territori internazionali che ritiene più vivaci a livello produttivo in questo momento storico?

L'Estremo Oriente è stato pesantemente condizionato dagli effetti della pandemia e dal post-covid a cui si aggiunge, se parliamo di cinema cinese (ma non è l'unico a avere questo problema), un irrigidimento della censura. Nell'America del Sud se, da una parte, si sta risvegliando il cinema brasiliano, dall'altra stanno tagliando le gambe a quello argentino. L'area del mondo meno soggetta a queste dinamiche è forse quella del Magreb e del Medio Oriente, penso a Marocco, Tunisia e Algeria.

Come si comporta con i Paesi in conflitto?

Non mi voglio far condizionare: ho selezionato un film israeliano, c'è un film palestinese e c'è un documentario di una giovane filmmaker russa, che ora vive in Canada, che tra Capodanno 2023 e 2024 ha seguito un gruppo di medici sul fronte della guerra dalla parte russa. Il cinema e i cineasti hanno una funzione fondamentale, sono le antenne più avanzate per comprendere che cosa sta accadendo nelle aree di maggior interesse del mondo. Qualsiasi forma di autocensura nella selezione mi sembra sbagliata, sono per il confronto di voci diverse.

Nel corso degli anni Venezia ha fatto da apripista tra i grandi festival con un concorso sulla realtà virtuale. Crede che questo media possa dire ancora molto in futuro, o si tratta di un settore con uno spazio di crescita limitato?

Il problema più grosso è che non esiste ancora un mercato, gli spazi sono inadeguati per garantire la circolazione delle opere la cui qualità però migliora di anno in anno. Credo che sia un settore con potenzialità enormi che potrà diventare una forma popolare, non in concorrenza con il cinema, se riesce a costruire un mercato.

FRIULI VENEZIA GIULIA
FILM COMMISSION

THINK FVG*

Portovecchio - Trieste

*Limitless imagination

More and more production companies choose FVG for its multi-faceted cities, rugged mountains and sparkling sea, all "within a stone's throw" and that's not all we have to offer. Are you looking for a professional team of specialised workers? You will find it here. We can offer you efficient backup and a wide range of services.

FVG FILM FUND

IO SONO
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

 [fvgfilmcommission](https://www.instagram.com/fvgfilmcommission)

 [FVGfilmcommission](https://www.facebook.com/FVGfilmcommission)

 [fvgfilmcommission.com](https://www.fvgfilmcommission.com)

The New Wave of Italian Directors Under 40

They conquer international festivals and the most important prizes, they are all-rounders who write, direct and sometimes even star in their own films, often reinventing the formulas for big budget series: here are Italy's already known or upcoming directors under-40, who are shaping the new Italian cinema

by Elisa Grando

La New Wave dei registi italiani under 40

Conquistano i festival internazionali e i premi più importanti, sono autori a tutto tondo che scrivono, dirigono e a volte interpretano le loro opere, reinventando spesso anche i codici della serialità ad alto budget: ecco le registe e i registi under 40, già affermati o in ascesa, che stanno inventando il nuovo cinema italiano

di Elisa Grando

MARGHERITA VICARIO

Margherita Vicario, aged 36, combines a vibrant mix of cinema and music, as seen in her debut film, *Gloria!*, shown in competition at the Berlinale 2024 and awarded by Italy's Film Journalists' Union with a Silver Ribbon for Best Score. She is a successful singer-songwriter, has directed short films, worked as an actress with the likes of Woody Allen and Pappi Corsicato and has appeared in very popular TV series such as *Carlo & Malik*. Indeed, Margherita comes from a showbiz family: her grandfather Marco and father Francesco were both directors, and her grandmother was the actress Rossana Podestà. She says she found the key for her first feature: "Just like I write my songs: the first time you hear them it's a light-hearted and joyful tune, but there is a more cutting, real, dark and dramatic vein in the words". She certainly has plenty more to express, also behind the camera.

Margherita Vicario, 36 anni, è un intreccio vitalissimo di cinema e musica, come il suo film d'esordio *Gloria!* che l'ha portata in concorso alla Berlinale 2024 e per il quale ha vinto il Nastro d'Argento alla Miglior colonna sonora. Cantautrice di successo, già regista di cortometraggi, da attrice ha lavorato anche con Woody Allen e Pappi Corsicato e in serie popolarissime come *Nero a metà*. Del resto Margherita viene da una famiglia di spettacolo: la regia è anche il mestiere del nonno Marco e del padre Francesco, la nonna era l'attrice Rossana Podestà. La chiave della sua opera prima l'ha trovata, dice, «come scrivo le mie canzoni: al primo ascolto è una musica leggera e gioiosa, ma nei testi c'è una parte più affilata, più cupa, reale e drammatica». Di certo ha ancora molto da dire, anche dietro la macchina da presa.

LAURA SAMANI

Small Body, the first film by 34-year-old Laura Samani from Trieste, was quick to win international acclaim at Critics' Week in Cannes, going on to scoop up all the most important prizes around: a David di Donatello and the EFA European Discovery prize for best debutant director in 2022, plus a Silver Ribbon nomination. But even earlier, back in 2016, her graduation film from the CSC national film school, *The Sleeping Saint*, was also well received in Cannes. She is extremely popular in France for the way she explores the world of women, between magic realism and coming-of-age, and she is already considered as one of the most significant European artists of her generation. There are high expectations for her second film, based on the story *Un anno di scuola* by Giani Stuparich, produced by Nefertiti Film with RAI Cinema and the French company Tomsa Film, with shooting starting in the autumn. →

Con la sua opera prima *Piccolo corpo* la regista triestina Laura Samani, 34 anni, ha convinto subito la critica internazionale alla Semaine de la Critique di Cannes, vincendo poi tutti i premi importanti: David di Donatello e EFA 2022 come miglior regista esordiente, più una candidatura ai Nastri d'Argento. Ma già il suo corto di diploma al CSC, *La santa che dorme*, era stato applaudito sempre a Cannes nel 2016. Amatissima anche in Francia per il suo sguardo che esplora in particolare l'universo femminile, tra realismo magico e coming of age, è già considerata una delle autrici europee più significative della sua generazione. Ed è attesissimo il suo secondo film tratto dal racconto *Un anno di scuola* di Giani Stuparich, prodotto da Nefertiti Film con Rai Cinema e la francese Tomsa Film, del quale inizierà le riprese in autunno.

DAMIANO AND FABIO D'INNOCENZO

Up to now they have been viewed as the outsiders of Italian cinema, but today, twins Damiano and Fabio D'Innocenzo (36) are first and foremost a marvellous confirmation. They have three acclaimed, award-winning films under their belts: *Boys Cry* winning the Silver Ribbon for Best New Director; *Bad Tales* awarded the Silver Bear for Best Screenplay at the 2020 Berlinale, plus a Silver Ribbon for Best Film and Golden Globes for Best Director and Best Screenplay; and *America Latina* with a Silver Ribbon for Best Original Story. And now, in their first series for SKY, *Dostoevskij* - an inward-looking crime series airing in the autumn screened at Berlin in 2024 - they have continued the poetic trajectory present in their films. The next step is America: they have already had many requests, but the right project has not materialised as yet.

Sono sempre stati considerati gli outsider del cinema italiano, ma i gemelli Damiano e Fabio D'Innocenzo (36 anni) oggi sono più che altro una meravigliosa conferma. Dopo tre film molto applauditi e premiati (*La terra dell'abbastanza* con il Nastro d'Argento ai migliori registi esordienti; *Favolacce* con l'Orso d'Oro alla miglior sceneggiatura alla Berlinale 2020, più il Nastro d'Argento al miglior film e il Globo d'Oro alla miglior regia e sceneggiatura; *America Latina* con il Nastro al miglior soggetto) nella loro prima serie per Sky *Dostoevskij*, crime introspettivo in onda in autunno e già passato alla Berlinale 2024, hanno dimostrato di seguire con coerenza la traiettoria poetica d'autori del loro cinema. Il prossimo passo sarà l'America: le proposte già piovono, ma per i fratelli non è ancora arrivato il progetto giusto.

PIETRO CASTELLITTO

After directing only two pictures, Pietro Castellitto (32) has already given the Italian film industry a lashing. He started out when very young acting in his father Sergio's films, also starring in *The Armadillo's Prophecy* by Emanuele Scaringi and *Freaks vs. The Reich* by Gabriele Mainetti, and he will shortly be playing the role of porn producer Riccardo Schicchi in *Diva Futura* by Giulia Louise Steigerwalt. But it is as a director that Castellitto really displays his vision of the world, with a caustic, alienating cinema, using free-wheeling satire, able to expose upper and lower-middle class hypocrisies, juxtaposing death with the undisciplined vitality of youth. An all-round artist,

Pietro writes, directs and stars in his films: his debut *The Predators* won the Venice Horizons Award for Best Screenplay, while his second work, *Enea*, reinvented the idea of a gangster movie. With such a record, it's only natural to be impatient to see his third film behind the camera. →

Con due soli film da regista Pietro Castellitto, 32 anni, ha dato una sferzata al cinema italiano. Partito giovanissimo da attore nei film del padre Sergio, ma anche in *La profezia dell'armadillo* di Emanuele Scaringi e *Freaks Out* di Gabriele Mainetti, a breve sarà nei panni di Riccardo Schicchi in *Diva futura* di Giulia Louise Steigerwalt. Ma è dietro la macchina da presa che Castellitto mette a fuoco davvero la sua visione del mondo con un cinema caustico, straniante, libero nella satira, capace di scoperciare ipocrisie di alta e piccola borghesia, accostare morte e vitalità indisciplinata della giovinezza. Autore integrale, Pietro scrive, dirige e interpreta le sue opere: con l'esordio *I predatori* ha vinto il Premio Orizzonti a Venezia per la miglior sceneggiatura, il secondo film *Enea* reinventa l'idea di gangster movie. Impossibile non attendere con impazienza il terzo.

REGIONE DEL VENETO

Veneto, like in a film.

**Veneto
Film
Commission**

FILM FUNDS
PRODUCTION SUPPORT AND ADVISORY
LOCATION SCOUTING

Courtesy © Arabba Fodom Turismo 0T8A6448 - Inverno.

venetofilmcommission.com

ALAIN PARRONI

Alain Parroni (32) made his debut with *An Endless Sunday*, which immediately won the Special Jury Prize and the Fipresci prize in the Horizons section of the 2023 Venice Film Festival. He is one of a few directors able to recount the feelings of a contemporary generation of troubled teenagers, riddled with uncertainty. Parroni, who also worked on the sets of the D'Innocenzo brothers, comes from an animation background and is a fan of anime and Japanese manga, narrative forms that are closer to the feelings of teenagers. His approach contaminated by reality, even including improvised sequences, won over Wim Wenders who wanted to co-produce the film, and the picture won the SIAE Silver Ribbon for Best Screenplay. Now he could focus on a feature-length animation: it is a major production challenge, but Parroni is certainly not lacking in talent.

Il 32enne Alain Parroni ha debuttato con *Una sterminata domenica* meritandosi subito il Premio speciale della giuria e il Premio Fipresci della Sezione Orizzonti alla Mostra di Venezia 2023. Pochi registi sanno raccontare come lui il sentimento di una generazione contemporanea di adolescenti inquieti, privi di certezze: Parroni, che ha collaborato anche sui set dei fratelli D'Innocenzo, viene dall'animazione ed è appassionato di anime e manga giapponesi, le forme narrative più prossime al sentire dei teenager. Il suo approccio contaminato di realtà, con sequenze anche improvvisate, ha convinto Wim Wenders che ha voluto coprodurre il film, e gli è valso il Nastro D'Argento SIAE per la sceneggiatura. Ora potrebbe puntare a un lungometraggio di animazione: la sfida produttiva è importante, ma a Parroni non manca il talento.

CAROLINA CAVALLI

In the summer of 2023, *Amanda*, the first film by Carolina Cavalli (33) was shown in cinemas in New York, after being screened on the Horizons Extra programme at Venice and at the Toronto Film Festival. Even though the film is set in Italy, it talks of a universal feeling: the dejection of generation Z in a world where it is impossible to become an adult too. This debut garnered nominations for Italy's top prizes the David di Donatello and the Silver Ribbons, but the director is an international spirit. She lived in Paris for ten years and wrote the screenplay for the film *Fremont* by Iranian director Babak Jalali, set in California, which won the John Cassavetes Award at the Independent Spirit Awards in 2024. She will, however, be returning to Italy to make her second film: the Emilia Romagna region will host an autumn set shooting *Il rapimento di Arabella*, this time starring a young girl. →

Nell'estate del 2023 *Amanda*, il primo film di Carolina Cavalli (33 anni) già passato a Orizzonti Extra a Venezia e al Toronto Film Festival, spopolava nei cinema di New York. Pur essendo ambientato in Italia, centrava un sentimento universale: lo spleen della generazione Z in un mondo dove è anche impossibile diventare davvero adulti. Con l'esordio ha raccolto la candidatura sia ai David di Donatello che ai Nastri d'Argento, pur mantenendo uno spirito internazionale: ha vissuto dieci anni a Parigi e ha sceneggiato il film *Fremont* del regista iraniano Babak Jalali, ambientato in California, vincendo il premio John Cassavetes agli Independent Spirit Awards. Per il suo secondo film però torna in Italia: girerà in autunno in Emilia Romagna *Il rapimento di Arabella*, con protagonista stavolta una bambina.

filmcommissionmarche.it

Marche *infinite storie,* *infiniti luoghi*

Guarda lo short film

EMILIA MAZZACURATI

A once child prodigy who never really grew up, a rocker fleeing his responsibilities, and especially the Northeast provinces, which her father Carlo also recounted in many of his films: *Billy* is the debut feature that brought Emilia Mazzacurati onto the scene, revealing a specific idea of cinema that was present from her first short film, *Manica a vento*. Emilia, aged 29, shows the suburbs as though frozen in time, full of imaginative cracks, inhabited by the theme of memory, of loss. She graduated in screenwriting from the Holden School and is also a photographer. In *Billy*, Mazzacurati has proved she knows how to combine the written word and images in a highly personal way. And in fact she is currently writing: we are curious to see her new project.

Un ex bambino prodigio che non è mai davvero cresciuto, un rocker in fuga dalle sue responsabilità, soprattutto la provincia del Nordest, quella che anche il padre Carlo ha raccontato in tanti suoi film: *Billy* è il film d'esordio che ha rivelato Emilia Mazzacurati, dimostrando una precisa idea di cinema nata fin dal suo primo corto, *Manica a vento*. Emilia, 29 anni, racconta una periferia quasi incastrata nel tempo, piena di fessure immaginifiche, abitata dal tema della memoria, della perdita. Si è diplomata in sceneggiatura alla Scuola Holden ed è anche fotografa: con *Billy* Mazzacurati ha già dato prova di saper fondere in modo personalissimo scrittura per parole e per immagini. Ed ora, infatti, sta scrivendo: aspettiamo il suo prossimo progetto con curiosità.

FRANCESCA MAZZOLENI

In the space of a few years, she has become a point of reference not only for cinema but also for quality TV series, proving she is adept at reconciling solid artistic credentials, professionalism and versatility. Francesca Mazzoleni (35) debuted in 2018 with the coming-of-age film *Succede*, based on the eponymous novel by Sofia Viscardi, but she really came to the notice of the critics with the documentary *Sacred Point*, which won the Visions du Réel festival in 2020. She also proved her metal working on major series' productions, directing episodes of *Romulus 2* and *Supersex*. But she prefers the auteur documentary genre for her more personal projects. Coming out soon is *Rebibbia 310*, where she focuses on the largest women's prison in Europe, with production by Alessandro Greco (Morel Film), Roberto De Paolis, Carla Altieri and Rachel Greenwood (Young Films). →

In pochi anni è diventata un punto di riferimento non solo del cinema, ma anche delle serie tv di qualità, dimostrando di saper conciliare solidità autoriale, mestiere, versatilità. Francesca Mazzoleni, 35 anni, ha debuttato nel 2018 con il coming of age *Succede*, tratto dall'omonimo romanzo di Sofia Viscardi, ma si è rivelata alla critica soprattutto con il documentario *Punta sacra*, che nel 2020 ha vinto il festival Visions du Réel, e ha superato la prova delle grandi produzioni seriali dirigendo alcuni episodi di *Romulus 2* e *Supersex*. Per i progetti più personali, però, ama tornare al documentario d'autore: il prossimo sarà *Rebibbia 310*, per raccontare il più grande carcere femminile d'Europa, con la produzione di Alessandro Greco (Morel Film), Roberto De Paolis, Carla Altieri and Rachel Greenwood (Young Films).

**LOCAL SUPPORT
AND GRANTS**

**PRODUCTION
GUIDE**

**EXTRAORDINARY
LOCATIONS**

**APULIA
FILM
COMMISSION**
PUGLIA, SCENES TO EXPLORE

Ph Paolo Laku

www.apuliafilmcommission.it

UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA

POC PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.2

TOMMASO SANTAMBROGIO

His first feature, *Oceans are the Real Continents*, is about the drama of separation and migration in Cuba told through three generations. It was one of the biggest surprises on the Giornate degli Autori sidebar lineup at the last Venice Film Festival. But 32-year-old Tommaso Santambrogio started his career long before, collaborating with Werner Herzog and Lav Diaz (or the short films *The Last Scene*, shot in the Amazon, *Los Océanos Son Los Verdaderos Continentes*, a project he then expanded into his first feature, but also *Taxibol*, featuring Diaz as the protagonist, one of the titles considered as best documentary at the 2024 David di Donatello). Santambrogio immerses himself in reality, done by building close relationships with his subjects over years: an anthropological and historical approach that makes him a comprehensive filmmaker, an inalienable figure in the Italian landscape of documentary making.

Il suo primo lungometraggio *Gli oceani sono i veri continenti*, che racconta il dramma della separazione e della migrazione a Cuba attraverso tre generazioni, è stata una delle scoperte più sorprendenti delle Giornate degli Autori alla scorsa Mostra di Venezia. Ma il percorso di Tommaso Santambrogio, 32 anni, parte da lontano, dalla collaborazione con Werner Herzog e Lav Diaz (per i corti *Escena Final*, girato in Amazonia, *Los Océanos Son Los Verdaderos Continentes*, progetto che si è poi espanso nella sua opera prima, ma anche *Taxibol*, del quale Diaz è protagonista, selezionato tra i migliori documentari ai David di Donatello 2024). Santambrogio s'immerge nelle realtà che racconta cucendo la prossimità coi suoi soggetti per anni: un approccio antropologico e storico che ne fa un cineasta integrale, irrinunciabile nel panorama del documentario italiano.

NICCOLÒ FALSETTI

Niccolò Falsetti (37) has worked with the Manetti Bros for some time, as a second unit director for *Diabolik* and *Inspector Coliandro*, while also directing music videos for Manuel Agnelli and Max Pezzali. He has always been steeped in music with his streetpunk group, PEGS, experiences which he translated into the story of his first feature, *Margini*, winner of the Audience Award at International Critics' Week in Venice 2022 and a David di Donatello nomination. With this, he established his poetic vision: showing what it means to be young and troubled in the peaceful Italian provinces, done with a bitter-sweet smile. And also set in a specific time, both recent but already long ago: *Margini* was set in the 2000s while his second film, *Caro mondo crudele*, will follow a group of 13-year-olds in the Maremma area of Tuscany at the end of the 1990s, in a picture that has all the makings of becoming a cult.

Niccolò Falsetti, 37 anni, collabora da tempo coi Manetti Bros. come regista di seconda unità, per *Diabolik* e *L'ispettore Coliandro*, ma anche per i videoclip di Manuel Agnelli e Max Pezzali. Nella musica ci sta da sempre con il suo gruppo di streetpunk PEGS, che ha tradotto nell'avventura del suo film d'esordio *Margini*, premio del pubblico alla Settimana internazionale della critica 2022 e candidato al David di Donatello. Così ha stabilito la sua poetica: raccontare, con un sorriso agrodolce, cosa significa essere giovani e inquieti nella quieta provincia italiana. E sempre in film d'epoca, recente eppure già lontana: *Margini* era ambientato nei Duemila mentre il prossimo *Caro mondo crudele*, che ha tutte le carte per diventare un piccolo cult, seguirà dei tredicenni nella Maremma toscana alla fine degli anni '90.

Italian Cinema

il meglio dell'industria audiovisiva
italiana a portata di click,
in distribuzione nei principali
Mercati internazionali

Scarica su **iOS** e **Android**
da tutto il mondo la digital edition
del magazine

DUESSE MEDIA NETWORK
WE ARE PUBLISHERS

Toscana FC: craftsmanship and NEW TECHNOLOGIES

Stefania Ippoliti, Head of the Mediateca and Area Cinema of the Fondazione Sistema Toscana, outlines Toscana Film Commission's strengths, from capitalising on historic local professionals to the project for an innovational digital theatre for virtual productions

by Margherita Bordino

What are the Toscana Film Commission's main activities?

Our Film Commission has been in existence since 2006. It was created as a branch of the much older Mediateca Regionale Toscana, multimedia library of the Region of Tuscany and, in all these years, it has carried out various activities, also driven by the regional authority, although always in keeping with the initial spirit of the multimedia library, in other words to preserve and popularise the culture of cinema. Indeed, training is in our DNA, with particular attention to schools. Building and cultivating a new audience is our primary aim.

How do you work on audience development?

With various activities, for example directly running a movie theatre, Cinema La Compagnia in Florence, a public theatre, a home for cinema where the city hosts international festivals, from the famous Festival dei Popoli to the more recent Middle East Now... Additionally, we also support arthouse cinemas in Tuscany and we are very proud that the next edition of the Arthouse Cinema Meetings will be held in Lucca.

Besides training, what are the other areas of action of the Toscana Film Commission?

Our activities are planned considering the peculiarities of our region. Productions are interested in our entire territory, shooting takes place everywhere in Tuscany. Apart from Florence, productions are attracted by small villages, cities of art, the countryside and its landscapes. This is why we carry out constant awareness-raising

campaigns with all municipal administrations to make people understand the potential (and not only cultural) of becoming a set for audiovisual productions. We work closely with the Cinema Offices in the various councils to make the bureaucratic machine run efficiently and quickly. The aim is to respond to productions in a very short time: we have given ourselves a 48-hours rule. This has helped us to build a good reputation, both nationally and internationally.

How have you managed to continually increase your appeal over time?

Apart from the "Tuscany brand" and the efficiency of the Film Commission and →

Stefania Ippoliti, Head of the Mediateca and Area Cinema of the Fondazione Sistema Toscana

Above, director Giulio Base on the set of the TV movie *Margherita delle stelle* about scientist Margherita Hack.
Below, a virtual production set

Toscana FC: artigianalità e nuove tecnologie

Stefania Ippoliti, Responsabile Mediateca e Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, racconta i punti di forza di Toscana Film Commission che vanno dalla valorizzazione delle storiche professionalità locali al progetto di un innovativo teatro digitale per la virtual production

di Margherita Bordino

Quali sono le principali attività di Toscana Film Commission?

La nostra Film Commission esiste dal 2006. È nata come costola dalla ben più antica Mediateca Regionale Toscana e, in tutti questi anni, ha progettato diverse attività, grazie anche all'impulso della Regione mantenendo comunque lo spirito iniziale della Mediateca, ovvero quello di conservatore e divulgatore della cultura cinematografica. È infatti nella nostra natura fare formazione, con una particolare attenzione alle scuole. Costruire e coltivare un nuovo pubblico è un nostro obiettivo primario.

Come lavorate sull'audience development?

Con diverse attività, per esempio gestendo direttamente una sala cinematografica, il Cinema La Compagnia di Firenze, una sala pubblica, una casa del cinema dove si tengono i festival internazionali della città, dal famoso Festival dei Popoli al più recente Middle East Now... Inoltre, ci occupiamo anche di sostenere le sale d'essai in Toscana e siamo molto orgogliosi che la prossima edizione degli Incontri del Cinema d'Essai si svolgerà a Lucca.

Oltre alla formazione, quali sono gli altri ambiti di azione di Toscana Film Commission?

Le nostre attività sono progettate tenendo presenti le peculiarità della nostra regione. Tutto il nostro territorio

è di interesse per le produzioni: in Toscana si gira ovunque. Oltre a Firenze, le produzioni sono attratte dai piccoli borghi, dalle città d'arte, dalla campagna e dai suoi paesaggi. Per questo facciamo una campagna di proselitismo costante con tutte le amministrazioni comunali per far capire il potenziale – non solo culturale – del diventare set di produzioni audiovisive. Collaboriamo a stretto contatto con gli Sportelli Cinema dei vari Comuni in modo da rendere efficiente e veloce la macchina burocratica. L'obiettivo è rispondere alle produzioni in tempi molto brevi: ci siamo dati la regola delle 48 ore. Questo ci ha permesso di creare una buona reputazione, sia a livello nazionale che internazionale.

Come siete riusciti nel tempo ad essere sempre più attrattivi?

Oltre al "marchio Toscana", e all'efficienza della Film Commission e alla collaborazione con i vari Sportelli Cinema di cui ho parlato prima, abbiamo puntato sull'artigianalità, altro punto di forza della nostra regione. Abbiamo creato una rete di luoghi fisici, le "Manifatture Digitali Cinema", veri e propri hub per il sostegno e l'innovazione della filiera audiovisiva, che si trovano a Prato, Pisa e, presto, a Pistoia.

Manifatture Digitali Cinema: più nello specifico di cosa si tratta?

Seguendo le vocazioni delle diverse

Film Commissions

La Compagnia, movie theater in Florence. Below, Dustin Hoffman and Helen Hunt on the set of *Tower Stories*

the collaboration with the Cinema Offices I mentioned before, we have concentrated on craftsmanship, another strength of our region. We have created a network of physical locations, hubs called “Manifatture Digitali Cinema” to support innovation in the audiovisual industry. They are in Prato and Pisa, with another one soon to open in Pistoia.

Manifatture Digitali Cinema: can you tell us more about them?

Following the vocations of the different locations, together with the Region of Tuscany and the municipality concerned, we decided to offer special, additional services for audiovisual productions that go beyond the more traditional services of “cineporti” (hubs which serve as a “home for productions” in the various phases of developing a film or audiovisual work, with production offices, spaces for casting or hair and make-up etc.). For example, in Prato, an area with a great tradition for textiles and dressmaking, we have created a Manifattura dedicated to costumes. This is where the costumes for series such as *I Medici* were made but also, more recently, all the accessories for *I Leoni di Sicilia*.

Are there any other examples of these “craft-focused hubs”?

We will soon be opening a Manifattura in Pistoia to work on set designs, not only the traditional ones but also digital versions,

THE MAIN PRODUCTIONS SUPPORTED BY THE TOSCANA FILM COMMISSION

FILMS AND TV SERIES SHOT BETWEEN JUNE AND JULY 2024

- *I delitti del Barlume 12* (Italy), TV series produced by Palomar for SKY Cinema directed by Roan Johnson and Milena Cocozza. The set involved Grosseto, Follonica, Piombino and the island of Elba.
- *Tutto quello che ho* (Italy), TV mini-series for Mediaset directed by Monica Vullo and Riccardo Mosca. The cast stars Vanessa Incontrada and Marco Bonini. The series is set entirely in Leghorn.
- *Resiliencia* (Mexico), feature film directed by Gustavo Loza and produced by the Mexican company Alebrije Cine y Video. Shot in Siena and Monteroni d'Arbia.
- *Fior di latte* (USA), the first independent film directed by American Charlotte Ercoli. Shot in Florence old town and at San Casciano in Val di Pesa.
- *Tower Stories* (USA), feature film by the British director Peter Greenaway, produced by American operation Facing-East with Italian executive production from The Family. The film, with an international cast including two Oscar®-winners Dustin Hoffman and Helen Hunt, was on set in Lucca.
- *Iris* (UK), a TV series produced by Wildside for SKY UK directed by Terry McDonough. Eight episodes written and created by Neill Cross. Shot in Florence.

COMING UP: FILMS AND TV SERIES DUE ON SET BETWEEN SEPTEMBER AND NOVEMBER

- *L'altro ispettore* (Italy), a six-part TV series supported by the Tuscany Region Cinema Call, produced by Anele in a co-production with RAI Fiction, inspired by the novels by Pasquale Sgrò. Shooting is planned in Lucca between September and October.
- *The Golden Bachelor* (The Netherlands), one of the most popular reality shows in the world produced by Warner Bros International Television Production Netherlands and distributed on the Videoland platform. Filming is due to run from the end of September in the province of Florence.
- *Destination X* (UK, USA), a reality show based on a Belgium original format, produced by Two Four for the British broadcaster BBC and for the American NBC. Shooting expected between the end of August and September in as yet undefined locations.
- *TV series* produced by Stand by me. Filming in Tuscany planned between October and November.
- *Firenze* (Italy), a feature film written and directed by the Florentine filmmaker Duccio Chiarini. Shooting between September and October in locations still to be confirmed.
- *Testa o croce?* (Italy), a feature film supported by the Tuscany Region Cinema Call and produced by Ring Film, directed by Alessio Rigo de Righi and Matteo Zoppis. On set in locations to be confirmed between the end of September and October.
- *Il confine* (Italy), a short film supported by the Tuscany Region's Cinema Call, produced by Qoomoon and directed by Federica Cellini. Shooting planned for September and October in the Capalbio area (Grosseto).
- *Le libere donne di Magliano* (Italy), a TV series produced by Endemol. Filming scheduled in Lucca in November.

località, insieme alla Regione Toscana e al Comune interessato, abbiamo deciso di offrire dei servizi speciali e aggiuntivi alle produzioni audiovisive oltre a quelli più tradizionali dei cineporti (che si occupano di “dare casa alle produzioni” nelle diverse fasi dello sviluppo di un progetto cinematografico o audiovisivo, con uffici di produzione, spazi per casting o trucco e parrucco, eccetera). Ad esempio, a Prato, che ha una grande tradizione tessile e sartoriale, abbiamo creato una Manifattura dedicata ai costumi. Qui sono stati realizzati gli abiti per serie come *I Medici* ma anche, più di recente, tutti gli accessori per *I leoni di Sicilia*.

Altri esempi di queste “botteghe”?

Apriremo a breve le Manifatture di Pistoia dove lavoreremo sulle scenografie, non solo quelle tradizionali, ma anche quelle digitali, ovvero i set di virtual production, che sono sempre più richiesti. L'obiettivo è avere un

ruolo significativo sia in fase di produzione che di post-produzione. Nel medio e lungo periodo la Regione Toscana punta ad avere un teatro destinato alla realtà virtuale, attrezzato con tecnologia led, simile a quello realizzato nel T18 di Cinecittà. Al teatro digitale vorremmo anche abbinare un campus dove preparare tecnici altamente qualificati in grado di lavorare al suo interno.

Come sono organizzati, invece, i bandi di finanziamento di Toscana Film Commission?

In passato, Toscana Film Commission non ha potuto contare in modo continuativo su bandi annuali destinati alle produzioni. Nonostante ciò, vantiamo una media di 130 produzioni l'anno (anche 180 durante il grande boom *post covid* di qualche anno fa): numeri davvero importanti, ottenuti senza un incentivo economico. Da quest'anno, invece, il

lavoro di Toscana Film Commission sarà facilitato dal bando regionale per le produzioni. Infatti, grazie all'intervento della Regione Toscana e del suo Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, alcuni fondi europei per lo sviluppo regionale (FESR) sono stati destinati al settore audiovisivo.

E di che cifra si tratta?

Per ogni call vengono messi a disposizione 3 milioni di euro. Una prima call è uscita a fine 2023 e una prossima è attesa per l'autunno del 2024. Il finanziamento riguarda cortometraggi, documentari, lungometraggi e serie Tv. Il presidente Giani ha dichiarato che i fondi saranno rinnovati fino al 2027. Come Toscana Film Commission, stiamo cercando di mettere insieme, un po' alla volta, una serie di tessere che permettano alla Toscana di diventare un luogo in cui una produzione può trovare risposta a ogni sua necessità.

namely sets for virtual productions, which are increasingly requested. The objective is to have a significant role both in the production and post-production phases. In the medium to long-term, the Tuscany Region wants to create a theatre for virtual reality, equipped with LED technology, similar to the one used in the T18 sound stage at Cinecittà. We also want to link the digital theatre to a campus, where we will train highly qualified technicians to operate within the theatre.

How are Toscana Film Commission's funding calls organised?

In the past, the Toscana Film Commission was not able to count on a continuous flow of funding calls for productions. In spite of this, we boast an average of 130 productions a year (even 180 in the big, post-covid boom a couple of years ago): these are very significant figures, achieved without any economic incentives. Whereas from this year, the Toscana Film Commission's work will be facilitated by the regional call for productions. In fact, thanks to the contribution of the Tuscany Region and the authority's President, Eugenio Giani, some European Regional Development Funds (ERDF) have been allocated for the audiovisual sector.

And what is the amount of money assigned?

The financial allocation for each call is 3 million euros. A first call was released at the end of 2023 and the next one is expected in autumn 2024. The funding is for short films, documentaries, feature films and TV series. President Giani has stated that the funds will be renewed until 2027. As the Toscana Film Commission, we are trying to put together a series of strands, little by little, that will enable Tuscany to become a place where productions can find solutions for all their needs.

© Courtesy of Toscana Film Commission (7), Giuseppe Guariglia (1)

Friuli Venezia Giulia: CINEMA without borders

The Central Direction for Culture and Sport of the Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia together with the FVG Film Commission have launched a project to fund eight short films about the “cross-border cities” of Nova Gorica and Gorizia

by Simona Carradori

Nova Gorica and Gorizia, cities on the border between Italy and Slovenia, have won the bid to be European Capital of Culture for the year 2025. An unprecedented opportunity to illustrate, through the medium of cinema among others, of the identities, traditions and historical heritage of a borderland that has been able over the years to break down all the physical and cultural barriers, through cooperation and the meeting between two peoples. The Central Direction for Culture and Sport of the Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia, together with the FVG Film Commission, have launched the project *Corti senza confine* to fund the production of eight short films capable of promoting the territory of Gorizia with a focus on its values, its history and its peculiar status as a “cross-border city”, which has been successful at building bridges between the two nations.

“We are only a few months away from the important event that will put our Region, and the City of Gorizia in particular with its neighbour Nova Gorica, at the centre of European Culture”, emphasised the Vice President and Councillor for Culture and Sport Mario Anzil. “Through *Corti senza Confini*, this important event will provide living and lasting testimony over time which, passed down from generation to generation, will convey to everyone how important this event is for our territory”.

As many as 151 authors answered the call, submitting 151 projects from various

“*Corti senza confine*” will be presented on the Lido di Venezia as part of the 81st Venice Film Festival. The event, organized by the FVG Film Commission – PromoTurismoFVG, will be held on **Friday August 30th at 2 pm**, in the prestigious spaces of the Italian Pavilion (Sala Tropicana 2). Cocktails will follow on the terrace of the **Hotel Excelsior Venice Lido Resort**.

“*Corti senza confine*” sarà presentato al Lido di Venezia, nell’ambito dell’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. L’evento, organizzato dalla FVG Film Commission - PromoTurismoFVG, si terrà **venerdì 30 agosto alle ore 14.00**, nel prestigioso spazio dell’Italian Pavilion (Sala Tropicana 1). Seguirà cocktail sulla terrazza dell’**Hotel Excelsior Venice Lido Resort**.

European countries, including Italy, Slovenia, Spain, Germany, Ireland and Norway, to name just a few. The shorts, lasting a minimum of 10 minutes and a maximum of 20, all tell an original new story based on the concept of “no borders”: a metaphor that invites us to explore, expand and overcome barriers that can be either physical or psychological. The projects were judged by a jury composed of film experts and technicians chaired by Oscar-winning director Gabriele Salvatores.

Launched last January as part of the GO! 2025 project, which aimed to create original products testifying to Nova Gorica and Gorizia's bid to be European Capital of Culture next year, *Corti senza confine* concluded its first phase with the announcement of the winning shorts. But not five as originally planned: given the tremendous response to the initiative and the quality of the projects that were submitted, additional resources were allocated to fund three more short films, for a total of eight.

The President of the Jury Gabriele Salvatores, who has always had close professional ties with the Friuli Venezia Giulia region, had this to say: “*The quality of the projects was very high and varied: narrative and animated short films. All very, very interesting. The superior quality of these works bodes well for the future of cinema, and that is what is most important to me.*”

“*The success of this call for entries is yet another example of the growing success that our Region has enjoyed in recent years as a location for film productions. This outcome has been made possible by the invaluable work of the FVG Film Commission, which of course is part of PromoTurismoFVG, testifying to the key role that this entity now plays in the promotion of our territory and tourism. Over the past year the productions working in Friuli* →

From above, Mario Anzil (Vice President and Councillor for Culture and Sport Friuli Venezia Giulia), Sergio Emidio Bini (Regional Councillor for Industry and Tourism), Chiara Valenti Omero (coordinator of the FVG Film Commission) and the director Gabriele Salvatores

Friuli Venezia Giulia: cinema senza confini

La Direzione centrale cultura e sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia insieme a FVG Film Commission- PromoTurismoFVG hanno lanciato un progetto di finanziamento di otto cortometraggi che raccontano la “terra di mezzo” di Nova Gorica e Gorizia

di Simona Carradori

Nova Gorica e Gorizia, città al confine tra Italia e Slovenia, hanno ottenuto la nomination a Capitale Europea della Cultura per l'anno 2025. Un'occasione senza precedenti per raccontare, anche attraverso il cinema, le identità, le tradizioni e il patrimonio storico di un territorio transfrontaliero che negli anni è stato in grado di abbattere, attraverso la cooperazione e l'incontro tra due popoli, ogni barriera fisica e culturale. La Direzione centrale cultura e sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia insieme a FVG Film Commission hanno così lanciato il progetto *Corti senza confine*, che finanzia la produzione di otto cortometraggi in grado di promuovere il territorio goriziano tramite i suoi valori, la sua storia e la peculiarità di essere una “terra di mezzo”, riuscita nell'impresa di fare da ponte tra due Stati.

“Mancano pochi mesi all'importante appuntamento che vedrà la nostra Regione, in particolare la Città di Gorizia assieme alla vicina Nova Gorica, al centro della Cultura Europea”, ha sottolineato il Vicepresidente e Assessore alla Cultura e allo Sport Mario Anzil. “Attraverso *Corti senza Confini* questo importante appuntamento avrà una testimonianza viva e duratura nel tempo che, passando da generazione a generazione, trasmetterà a tutti la portata che l'evento rappresenta per il nostro territorio”.

Ben 151 autori hanno risposto alla chiamata, candidando altrettanti progetti provenienti da vari Paesi europei, tra cui Italia, Slovenia, Spagna, Germania, Irlanda e Norvegia, solo per citarne alcuni. I cortometraggi, della durata minima di 10 minuti e massima di 20, hanno come filo conduttore il racconto di una storia originale e inedita legata al concetto di “assenza di confine”: metafora che invita all'esplorazione, espansione e superamento delle barriere che possono essere tanto fisiche, quanto mentali. A valutare i progetti è stata una giuria composta da tecnici ed esperti cinematografici, presieduta dal regista premio Oscar Gabriele Salvatores.

Lanciato lo scorso gennaio proprio nell'ambito di GO! 2025 – progetto volto a realizzare prodotti originali che possano testimoniare la candidatura di Nova Gorica e Gorizia a Capitale Europea della Cultura nel corso del prossimo anno – *Corti senza confine* ha chiuso la prima fase con l'annuncio delle opere vincitrici. Non più cinque come inizialmente previsto: in virtù dell'ampio riscontro ottenuto dall'iniziativa e della qualità dei progetti pervenuti, delle risorse aggiuntive sono state stanziate per finanziare tre ulteriori cortometraggi, per un totale di otto.

A tal proposito, il Presidente di Giuria Gabriele Salvatores, da sempre molto legato professionalmente al Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato: «La qualità dei progetti è stata alta e varia: cortometraggi di narrazione e di animazione. Tutti molto, molto interessanti. L'alta qualità di questi lavori fa sperare bene per il futuro del cinema, che è ciò a cui tengo di più».

«La buona riuscita di questo bando è l'ennesimo esempio del crescente successo che la nostra Regione sta riscuotendo negli ultimi anni quale

Film Commission

Venezia Giulia have guaranteed a turnover of over 35 million euro and an incalculable return for our image”, stressed the Regional Councillor for Industry and Tourism Sergio Emidio Bini, who attended the press conference along with the coordinator of the FVG Film Commission Chiara Valenti Omero.

The films supported by the *Corti senza confine* project with a grant of up to 100 thousand euro each are: *Gorizia* by Simone Massi, *L'estate che verrà* by Mauro Lodi, *Dall'altra parte - favola di Aulo e Marina* by Emma Jaay, *La battaglia delle spazzole* by Lorenzo Fabbro, *Vivere* by Chiara Cremaschi, *L'Osservatore Romano* by Alberto Fasulo, *Gregorio* by Giacomo Bendotti and finally *Ricordati di me/Spomni Se Name* by Alessandro Biamonti and Davide Del Degan (more detailed information on this page).

meta di produzioni cinematografiche. Un risultato reso possibile dal prezioso lavoro svolto dalla FVG Film Commission, che non a caso rientra in PromoTurismoFVG, a testimonianza della centralità che ormai questo soggetto riveste nella promozione, anche turistica, del nostro territorio. Nell'ultimo anno le produzioni impegnate in Friuli Venezia Giulia hanno garantito un giro d'affari superiore ai 35 milioni di euro e un incalcolabile ritorno d'immagine» ha sottolineato l'Assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini presente alla conferenza stampa insieme alla coordinatrice della FVG Film Commission Chiara Valenti Omero. Le opere sostenute dal progetto *Corti senza confine* con un contributo massimo di 100mila euro ciascuna sono: *Gorizia* di Simone Massi, *L'estate che verrà* di Mauro Lodi, *Dall'altra parte - favola di Aulo e Marina* di Emma Jaay, *La battaglia delle spazzole* di Lorenzo Fabbro, *Vivere* di Chiara Cremaschi, *L'Osservatore Romano* di Alberto Fasulo, *Gregorio* di Giacomo Bendotti e infine *Ricordati di me/Spomni Se Name* di Alessandro Biamonti e Davide Del Degan (in queste pagine tutte le schede dettagliate).

The winning shorts

I corti vincitori

GORIZIA

Director: Simone Massi

Made by the director and illustrator Simone Massi, *Gorizia* is the only animated film to be produced for *Corti senza confine*. Winner of the David di Donatello and four Nastro d'Argento awards, with his distinctive technique using oil pastels on paper, the author tells the story of a city divided by national and ideological borders, but also of dreams that break down all barriers. The focus of the story is Piazzale della Transalpina in Gorizia, a symbolic setting in which historical dramas meet hopes for the future.

Realizzata dal regista e illustratore Simone Massi, *Gorizia* è l'unica opera di animazione che verrà prodotta nell'ambito di *Corti senza confine*. Già vincitore del David di Donatello e di quattro Nastri d'Argento, con la sua tecnica distintiva di pastelli ad olio su carta l'autore racconta la storia di una città divisa da confini nazionali e ideologici, ma anche di sogni che riescono a superare ogni barriera. Al centro della narrazione ci sarà il piazzale della Transalpina di Gorizia, scenario simbolico dove si incontrano drammi storici e speranze future.

L'ESTATE CHE VERRÀ

Director: Mauro Lodi

Produced by Groenlandia, the company behind many hits for Sky, Prime Video and Netflix, *L'estate che verrà* is a touching story of friendship set in Gorizia, where young Luca and Viktor, the former Italian and the latter Slovenian, grow up in the strongly united cultural context of the Staatsgymnasium school. Directed by Mauro Lodi, who also worked on the series *The Law According to Lidia Poët* and *Supersex*, the short film explores the tensions and hopes that arise in a rich and delicate historical context, relying on an engaging narrative that underscores the potential of human relations to overcome borders/barriers.

Per la produzione di Groenlandia, realtà dietro numerosi successi di Sky, Prime Video e Netflix, *L'estate che verrà* è una toccante storia di amicizia ambientata a Gorizia dove i giovani Luca e Viktor, un italiano e uno sloveno, crescono in un ambiente di forte coesione culturale come quello dell'istituto scolastico dello *Staatsgymnasium*. Diretto da Mauro Lodi, che ha lavorato anche alle serie *La legge* di Lidia Poët e *Supersex*, il cortometraggio esplora le tensioni e le speranze che nascono in un contesto storico ricco e delicato, servendosi di una narrazione coinvolgente che sottolinea il potere delle relazioni umane di superare i confini.

DALL'ALTRA PARTE - FAVOLA DI AULO E MARINA

Director: Emma Jaay

Using materials from the archives paired with images from fiction, the short film by Emma Jaay produced by Tucker Film is a modern fable in which the lives of Aulo, a native of Gorizia, and Marina, a Slovenian woman, intertwine across time and space. The British-Australian director, who has worked in her career with figures such as Zhao Xiao Tong and studied with masters such as Bela Tarr, explores the themes of roots and borders, offering a tale that is also a poetic reflection upon human connection beyond geographical divisions.

Utilizzando materiale d'archivio accanto a immagini di finzione, il corto di Emma Jaay prodotto da Tucker Film racconta una moderna favola dove le vite di Aulo, un uomo goriziano, e Marina, una donna slovena, si intrecciano attraverso il tempo e lo spazio. La regista britannico-australiana, che nella sua carriera ha collaborato con nomi come Zhao Xiao Tong e studiato da maestri del calibro di Bela Tarr, esplora i temi delle radici e delle frontiere, offrendo con il suo racconto anche una riflessione poetica sulla connessione umana oltre le divisioni geografiche.

LA BATTAGLIA DELLE SPAZZOLE

Director: Lorenzo Fabbro

Winner of the Best Short Film award at International Film Critics' Week of the 79th Venice Film Festival, Lorenzo Fabbro returns behind the camera for a brilliant comedy that transforms the nightly routine of two sweeper operators, Mauro and Nadja, into a battle of invisible borders and unanticipated feelings. With his training as a filmmaker and documentarist, the author combines irony and realism to tell a unique story that explores human dynamics within an everyday but atypical context.

Premiato per il Miglior Cortometraggio alla Settimana Internazionale della Critica, nell'ambito del 79° Festival di Venezia, Lorenzo Fabbro torna dietro la macchina da presa con una commedia brillante che trasforma la routine notturna di due operatori di spazzatrici, Mauro e Nadja, in una battaglia di confini invisibili e sentimenti inaspettati. Con la sua formazione cinematografica e documentaristica, l'autore combina ironia e realismo per raccontare una storia unica che esplora le dinamiche umane attraverso un contesto quotidiano ma straordinario.

VIVERE

Director: Chiara Cremaschi

Author of the award-winning short films *Parole per dirlo - dalla parte delle bambine* and *Dolce attesa*, director Chiara Cremaschi makes an on-the-road film that follows the adventures of Mamoon and Laura, two young women forced to discover and care for each other during an overnight journey. A powerful and visually intense story that explores the themes of personal growth and female solidarity, arising from research, interviews and considerations by the author with French geographer Camille Schmoll and artist Martina Melilli.

Già autrice dei pluripremiati cortometraggi *Parole per dirlo - dalla parte delle bambine* e *Dolce attesa*, la regista Chiara Cremaschi realizza un film on the road che segue le vicende di Mamoon e Laura, due giovani donne costrette a scoprirsi e a prendersi cura l'una dell'altra in un viaggio notturno. Una storia potente e visivamente intensa che esplora temi di crescita personale e solidarietà femminile, nata da ricerche, interviste e riflessioni dell'autrice insieme alla geografa francese Camille Schmoll e all'artista Martina Melilli.

L'OSSERVATORE ROMANO

Director: Alberto Fasulo

Alberto Fasulo, who has always focused his artistic and narrative research on the human being, explores the themes of border and interdependence, relying on a combination of comedy and drama, with a tribute to Sergio Leone's westerns. He does so through the story of Federico, an eighty-year-old ex-aristocrat who decides to buy an apartment in Gorizia even though a mysterious seventy-year-old known as "l'Osservatore Romano" spies on him every day from the Slovenian side of the piazza.

Alberto Fasulo, che da sempre mette al centro della sua ricerca artistica e narrativa l'essere umano, esplora temi di confine e interdipendenza, utilizzando una combinazione di commedia e dramma, con un omaggio ai film western di Sergio Leone. Lo fa attraverso la storia di Federico, un ex-nobile di 80 anni che decide di acquistare un appartamento a Gorizia nonostante un misterioso 70enne, soprannominato «l'Osservatore Romano», lo osservi ogni giorno dal lato sloveno della piazza.

RICORDATI DI ME/SPOMNI SE NAME

By Alessandro Biamonti Director: Davide Del Degan

The collaboration between Biamonti, the screenwriter for *The Oven*, and Del Degan, director of the documentary *L'ultima spiaggia*, explores the theme of borders, both physical and metaphysical, highlighting that they are nothing more than a distorted representation of the human reality. The film, with the participation of Valeria Golino, tells the story of Lena, a fifty-year-old woman, and her son, eight-year-old Anton, who visit the cemetery of Merna to honour a person who has passed away. But they must overcome an insurmountable obstacle: the physical border that divides the cemetery between Italy and Slovenia, preventing access to the grave.

La collaborazione tra Biamonti, sceneggiatore di *The Oven*, e Del Degan, regista del documentario *L'ultima spiaggia*, esplora il tema del confine, sia fisico che metafisico, evidenziando come non sia altro che una rappresentazione distorta della realtà umana. Il film, che vede la partecipazione di Valeria Golino, racconta la storia di Lena, una donna di 50 anni, e di suo figlio Anton, di 8 anni, in visita al cimitero di Merna per onorare un defunto. Devono però superare un ostacolo insormontabile: il confine fisico che divide il cimitero tra Italia e Slovenia, rendendo la tomba irraggiungibile.

GREGORIO

Director: Giacomo Bendotti

This is the directorial debut of screenwriter Giacomo Bendotti, known for his graphic novel *Giovanni Falcone e Paolo Borsellino - L'agenda rossa*, and for being the screenwriter of the films *L'attesa* and *Another End* by Piero Messina. This short film follows a bus loaded with dental tourists. Leaving Italy for Slovenia, the bus crosses a border that Gregorio had crossed seventy years earlier to flee from Istria. This is the first time he is returning to the places of his childhood. The work explores the theme of migration highlighting the tension between the apparent good cheer of the tourists and the drama underlying personal and collective stories, seen through the melancholy eyes of its protagonist.

Esordio alla regia dello sceneggiatore Giacomo Bendotti, noto per le graphic novel *Giovanni Falcone e Paolo Borsellino - L'agenda rossa*, oltre che per aver firmato le sceneggiature dei film *L'attesa* e *Another End* di Piero Messina, il corto segue un autobus carico di turisti odontoiatrici. Partito dall'Italia per la Slovenia, il mezzo attraversa un confine che Gregorio ha varcato oltre settant'anni fa per fuggire dall'Istria. È la prima volta che ritorna sui luoghi della sua infanzia. L'opera esplora il tema delle migrazioni evidenziando la tensione tra l'apparente allegria dei turisti e il dramma sottostante delle storie personali e collettive, il tutto attraverso lo sguardo malinconico del suo protagonista.

Venice year ZERO

While the Venice Film Festival passed off more or less peacefully in the hot summer of 1968 – as opposed to what happened in Cannes – in the following ten years, the Venice showcase was virtually shut down. This is what happened

by Antonello Sarno

A solitary gondolier rowing desperately against the wind, in the middle of a deserted St. Mark's Square submerged under the high waters of the 1966 floods. A real, powerful and evocative image of how fragile art and culture are in this unique city in the world. The 1966 Italian floods also affected another art city par excellence: Florence, but they ended there. Whereas in Venice, the storm was repeated two years later, this time even more violent and long-lasting than the first. And the iconic image from that time, if it exists,

would depict the Biennale Cinema fighting against the elements instead of the gondolier.

We are talking about 1968, and the flood that risked drowning the Biennale Cinema forever was called Protests. From the start, it seemed like just a rivulet generated from the original source: the French student movement, started in Paris during the "Paris spring", which could not help but influence the highly sensitive Cannes Film Festival. In fact, halfway through, the president of the jury Francois Truffaut went up on stage in

front of the tuxedo-wearing audience stating that "It is not possible to stay indifferent to the students' battle for freedom happening in Paris, sitting calmly and comfortably watching films, dressed like a bunch of penguins" and he presented his resignation together with another three jurors (Louis Malle, Roman Polanski and Italy's Monica Vitti), thus provoking the immediate interruption of that edition of the festival.

"The fact is, we only wanted to demonstrate to the world that the work of intellectuals, for example filmmakers, could not

Spanish-born director Luis Bunuel receives the prestigious Golden Lion award at the Biennale Venice Film Festival for *Belle de Jour*

Venezia anno zero

Se nella caldissima annata del 1968 la Mostra d'Arte Cinematografica si svolse in pratica regolarmente – a differenza di Cannes – nei successivi 10 anni il festival veneziano venne praticamente chiuso. Ecco cosa accadde

di Antonello Sarno

Un gondoliere solitario che rema disperatamente controvento, nel mezzo di una piazza San Marco deserta e invasa dall'acqua altissima dell'alluvione 1966. Un'immagine reale, potente ed evocativa, di quanto siano fragili l'arte e la cultura nella città unica al mondo. L'alluvione '66 travolse anche l'altra città d'arte per eccellenza, Firenze, ma poi si fermò lì. A Venezia, invece, dopo due anni la tempesta replicò, più violenta e infinitamente più lunga e dannosa della prima. E nell'immagine-icona, se esistesse, al posto del gondoliere in lotta contro gli elementi stavolta ci sarebbe la Biennale Cinema.

Parliamo del 1968, e la piena che rischiò di sommergere per sempre la Biennale cinema si chiamava Contestazione, che dal principio sembrava solo un rigagnolo della sorgente che l'aveva generato: il movimento studentesco francese, iniziato a Parigi nel "maggio parigino" che non poteva non contagiare il sensibilissimo Festival di Cannes. A metà kermesse, infatti, era accaduto che davanti al pubblico in smoking, il presidente della giuria Francois Truffaut salisse sul palco affermando che «non era possibile restare indifferenti alla battaglia di libertà degli studenti che si stava svolgendo a Parigi, restando tranquilli in poltrona a guardare dei film vestiti come tanti pinguini» e presentando le dimissioni immediate insieme a altri tre giurati (Louis Malle, Roman Polanski e la nostra Monica Vitti) provocando così l'interruzione istantanea di quell'edizione.

«Il fatto è che noi volevamo solo dimostrare al mondo che il lavoro degli intellettuali, come ad esempio sono i cineasti, non poteva isolarsi da quello degli studenti che combattevano per una liberalizzazione e il rinnovamento delle istituzioni statali, fingendo quasi

che quella lotta che dominava le pagine dei giornali di tutto il mondo, solo a Cannes non esistesse. Per questo l'edizione 68 del Festival non si tenne – ribadì Malle – ma ciò che non capimmo mai sono le ragioni per le quali, al contrario, in Italia la Mostra del Cinema 1968 (la 29ª edizione, ndA) si svolse in pratica regolarmente salvo poi chiudere sostanzialmente la Mostra del cinema per 10 anni! Dieci anni. Assurdo».

L'analisi di Malle, uno dei principali registi del 900 francese nonché amico intimo di Truffaut, il capo dei contestatori del cinema, sono sferzanti ma con qualche inesattezza. In realtà persino per Liliana Cavani, presente al concorso di Venezia 68 con il suo film su Galileo, prodotto dalla Rai, avvertiva anche un altro motivo per il quale quella contestazione politica appariva così lontana, provinciale, avulsa dalle grandi realtà europee come, ad esempio, l'invasione sovietica di Praga e della Cecoslovacchia "ribelle". Dal momento che il 68 praghese stava cominciando in quei giorni a registrare morti torture e devastazioni, i due o tre critici praghensi presenti al Lido non capivano, letteralmente, il motivo per cui si scaldassero così tanto gli animi in un festival dove non c'era censura né soldati e neppure carri armati.

«Mi sono dimessa da tutto» affermò la Cavani quando domandai più volte, inutilmente, di fare un comunicato del 68° festival veneziano contro gli invasori russi. Niente da fare. Incredibile. Dall'anno successivo, il 1969, la Mostra viene sostanzialmente depotenziata con la sospensione del concorso ufficiale e dell'assegnazione dei Leoni d'oro, proprio mentre Cannes amplia il suo Marché. Per quel volano di rapporti e partecipazioni internazionali che era la Mostra di Venezia, si profila invece una lunga serie di "anni zero". Lo statuto d'origine fascista va cambiato

isolate itself from the students who were fighting for liberalisation and a renewal of the state institutions, almost pretending that Cannes was the only place where the fight dominating newspaper headlines around the world did not exist. This is why the 1968 edition of the festival did not take place", stressed Malle, "But what we will never understand is why in Italy, to the contrary, the 1968 Venice Film Festival [ED: the 29th edition] took place almost normally, except that the festival was then basically closed down for 10 years! Ten years. Ridiculous".

The analysis of Malle, one of France's leading directors of the 20th century and the head of the protesters in cinema, is harsh but with some inaccuracies. In actual fact, even for Liliana Cavani - present in competition at Venice in 1968 with her film *Galileo*, produced by RAI - there was another reason why the political protests seemed so distant, provincial, out of the context of other major European realities, for example the soviet invasion of Prague and the "rebellious" Czechoslovakia. From the moment the Prague Spring started to result in deaths, torture and devastation in those very days, the two or three Czech critics present on the Lido literally did not understand why everyone was so agitated at a festival where there was neither censorship nor soldiers and not even any tanks.

→

Above, the british actor Charlie Chaplin in Venice. Below, American film director Orson Welles on a water taxi in Venice

"I've resigned from everything", confirmed Cavani, when asked several times – in vain – to write a press release from the 1968 Venice Film Festival against the Russian invaders. Nothing doing. Incredible.

From the following year, 1969, the Festival was considerably weakened by the suspension of the official competition and the awarding of the Golden Lion, just as Cannes was expanding its Market. Whereas the stimulus the Venice Film Festival gave to international relationships and participations was destined for a long series of "year zeros". It took a very long time to change the fascist-origin statute, with the political agreement of the Italian communists (PCI) and the Christian Democrats (DC), and, in the meantime, the festival depreciated and died, often held off the Lido, or in late October, leading to a vertiginous drop in attendance.

The festival directors that followed (of note is Gian Luigi Rondi, who tried to revive the forgotten splendours of the past in a two-year term) had to manoeuvre through the worst of politics, which emerges when

con l'accordo politico Pci-Dc in tempi lunghissimi e, nel frattempo, il Festival si sviscerava e muore, spesso deportato al di fuori del Lido, o in date tardo ottobrini, con relativo calo verticale dei presenti. I direttori che si susseguono (su cui spicca Gian Luigi Rondi, che per un biennio prova a rinverdire fasti ormai dimenticati) devono barcamenarsi col peggio della politica che viene fuori quando l'oggetto della trattativa non è così interessante da prestargli la dovuta attenzione. Da qui derivano le nomine dei direttori fatte all'ultimo momento, l'azzeramento dei criteri di programmazione. A livello internazionale, dice un vecchio cinegiornale Luce del 1970, siamo all'anno zero, tanto per cambiare. E la frase viene montata mentre sulla spiaggia del Lido si aggira, con l'immane sigaro tra le labbra, nientemeno che Orson Welles. Che, in

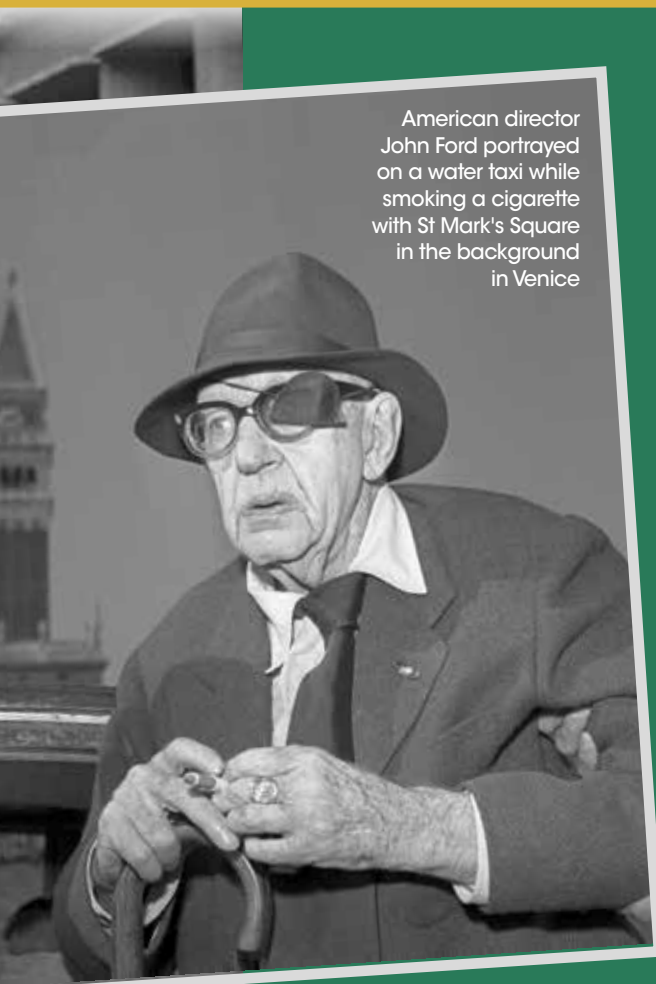

poche parole, passa di lì per caso, se non fosse che quella sera riceve il premio veneziano alla carriera. Stesso affare per il già nominato John Ford, come per Dennis Hopper o Charlie Chaplin. Che in quegli anni arrivano per il Leone alla carriera che però non può essere più consegnato (ma c'è l'omaggio alla carriera, appena inventato, a Rondi) e un premio a Venezia fa breccia anche se arriva da una Mostra demolita mattone per mattone. Ed ecco perciò allargare ai primi anche i nomi di Buñuel, Carnè, Billy Wilder e Ingmar Bergman, anche se per due anni, nel '73 e nel '77, la Mostra non si tiene affatto, cedendo alla concorrenza di chiaro stampo politico delle Giornate del cinema italiano, che però non assomigliano alla Mostra del cinema se non quanto una sagra di paese. Quando arriva Carlo Lizzani, regista

organico al Pci, come nuovo direttore nel 1979 (lo statuto era stato finalmente cambiato nel 1974, dopo una serie di scioperi del personale della Biennale che avevano ricondotto le varie tribù locali e politiche che si davano battaglia senza più nemmeno ricordare l'esistenza del solo vero ostacolo verso una Mostra nuova, ma nel pieno delle sue funzioni: il rinnovo dello Statuto della Biennale che risaliva al periodo fascista. Le esportazioni cinematografiche, che all'epoca andavano piuttosto forte dal nostro verso gli altri Paesi, avevano subito un duro colpo dalla mancanza improvvisa della vetrina veneziana, così come tutto l'indotto della filiera. Lizzani faticò non poco a risanare la Mostra anche se un effettivo rilancio su Cannes, a nostro avviso, si ha con le direzioni-fiume di Marco Müller e Alberto Barbera, che

hanno dimostrato di aver ben chiaro cosa serve alla Mostra di oggi per recuperare su Cannes (entrambi vengono da festival molto impegnativi e di sicura chiama). Complice anche un briciolo di fortuna da quando il film di Darren Aronofsky *Black Swan*, molto ammirato al Lido, ha conquistato l'Oscar come Miglior film seguito da un'altra serie di film di apertura che hanno trionfato. Affidiamo la conclusione a un grande attore italiano che con amarezza ci disse queste parole: «A Venezia, per venire, c'era la lista d'attesa. Io mettevo lo smoking perché a un certo momento quando vai a una Festa metti il meglio che hai, no? E invece coloro che hanno distrutto Venezia anche con la scusa che lo smoking era un abito classista, oggi a Cannes se lo devono mettere per forza altrimenti non li fanno entrare!»

American director John Ford portrayed on a water taxi while smoking a cigarette with St Mark's Square in the background in Venice

the subject of negotiation is not interesting enough to pay the necessary attention. This led to the appointment of directors at the last minute, the cancellation of programming criteria.

Internationally, an old Luce newsreel from 1970 says we are in year zero, just for a change. And the sentence is edited to images of no less than Orson Welles walking along the beach, with the inevitable cigar hanging from his mouth. He would have been there by chance, if it were not for the fact that he was due to receive the Career Golden Lion that evening. The same thing happened with the already nominated John Ford, as it did for Dennis Hopper and Charlie Chaplin. In those years, they all attend to be awarded the Career Golden Lion, though it could not be handed out anymore (but there's the tribute to cinema, just invented by Rondi), but nonetheless, a prize from Venice warms the heart, even if it comes from a Festival that has been demolished brick by brick. And so, Luis Buñuel, Marcel Carnè, Billy Wilder and Ingmar Bergman were added to the first recipients, even though the Festival was not held at all for two years (in 1973 and '77), ceding to the competition of the politically driven *Giornate del cinema italiano*, though that wasn't at all like the Venice Film Festival, but rather a local village festival.

Carlo Lizzani – a filmmaker linked to the PCI political party – arrived as the new director in 1979. The statute had finally been changed in 1974 after Biennale staff held a

series of strikes, which brought together the various local and political tribes who had battled each other without even remembering the existence of the only real obstacle to a new, fully functioning Festival: the renewal of the Biennale Statue from the fascist period.

Italian film exports to other countries, which were going strong at the time, suffered a hard blow with the unexpected lack of the Venice showcase, and the income across the entire industry was affected. Lizzani struggled hard to revive the Festival, though in our opinion, an effective relaunch over Cannes came with the long mandates of Marco Müller and Alberto Barbera. They proved they have clear ideas about what the Festival needs today to catch up with Cannes (both come from festivals requiring a lot of commitment and were solid names). They were also helped by a stroke of luck when Darren Aronofsky's film *Black Swan*, much admired on the Lido, went on to win the Oscar® for Best Film, followed by a series of other opening films that triumphed.

We leave the conclusion to a great Italian actor, who made the following bitter observation: "There was a waiting list to come to Venice. I wore a tux because at a certain point, when you go to a Party, you wear your best outfit, no? And instead, the people who destroyed Venice also with the excuse that the tuxedo was a classist dress, are now forced to wear it at Cannes, otherwise they can't get in!"

IC

©Gettyimages (5)

The Italians on the LIDO

As many as five Italian films will be competing for the Golden Lion at the Venice Film Festival

by Cristiano Bolla

For the 81st Venice Film Festival, to be held from 28 August to September 7, 2024, Artistic Director Alberto Barbera and his team have put together an official selection packed with big names: the Festival's various sections feature top international stars such as Joaquin Phoenix and Lady Gaga, in Competition with *Joker: Folie à Deux*, as well as established foreign directors such as Pablo Larraín and other emerging auteurs. As usual, Italy abounds in the main Competition (and in the "minor" sections of the Venice Festival), with five Italian films vying for the Golden Lion. →

Gli italiani al Lido

Sono ben cinque i film italiani che si contenderanno il Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia

di Cristiano Bolla

Per l'81ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia, in programma dal 28 agosto al 7 settembre 2024, il Direttore Artistico Alberto Barbera e la sua squadra hanno messo insieme una selezione ufficiale ricca di grandi nomi: fanno parte delle varie sezioni del Festival star internazionali del calibro di Joaquin Phoenix e Lady Gaga, in Concorso con *Joker: Folie à deux*, ma anche affermati registi stranieri come Pablo Larraín e altri autori emergenti. Come sempre, c'è anche molta Italia nel Concorso principale e nelle sezioni "minori" della Mostra del Cinema. Sono infatti cinque i film che si contenderanno il Leone. Per cominciare, dopo aver dovuto rinunciare ad aprire la Mostra nel 2023 con *Challengers* (a causa dello sciopero degli attori), Luca Gudagnino farà parte del concorso col suo nuovo e atteso *Queer*, nel quale vedremo l'ex 007 Daniel Craig nei panni di Lee (alter ego dello scrittore William S. Burroughs), un uomo fuggito da un arresto per droga a New Orleans e che vive nel sottobosco dei locali notturni messicani, dove si infatua di un militare in congedo. Si tratta di un gradito ritorno anche quello di Gianni Amelio, che due anni dopo *Il signore delle formiche* è di nuovo in Concorso con *Campo di Battaglia*, film ambientato all'epoca della Prima Guerra Mondiale e nel quale Alessandro Borghi interpreta il dottor Stefano Zorzi, intento a lottare contro la simulazione e l'autolesionismo dei soldati che cercano disperatamente di sfuggire alla crudeltà della guerra e alla nuova epidemia di febbre spagnola. Un'altra prova di straordinario trasformismo per Borghi, così come quella del collega Elio Germano, protagonista di *Iddu*: il film di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia è liberamente ispirato alla prolungata latitanza del

Clockwise from above, *Vermiglio*, *The Mountain Bride* by Maura Delpero; *Battlefield* by Gianni Amelio; *Diva Futura* by Giulia Steigerwalt; *Iddu* by Antonio Piazza and Fabio Grassadonia

Venice 81/Venezia 81

To start, after being forced to forfeit opening the 2023 Venice Film Festival with *Challengers* (due to the actors' strike), this time Luca Guadagnino will be in competition with his new, highly anticipated *Queer*, in which we will see the former James Bond, Daniel Craig, playing Lee (the alter ego of writer William S. Burroughs), a man fleeing from a drug arrest in New Orleans and now living in the underworld of Mexican nightlife, where he becomes infatuated with a soldier on leave.

There is also a welcome return for Gianni Amelio, who two years after *Lord of the Ants* is back in Competition with *Battlefield*, a film set during World War I where Alessandro Borghi plays Stefano Zorzi, a doctor intent on fighting the acts of feigning and self-harm by soldiers desperately trying to escape the cruelty of war and the new Spanish flu epidemic. This is another instance of a remarkable transformation by Borghi, like that of his colleague Elio Germano, the star of *Iddu (Sicilian Letters)*, also competing at Venice. This film by Antonio Piazza and Fabio Grassadonia is liberally inspired by Cosa Nostra mob boss Matteo Messina Denaro's years on the run and tells the story of the world that recklessly circled around him; a world that also included the character portrayed by Toni Servillo, another regular in Venice.

The last two films in Competition are directed by women: Maura Delpero presents *Vermiglio, The Mountain Bride* on the Lido, another period film set between 1944 and 1945 in South Tyrol. It follows three sisters during the final year of World War II, when a single gunshot marked the end of their innocence. The last Italian competitor is *Diva Futura* by Giulia Louise Steigerwalt, who, following her acclaimed directorial debut with *Settembre* (winner of two David di Donatello awards for Best New Director and Best Leading Actress for Barbara Ronchi), comes to the Lido for the first time with a film based on the book by Debora Attanasio *Non dite alla mamma che faccio la segretaria*. It is the story of the agency representing the most famous Italian porn stars, founded by Riccardo Schicchi and Ilona Staller. In the cast: Pietro Castellitto, Tessa Litvan, the same Barbara Ronchi, Denise Capezza, Davide Iachini and Marco Iermanò.

Noteworthy among the films out of competition is *The American Backyard* by

Pupi Avati, chosen as the Venice Film Festival's closing film. Also out of competition are Marco Bellocchio's short film *Se posso permettermi Capitolo II*, and *Il tempo che ci vuole* by Francesca Comencini. Italian non-fiction entries include the documentary *Bestiari, erbari e lapidari* by Massimo d'Anolfi and Martina Parenti. As for TV series, there will be a showing out of competition for the highly anticipated *M. Il figlio del secolo*, based on the Strega Prize winning book by Antonio Scurati, in which Luca Marinelli plays Benito Mussolini. Sergio Rubini also takes on a historical theme for the mini-series *Leopardi – Il poeta dell'infinito Parte 1 e 2*, to be presented as a special screening.

The Orizzonti section will also speak some Italian, in its opening film *Nonostante* directed by and starring Valerio Mastandrea, and in the intense drama *Famiglia* by Francesco Costabile, in which we will see Barbara Ronchi again. Selected feature films in this line-up include *Diciannove* by Giovanni Tortorici, the story of a young man from Palermo who leaves London to study in Siena, and of his introspective journey through his memories and his search for a place in the world.

Nonostante directed by and starring Valerio Mastandrea. Below, *Familia* by Francesco Costabile. On the right, *Queer* by Luca Guadagnino

boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro e intende raccontare la storia del mondo che gli volteggiava spericolatamente intorno; un mondo del quale faceva parte anche il personaggio interpretato da Toni Servillo, altro habitué della Mostra. Sono donne invece le registe degli ultimi due film del Concorso: Maura Delpero porta al Lido *Vermiglio*, altro film in costume ambientato tra il 1944 e il 1945 in Trentino e Alto Adige e che segue la storia di tre sorelle nell'ultimo anno del conflitto mondiale, quando un unico sparo segna la fine della loro innocenza. L'ultimo titolo è invece *Diva Futura* di Giulia Louise Steigerwalt, che dopo l'apprezzato debutto alla regia con *Settembre* (due David di Donatello: Miglior regista esordiente e Miglior attrice protagonista a Barbara Ronchi), arriva per la prima volta al Lido con un film che racconta, basandosi sul libro di Debora Attanasio *Non dite alla mamma che faccio la segretaria*, la storia dell'agenzia delle più famose pornostar italiane fondata da Riccardo Schicchi e Ilona Staller. Nel cast: Pietro Castellitto, Tessa Litvan, la stessa Barbara Ronchi, Denise Capezza, Davide Iachini e Marco Iermanò.

Tra i film fuori concorso, va segnalato *L'orto americano* di Pupi Avati, scelto come film di chiusura dell'81° Mostra del Cinema. Sempre in Fuori Concorso, sono presenti: il cortometraggio del maestro Marco Bellocchio *Se posso permettermi Capitolo II, Il tempo che ci vuole* di Francesca Comencini e - tra le proposte non fiction - il documentario *Bestiari, erbari e lapidari* di Massimo d'Anolfi e Martina Parenti. Sul fronte delle serie Tv, ha trovato spazio fuori concorso anche l'atteso *M. Il figlio del secolo*, basato sul libro di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega nella quale Luca Marinelli interpreta Benito Mussolini. Tema storico anche per Sergio Rubini, inserito tra le proiezioni speciali con la miniserie *Leopardi - Il poeta dell'infinito Parte 1 e 2*.

Parlerà un po' italiano anche Orizzonti, sezione che sarà aperta da *Nonostante* diretto e interpretato da Valerio Mastandrea, e dove si rivedrà anche Barbara Ronchi nell'intenso dramma *Familia* di Francesco Costabile; tra i lungometraggi, infine, è stato selezionato anche *Diciannove* di Giovanni Tortorici, storia di un giovane palermitano che lascia Londra per studiare a Siena e del suo viaggio introspettivo tra i ricordi e la ricerca di un posto nel mondo.

Lucky Red (1); Claudio Iannone (1); Lucia Iuorio (1); Giulia Parlatto (1); Yannis Daskalidis (1); Courtesy of Medusa Film (1); Matteo Grata (1)

Anna Magnani and Orson Welles
during the Venice Film Festival (1948)

*Anna Magnani e Orson Welles
durante il Festival di Venezia (1948)*

EMPOWER
CREATIVE
MINDS

CINECITTÀ

cinecitta.com

Funds, Sets, Facilities and More

TOSCANA FILM COMMISSION

TFC offers free personalised assistance to all productions interested in filming in Tuscany, tailored to the creative and logistical needs of each type of project.

Services

- Welcome & information
- Assistance in obtaining shooting permits
- Direct liaison with local administration
- Audiovisual Desk
- Database of audiovisual companies and professionals
- Database of locations & photoscouting
- Special fares for accommodation and catering
- Press Office

www.toscanafilmcommission.it
staff@toscanafilmcommission.it

MANIFATTURE DIGITALI CINEMA

Studios

Crew offices, casting room, screening room, makeup rooms and facilities, hairdressing and costume rooms, multi-functional spaces.

Networking and Industry Events

- *50 Giorni di Cinema a Firenze*
- *First Playable*, Italy's leading international B2B gaming event in partnership with IIDEA (the Italian reference Association representing the national videogame industry)

Labs

Highly specialised labs in cinema and audiovisual professions serving the audiovisual sector.

Anticipating the industry's needs

- Costumes and Accessories
- Physical and Digital Set Design
- 2D Animation and Rigging
- Chigiana Film Scoring Intensive Program
- Archive Producing
- Showrunner Immersive

www.manifatturedigitalicinema.it