

Italian Cinema

—BOXOFFICE

www.boxofficebiz.it

20
YEARS

with **CINECITTÀ**

N. 4 - ottobre 2024

LAZIO, COME HERE! UNA FINESTRA SUL MONDO AUDIOVISIVO

Tra le regioni italiane, il Lazio è tra le più attrattive, forte di importanti fondi a favore delle produzioni estere, dell'internazionalizzazione, della promozione, formazione, sviluppo e sostegno di progetti audiovisivi

ALL THE COLOURS OF RAINBOW

*Interview with
Iginio Straffi*

Intervista a Iginio Straffi

ROME

*Italian Films
at the Festival*

I film italiani
alla Festa del Cinema

LAZIO, COME HERE! A WINDOW ON THE AUDIOVISUAL WORLD

Lazio is one of the most attractive Italian regions, strengthened by significant funds to stimulate foreign production, dedicated to internationalisation, promotion, training, developing and supporting audiovisual projects

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

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
- 3D Character and Props Modeling
- Chigiana Film Scoring Intensive Program
- Archive Producing
- Showrunner Immersive

An Italy of Hollywood locations

The long love story between Hollywood and Italy is no secret. But what is truly remarkable is that this passionate affair has continued for more than a century, today still bearing fruit with an unmistakable essence enjoyed the world over. An example is the prestigious recognition at 11th Location Managers Guild International awards attributed to *Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1* and the series *Ripley*. These two recent Hollywood productions were shot in Italy, with respective sets in Rome and Venice. And many other location managers also choose our country to make their films and TV series, as we report in the in-depth article on page 28 of this magazine. Indeed, recent memorable titles include the action movie *Fast X* with Vin Diesel, the superhero adventure *The Marvels* starring Brie Larson, *Ferrari* by Michael Mann, *Indiana Jones and the Dial of Destiny*, the sci-fi sequel *Dune: Part 2* with Timothée Chalamet and Zendaya, and Disney's live-action *The Little Mermaid* along with many more.

Italy's allure is enhanced by incentives offered through the recently reformed tax credit system, which continues to actively support the entire audiovisual system. International productions are attracted to Italy by a combination of these tax breaks, the availability of highly qualified artisans, cutting-edge technology and incredible open-air sets, with Cinecittà serving as the main audiovisual hub. Added to which is the enormous contribution of the regional authorities and the film commissions offering a whole gamut of services, complemented by significant funding available for Italian and foreign productions. All these strands weave together to create a highly structured, multifarious system that makes Italy one of the most desirable countries in the world.

Paolo Sinopoli
Editor-in-Chief of Box Office

Un'Italia da location hollywoodiane

Che Hollywood abbia una lunga storia d'amore con l'Italia è cosa nota. Ma è significativo come questa storia d'amore prosegua con passione ormai da un secolo e continui a dare frutti il cui sapore inconfondibile è apprezzato da tutto il mondo. Ne è un esempio il prestigioso riconoscimento assegnato durante l'11ª edizione dei Location Managers Guild International a *Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1* e alla serie *Ripley*. Due recenti produzioni hollywoodiane girate in Italia e che hanno portato i relativi set nelle città di Roma e Venezia. Ma sono tanti i location manager che ogni anno scelgono l'Italia come meta per i propri film e serie Tv, come raccontiamo diffusamente nell'approfondimento a pagina 28 della rivista. Negli ultimi anni, infatti, ricordiamo, tra gli altri, l'action con Vin Diesel *Fast X*, il cinecomic con Brie Larson *The Marvels*, *Ferrari* di Michael Mann, *Indiana Jones e il quadrante del destino*, il sequel sci-fi con Timothée Chalamet e Zendaya *Dune – Parte 2*, il live-action Disney *La sirenetta*, e molte altre. Complice anche un sistema di incentivi legati al tax credit, oggetto di una recente riforma, che continua a sostenere attivamente l'intero sistema audiovisivo e ad attrarre produzioni internazionali che intendono beneficiare di sgravi fiscali, maestranze qualificate, tecnologie all'avanguardia e incredibili set a cielo aperto, con Cinecittà in veste di principale polo audiovisivo. Senza contare l'enorme apporto di regioni e film commission che offrono servizi di ogni tipologia e genere, forti anche di importanti fondi a disposizione di produzioni italiane ed estere. Molteplici tasselli che compongono un sistema strutturato e variegato, rendendo l'Italia uno dei Paesi più attrattivi al mondo.

Paolo Sinopoli

© Shutterstock

10 Cover Story

LAZIO. COME HERE! A WINDOW ON THE AUDIOVISUAL WORLD

Lazio is one of the most attractive Italian regions for the international productions. We hear more from Lorenza Lei, Head of cinema and audiovisual at the Lazio Region, and Maria Giuseppina Troccoli, Extraordinary Commissioner at the Roma Lazio Film Commission

LAZIO, COME HERE! UNA FINESTRA SUL MONDO AUDIOVISIVO

Il Lazio è una delle regioni italiane più attrattive per le produzioni internazionali. Ce ne parlano Maria Giuseppina Troccoli, commissario straordinario di Roma Lazio Film Commission, e Lorenza Lei, responsabile della struttura cinema e audiovisivo Presidenza Regione Lazio

20 Incentives/Incentivi

HERE ARE THE TAX CREDIT INCENTIVES TO FILM IN ITALY

The novelties in the tax credit system for the executive production of foreign films shot, or post-produced in Italy in the light of the new changes to the laws

TAX CREDIT, ECCO GLI INCENTIVI PER GIRARE IN ITALIA

Le novità del tax credit per le produzioni esecutive di film stranieri girati, o post-prodotti, del tutto o in parte in Italia, alla luce dei nuovi cambiamenti della normativa

24 Film Commissions

APULIA: MORE THAN 800 PRODUCTIONS IN 17 YEARS

Interview with the Film Commission's General Director, Antonio Parente

PUGLIA, IN 17 ANNI OLTRE 800 PRODUZIONI

Intervista al direttore generale della Film Commission Antonio Parente

28 Scenarios/Scenari

ITALY, A LOCATION WORTHY OF HOLLYWOOD

Mission Impossible: Dead Reckoning - Part 1 and the series Ripley, both shot in Italy, were winners at the 2024 Location Managers Guild International awards. This recognition proves the growing attention Hollywood productions are paying to Italy

ITALIA, UNA LOCATION DA HOLLYWOOD

Entrambi girati in Italia, Mission Impossible: Dead Reckoning - Part 1 e la serie Ripley hanno ricevuto il premio Location Managers Guild International 2024. Un riconoscimento che testimonia la crescente attenzione delle produzioni hollywoodiane verso il Bel Paese

34 Production/Produzione

ALL THE COLOURS OF RAINBOW

Rainbow is an established Italian and international production company, spanning from animation to live-action, as well as licensing and merchandising. We discussed this with the company's founder, Iginio Straffi

TUTTI I COLORI DI RAINBOW

Affermata realtà italiana e internazionale, la casa di produzione Rainbow spazia dall'animazione al live-action, con uno sguardo sempre focalizzato su licensing e merchandising. Ne abbiamo parlato con il fondatore Iginio Straffi

**MERCATO
INTERNAZIONALE
AUDIOVISIVO**

10TH EDITION

ROMA, OCTOBER 14 ► 18 2024

MIA 2024

Accreditations are open
REGISTER NOW!

miamarket.it

38 Focus

THE LAZIO REGION'S CALLS SUPPORTING PRODUCTION

An overview of the most attractive funds to stimulate international audiovisual productions, starting with the Lazio Cinema International call, but also the Lazio Cinema Lab

REGIONE LAZIO, I BANDI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE

Una panoramica dei fondi più attrattivi a favore delle produzioni audiovisive internazionali, a partire dal Lazio Cinema International, ma anche il Lazio Cinema Lab

42 Tribute/Omaggio

MARCELLO MASTROIANNI, A CENTURY OF AN ICON MADE IN ITALY

We look back at the career of one of the most iconic actor of Italian filmmaking and best loved internationally

MARCELLO MASTROIANNI, UN SECOLO DI ICONA MADE IN ITALY

Ripercorriamo la carriera di uno degli attori più iconici del cinema italiano e più amati a livello internazionale

46 Memories/Ricordi

THE WONDERFUL YEARS OF HOLLYWOOD ON THE TIBER

From 1950 to 1969, Rome was a mecca for the jet set and tourism thanks to international stars who came to shoot their films at Cinecittà

I MERAVIGLIOSI ANNI DELLA HOLLYWOOD SUL Tevere

Dal 1950 al 1969, Roma è diventata la mecca della mondanità e del turismo grazie a star internazionali che venivano a girare i loro film a Cinecittà

50 Rome Film Fest/Festa del Cinema di Roma

THE ITALIAN FILMS AT THE FESTIVAL I FILM ITALIANI AL FESTIVAL

Managing Editor Vito Sinopoli
Editor-in-Chief Paolo Sinopoli
Editorial Staff Valentina Taraschi
Contributors Cristiano Bolla, Simona Carradori, Martina Cislaghi, Antonello Sarno, Simone Soranna
Translation AMROS Media Solutions
Design Emmegi Group Milano, Alda Pedrazzini
Production Paolo 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 Scalse (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 reconstitute any outstanding dues in the light of eventual clarification. Privacy Safeguards: The publisher guarantees the complete privacy of personal information in its possession, which will be used for subscription purposes, eventual participation in competitions and to send commercial information on its behalf or from other businesses. Under article 13 of the law n. 675/96, the data can be amended or deleted at any time, writing to Duesse 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 25th September 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

Marche infinite storie, infiniti luoghi

Guarda lo short film

filmcommissionmarche.it

MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA 2024
Selezione Ufficiale

ISPIRATO ALLA LATITANZA PIÙ MISTERIOSA D'ITALIA

INDIGO FILM E RAI CINEMA PRESENTANO

TONI SERVILLO

ELIO GERMANO

The logo for IDU (International Development University) features the letters 'IDU' in a bold, yellow, sans-serif font. The letters are set against a dark green background. The 'I' and 'D' are connected, and the 'U' is separate. The overall design is clean and modern.

L'ULTIMO PADRINO

SCRITTO E DIRETTO DA
FABIO GRASSADONIA E ANTONIO PIAZZA

DAL 10 OTTOBRE AL CINEMA

LAZIO, COME HERE!

A window on the audiovisual world

Lazio is one of the most attractive Italian regions, strengthened by significant funds to stimulate foreign production, dedicated to internationalisation, promotion, training, developing and supporting audiovisual projects. We hear more from **Lorenza Lei**, Head of cinema and audiovisual at the Lazio Region, and **Maria Giuseppina Troccoli**, Extraordinary Commissioner at the Roma Lazio Film Commission

by Paolo Sinopoli

In union, there is strength. This is an apt description for the synergies created between the Lazio Region and the Roma Lazio Film Commission, working together towards a single goal: to support and strengthen the Italian and international audiovisual system within Lazio. This virtuous collaboration covers promotion of the territory, internationalisation, professional training and the development of projects with foreign partners. Added to which is the constant assistance given to stimulate Italian and international productions through the considerable funds made available, which act as a magnet for many films and TV series, attracting them to come and shoot in Lazio every year. To find out more about the novelties in the region, we conducted this long interview with Lorenza Lei, Head of cinema and audiovisual at the Lazio Region, and Maria Giuseppina Troccoli, Extraordinary Commissioner at the Roma Lazio Film Commission.

The Lazio Region and the Roma Lazio Film Commission have never been so united. What is the added value of this synergy?

The institutional role of the Lazio Region and the Fondazione Roma Lazio Film Commission is to support the entire cinema and audiovisual sector, and strong sy-

nergies are needed to be able to do that. So there is complete collaboration between us, and this will only continue to strengthen in the light of the major changes introduced in the regional cinema law thanks to the work done by the regional authority and the whole Regional Council, announced at the last Venice Film Festival. We are in a phase of transformation, which is challenging but at the same time stimulating and leading to concrete effects. What's more, the two operations are now together for the first time in the same headquarters in Rome, the Lazio Region's Cinema and Audiovisual Hub in Via Parigi 11. Being really close to Termini station, it is easily accessible and is a place that represents the idea of being close to the whole territory.

After this "revolution", how have you divided up the work and responsibilities between the two institutions in terms of organisation and decision making?

The roles and competencies are all governed by the Cinema Law I mentioned earlier, like all the institutions, and especially the Regional Law N. 5 from 2020, and the current re-definition of Article 7. It redraws the role of the Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio and now defines it as the operational arm of cinema and audiovisual, in other words for →

The Trevi Fountain, Rome

Lazio, come here! Una finestra sul mondo audiovisivo

Tra le regioni italiane, il Lazio è tra le più attrattive, forte di importanti fondi a favore delle produzioni estere, dell'internazionalizzazione, della promozione, formazione, sviluppo e sostegno di progetti audiovisivi. Ce ne parlano **Maria Giuseppina Troccoli**, commissario straordinario di Roma Lazio Film Commission, e **Lorenza Lei**, responsabile della struttura cinema e audiovisivo Presidenza Regione Lazio

di Paolo Sinopoli

L'unione fa la forza. Potrebbe essere riassunta così la stretta sinergia tra Roma Lazio Film Commission e la Regione Lazio, accomunate da un unico scopo: sostenere e potenziare il sistema audiovisivo italiano e internazionale all'interno della Regione Lazio. Una virtuosa collaborazione all'insegna della promozione del territorio, dell'internazionalizzazione, della formazione professionale e dello sviluppo di progetti con partner esteri. Senza contare il costante sostegno a favore delle produzioni italiane e internazionali grazie agli ingenti fondi a disposizione, un volano per moltissimi film e serie Tv che ogni anno vengono a girare nel Lazio. A entrare nel dettaglio di tutte le novità che riguardano la regione in questa lunga intervista sono Maria Giuseppina Troccoli, commissario straordinario di Roma Lazio Film Commission, e Lorenza Lei, responsabile della struttura cinema e audiovisivo Presidenza Regione Lazio.

Roma Lazio Film Commission e la Regione Lazio non sono mai state così unite come oggi. Qual è il valore aggiunto di questo rapporto sinergico?

La Regione Lazio e Fondazione Roma Lazio Film Commission hanno come compito istituzionale di supportare l'intero settore del cinema e dell'audiovisivo e in quest'ottica di servizio è necessario lavorare in grande sinergia. La collaborazione, quindi, è totale e si rafforzerà sempre più, alla luce dei grandi cambiamenti annunciati anche

durante l'ultima Mostra del Cinema di Venezia, che sono stati recepiti nella legge cinema regionale grazie al lavoro fatto dalla Giunta regionale e da tutto il Consiglio Regionale. Siamo in una fase di trasformazione, impegnativa, ma allo stesso tempo stimolante e concretamente efficace. Due realtà che ora sono riunite, per la prima volta, nella stessa sede, il Polo del Cinema e dell'Audiovisivo della Regione Lazio, in via Parigi 11 a Roma, a due passi dalla stazione Termini, un luogo accessibile e concettualmente vicino a tutto il territorio.

In seguito a questa "rivoluzione", come sono suddivisi i compiti e le responsabilità tra le due istituzioni in termini organizzativi e decisionali?

I ruoli e le competenze come per tutte le istituzioni sono disciplinate dalla legge cinema, di cui accennavamo prima, in particolare dalla legge regionale n. 5 del 2020 e l'attuale ridefinizione dell'art. 7 ridisegna il ruolo della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio in un'ottica di braccio operativo del cinema e dell'audiovisivo: promozione e internazionalizzazione, formazione, supporto alle produzioni e attrattività nel territorio. Gli avvisi e le risorse rimangono, ad oggi, in gestione alla Regione Lazio, che però avrà nella Fondazione un supporto reale e consultivo, quindi due realtà distinte, ma enti strumentali utili al servizio pubblico e alle imprese del settore, che hanno bisogno di soggetti efficienti ed efficaci a supporto del cinema.

Cover Story

promotion and internationalisation, training, support for productions and enhancing the region's pulling power. To date, the funding calls and resources are still managed by the Lazio regional authority, which can count on the Foundation's support and advice. So there are two distinct structures, but both are instrumental bodies for public service and the companies in the industry, which need efficient and effective operations to assist cinema.

One of your biggest strengths is the funds you offer for international AV productions. How much funding you have disbursed and how it has been allocated?

The Lazio Region is number one in Italy for investments in cinema and AV, with financial tools that act as powerful magnets for attracting international productions. In this sense, the Lazio Cinema International call is certainly one of our strengths, using money from the Regional Programme of the European Regional Development Fund (ERDF) 2021-2027 to create a fund of 10 million euros, divided into two calls, with a contribution of up to 600,000 for each individual work. Between 2016 and 2023, Lazio Cinema International co-funded 202 works (films, TV series, documentaries and animation films), with 235 foreign production companies involved in the co-productions.

Which Roma Lazio Film Commission services and activities do foreign productions appreciate the most?

The Film Commission's role is to be a point of reference for national and international productions who choose to shoot

in Lazio, not only assisting them at every stage of the filmmaking process, but also acting as a bridge, to dialogue with public and private entities and with local industry professionals, thus facilitating the work of productions in a very strategic way. Cinema is a production industry with an entrepreneurial drive and companies need to be able to count on operations that are agile and trustworthy, which can speed up and facilitate the various processes. In doing this, we aim to stimulate an economic return across the whole territory where the shooting happens. What's more, a large majority of the industry's professionals and highly qualified artisans are based in Lazio, an important factor for national and international productions, which can reduce costs while still obtaining an extremely high quality product.

Can you tell us a few of the most prestigious Italian and international AV pro-

ductions that have recently been shot in Lazio?

Very many films and TV series have been made in Lazio of late. The most recent titles funded by the Lazio Cinema International fund call in 2023 were *Iddu* by Antonio Piazza and Fabio Grassadonia, starring Elio Germano and Toni Servillo; *Eternal Visionary* by Michele Placido, with Fabrizio Bentivoglio and Valeria Bruni Tedeschi; *Berlinguer - la grande ambizione* by Andrea Segre, with Elio Germano; *Squali* by Daniele Barbiero; and *Il nibbio* by Alessandro Tonda, starring Claudio Santamaria and Sonia Bergamasco.

What does the internationalisation of Italian cinema mean in the current AV context?

Participating at the major national and international film festivals and markets is still vitally important as they are the →

Left, the presentation of Roma Lazio Film Commission and Regione Lazio activities at the Italian Pavillion during the last Cannes Film Festival. Large, Contigliano (Rieti)

Maria Giuseppina Troccoli (Extraordinary Commissioner at the Roma Lazio Film Commission), Paolo Giuntarelli (Regional Director of Affairs of the Presidency, Tourism, Cinema, Audiovisual and Sport) and Lorenza Lei (Head of Cinema and Audiovisual at the Lazio Region)

Un vostro grande punto di forza sono i fondi a disposizione delle produzioni audiovisive internazionali. Potete darci una panoramica delle risorse stanziare e come sono ripartite?

La Regione Lazio è la prima in Italia per investimenti su cinema e audiovisivo, potendo contare su strumenti finanziari che fungono da grandi attrattori per le produzioni internazionali. Il bando Lazio Cinema International, in questo senso, è sicuramente un nostro punto di forza, con un impegno dei Fondi europei PR FSR+ 21-27 di 10 milioni di euro, suddivisi in due finestre, per un contributo a ciascuna opera fino a euro 600.000. Tra il 2016 e il 2023 Lazio Cinema International ha cofinanziato 202 opere (film, serie TV, documentari, film di animazione), con 235 case di produzione straniere coinvolte nelle coproduzioni.

Quali sono i servizi e le attività di Roma Lazio Film Commission più apprezzati dalle produzioni estere?

Il ruolo di Film Commission è rappresentare un punto di riferimento per le produzioni nazionali e internazionali che scelgono di girare nel Lazio, non solo fornendo assistenza in tutte le fasi della lavorazione del film, ma anche come ponte in grado di dialogare con Enti pubblici e privati e con gli operatori locali del settore, agevolando quindi in modo strategico il lavoro delle produzioni. Il cinema è un settore produttivo a carattere imprenditoriale e le imprese hanno bisogno di strutture agili e affidabili su cui contare, per velocizzare e facilitare i vari processi, con l'obiettivo di favorire un ritorno economico su tutto il territorio in cui si svolgono le riprese. Inoltre, gran parte dei professionisti del settore e delle maestranze altamente qualificate risiedono nel Lazio, aspetto rilevante per le produzioni nazionali e internazionali, che riescono a ridurre i costi raggiungendo il massimo della qualità.

Quali sono le produzioni audiovisive italiane e internazionali più prestigiose che avete ospitato di recente nel Lazio?

Sono molti i film e le serie Tv le cui riprese si sono svolte, nell'ultimo periodo, nel Lazio. Tra i titoli più recenti finanziati dal bando Lazio Cinema International 2023: *Iddu* di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, con Elio Germano e Toni Servillo; *Eterno visionario* di Michele Placido, con Fabrizio Bentivoglio e Valeria Bruni Tedeschi; *La grande ambizione* di Andrea Segre, con Elio Germano; *Squali* di Daniele Barbiero; *Il nibbio* di Alessandro Tonda, con Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco.

Cosa significa favorire l'internazionalizzazione del cinema italiano nel contesto audiovisivo attuale?

La partecipazione ai maggiori Festival del cinema e mercati dell'audiovisivo nazionali e internazionali resta di cruciale importanza, in quanto luoghi d'elezione per promuovere presso gli operatori esteri le risorse messe in campo dalla nostra regione. La costante presenza ai festival di Berlino, Cannes, Venezia, San Sebastian, Roma e altri, diventa quindi un'occasione privilegiata per farsi conoscere ed essere sempre

aggiornati sugli strumenti finanziari adottati negli altri paesi, in un'ottica di costante miglioramento dei servizi e delle opportunità a servizio del settore cinema e audiovisivo nel Lazio. Internazionalizzare vuol dire anche creare opportunità di sviluppo di progetti con partner esteri. In quest'ottica, la Regione Lazio con Roma Lazio Film Commission presta un'attenzione particolare allo sviluppo della coproduzione, partecipando a coproduction meeting nei più importanti festival del cinema italiani e internazionali e organizzando, a sua volta, incontri volti a favorire scambi tra i produttori del Lazio e società di produzione straniere. Per citare solo i più recenti appuntamenti, all'ultimo Festival di Cannes, 5 giovani produttori della nostra regione sono stati selezionati per partecipare a incontri dedicati, organizzati da Roma Lazio Film Commission, con delegazioni di produttori di UK Film London, Spagna, Messico, Argentina, Brasile, Colombia e Uruguay. A fine luglio sono stati selezionati 5 giovani produttori del Lazio per partecipare ad attività di networking durante il Festival di San Sebastian in Spagna. Ricordiamo, inoltre, "Berlin-Rome Tv Series Coproduction Exchange", iniziativa organizzata da Roma Lazio Film Commission a Roma e a Berlino, in collaborazione con Medienboard Berlin Brandenburg e Creative Europe Desk - Medienboard Berlin-Brandenburg, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i produttori italiani e tedeschi.

A quanto ammontano, invece, i fondi per le produzioni italiane?

La Regione Lazio sostiene l'intera filiera, con un impegno di circa 20 milioni di euro. Non parliamo solo di produzione, perché il cinema si fa con autori, distributori, esercenti e anche con la promozione, basti pensare ai tanti Festival del territorio che promuovono le opere nei piccoli centri dove spesso non c'è

una sala cinematografica, continuando a far vivere il sogno del cinema. Non dobbiamo mai dimenticare l'aspetto culturale e di aggregazione sociale del cinema e dell'audiovisivo. Risorse importanti che, se ben investite, come stiamo cercando di fare, possono creare molte opportunità.

In che modo valorizzate le location del territorio laziale?

Tra le principali attività delle istituzioni c'è la promozione del territorio regionale attraverso iniziative volte a valorizzare le bellezze di una terra con un patrimonio storico, artistico e culturale senza pari e un'incomparabile varietà di scenari in cui ambientare le storie. In quest'ottica, la nostra Film Commission sostiene festival, rassegne, mostre a tema cinema e audiovisivo che si svolgono nei vari comuni del Lazio. Al fine di promuovere in modo sempre più capillare la ricchezza del nostro territorio, oltre a proseguire la mappatura costante di location pubbliche e private e a contattare tutti i comuni della regione, anche per agevolare l'iter di sopralluoghi e riprese, Roma Lazio Film Commission ha ideato l'iniziativa "Talking Places: i luoghi parlanti del Lazio", per dare un ulteriore impulso alla promozione istituzionale dei Comuni del territorio regionale, grazie alla realizzazione di video in chiave cinematografica e suggestiva, da poter mettere a disposizione dei Sindaci dei Comuni coinvolti come strumento promozionale da utilizzare sui propri canali turistici, web e social.

Quali sono le attività di formazione che mettete in campo durante l'anno? Avete un'attenzione particolare per i giovani?

La formazione professionale e tecnica è fondamentale perché crea le basi per il futuro. La Regione Lazio ha la scuola d'arte cinematografica "Volontè", totalmente

Maria Giuseppina Troccoli, Extraordinary Commissioner at the Roma Lazio Film Commission. Above, the panel organised by Roma Lazio Film Commission and Regione Lazio at the Italian Pavillion during the Venice Film Festival 2024

Civita di Bagnoregio (Viterbo)

perfect places to promote the resources our region is making available for foreign operators. The continual participation at the festivals of Berlin, Cannes, Venice, San Sebastian, Rome and others thus becomes a privileged opportunity to make yourself known and always be updated on the financial tools adopted in other countries, with a view to constantly improving the services and opportunities for the cinema and AV industry here in Lazio. Internationalisation also means creating opportunities to develop projects with foreign partners. This is why the Lazio Region and the Roma Lazio Film Commission pay particular attention to developing co-productions, attending the most important co-production meetings at the major Italian and international festivals, and also organising their own meetings to stimulate exchanges between Lazio producers and foreign production companies.

To mention just a couple of the most recent activities, at the last Cannes Film Festival five young producers from our region were chosen to participate in dedicated meetings organised by the Roma Lazio Film Commission, with delegations of producers from UK Film London, Spain, Mexico, Argentina, Brasile, Colombia and Uruguay. Then at the end of July, another five young producers from Lazio were se-

lected to attend networking activities during the San Sebastian Festival in Spain. In addition, there is the "Berlin-Rome TV Series Co-production Exchange", organised in Rome by the FC and in Berlin in collaboration with Medienboard Berlin Brandenburg and the Creative Europe Desk - Medienboard Berlin-Brandenburg, to strengthen collaborations between Italian and German producers.

How much funding do you offer Italian productions?

The Lazio regional authority supports the entire industry, with funding commitments of around 20 million euros overall. We're not just talking about production, because cinema is made possible by authors, distributors, exhibitors and also through promotion. Think of all those

festivals across the territory that screen works in small centres where there is often no movie theatre, thus helping keep the dream of cinema alive. We must never forget the cultural and social unity aspects of cinema and AV. These major financial resources can create many possibilities if they're well invested, which is what we're trying to do.

How do you capitalise on the locations in Lazio's territory?

One of the main activities of the institutions is to promote the regional territory with initiatives to capitalise upon the beauty of a land with an incomparable historic, artistic and cultural heritage, and an unparalleled variety of landscapes for setting stories. As such, our Film Commission supports festivals and showcases as well as film- and AV-themed exhibitions held →

The Abbey of Farfa (Rieti)

Above, Lorenza Lei with Lazio Region President Francesco Rocca. Below, Cervara di Roma and, right, the village of Patrica (Frosinone)

in the various municipalities in Lazio to increasingly promote the wealth our territory offers. We are continuing our constant mapping of public and private locations, and forging contacts with all the councils in the region, also to smooth the processes of location scouting and shooting. As part of this, Roma Lazio Film Commission has activated the “Talking Places” project to give further impetus to the institutional promotion of the municipalities across the regional territory. The project involves creating atmospheric, cinema-style short films where the places “introduce themselves” and then making them available to the mayors of the councils involved, to use as a promotional tool on their tourism, web and social channels.

What training activities do you run through the year? Do you pay special attention to youngsters?

Professional and technical training is a must as it creates the foundations for the future. The Lazio regional authority has the Volontè Film School, with free courses for students funded through ERDF money, which is a symbol of excellence in Italy and internationally; its young alumni have already found work on important projects. Additionally, our Film Commission runs a series of masterclasses on cinema and audiovisual work opportunities for young professionals from Lazio. They focus on the new professional roles and lesser well-known jobs in the industry and are held both at the Lazio Region’s Cinema and Audiovisual Hub and across the territory. The first highly popular masterclass, given by Enrico Latella, was on the profession of location manager; the second, which also generated a lot of buzz, was the masterclass on the role of sound designer and post-production, with Franco Bixio and Federico Bisozzi presenting.

We are also in contact with prestigious international operations and the most recent initiative was in July, when the Roma Lazio Film Commission chose 10 young actors and actresses resident in Lazio to attend the intense course “Two-week Method Acting Intensive – Transformative Learning Experience” at the Lee Strasberg Theatre and the Los Angeles Film Institute.

How do you follow productions from the project development phase up to post-production?

Thanks to the publication of various dedicated calls, the Lazio Region with the Roma Lazio Film Commission can always have an impact on the whole production chain, following every phase of the work, from writing to distribution. In this area, we note two new funds that are among the most effective tools we've activated: the "Lazio Cinema Lab" is a call for 2.5 million euros to make high quality film works that are increasingly competitive; whereas "Dalla parola allo schermo" is a fund of 500,000 euros to support screenplay projects, also by first-time auteurs. In addition, there is the fund for "Independent Distributors" worth almost one million euros, to encourage the distribution of animations, documentaries and short films.

What events and initiatives are the Roma Lazio Film Commission and the Lazio Region running at the MIA market and the Rome Film Fest?

During the next Rome Film Fest, the Lazio Region and the Roma Lazio Film Commission will be based in the usual "Lazio Land of Cinema" area at the Auditorium Parco della Musica, offering a packed programme of events: press conferences, territorial festivals, screenings, panels, round tables, presentations etc. Both institutions will also be at MIA with a space promoting our regional funds for national and international cinema and audiovisual works, and organising meetings in the sphere of co-production.

What new activities are you planning for 2025 and what are your strategic objectives?

We plan to continue the fruitful and virtuous path we started just over a year ago, yes, paying attention to the figures, but primarily and always focusing on the quality of initiatives and projects. We also aim to make the regional authority's Cinema and Audiovisual Hub more than just a place for industry professionals to frequent for meetings, masterclasses, presentations and press conferences. In fact, we have also set up a dedicated helpdesk to assist with calls and regional initiatives supporting the sector, which we want to be a point of reference for productions and local professionals. As our slogan states: "Lazio, another 'Region' to believe in cinema."

gratuita per gli studenti e finanziata con il fondo FSE +, che rappresenta una eccellenza a livello nazionale e internazionale, da cui sono usciti giovani professionisti già al lavoro su importanti progetti. Inoltre, la nostra Film Commission ha iniziato una nuova serie di masterclass, dedicate alle opportunità professionali del Cinema e dell'Audiovisivo, rivolte a giovani professionisti del territorio laziale, su nuove professioni e professioni meno note del settore, sia presso il Polo del Cinema e dell'Audiovisivo della Regione Lazio, sia nei comuni della regione. La prima seguitissima masterclass è stata sulla figura del location manager e ha avuto come protagonista Enrico Latella; come secondo appuntamento, ha riscosso grande interesse la masterclass su sound-designer e post-produzione tenuta da Franco Bixio e Federico Bisozzi. Siamo anche in contatto con prestigiose realtà internazionali e, come ultima iniziativa in ordine di tempo, a luglio Roma Lazio Film Commission ha selezionato 10 giovani attori e attrici residenti nel Lazio per partecipare al corso intensivo "Two-week Method Acting Intensive - Transformative Learning Experience" presso The Lee Strasberg Theatre and Film Institute di Los Angeles.

In che modo vengono seguite le produzioni dallo sviluppo dei progetti fino alla post-produzione?

Grazie alla pubblicazione di avvisi dedicati, la Regione Lazio con Roma Lazio Film Commission sono sempre più in grado di impattare su tutta la filiera, seguendo ogni fase del lavoro, dalla scrittura e alla distribuzione. In quest'ottica, tra gli strumenti più efficaci messi in campo, ricordiamo due nuovi avvisi: "Lazio Cinema Lab", bando da 2,5 milioni di euro per la realizzazione di opere cinematografiche sempre più qualitativamente competitive; "Dalla parola allo schermo", bando da 500mila euro, per

sostenere progetti di sceneggiatura anche di autori esordienti. A questi avvisi si aggiunge il bando a favore dei "Distributori indipendenti" di quasi 1 milione di euro, a beneficio della distribuzione anche di opere di animazione, documentari e cortometraggi.

Con quali eventi e iniziative Roma Lazio Film Commission e Regione Lazio saranno protagonisti al MIA e alla Festa del Cinema di Roma?

Durante la prossima Festa del Cinema di Roma, la Regione Lazio e Roma Lazio Film Commission abiteranno, come è oramai consuetudine, lo spazio "Lazio Terra di Cinema" all'Auditorium Parco della Musica, con un calendario ricco di eventi: conferenze stampa, festival del territorio, proiezioni, panel, tavole rotonde, presentazioni, ecc. La Regione Lazio e Roma Lazio Film Commission saranno presenti anche al MIA, con un spazio dedicato alla promozione degli strumenti finanziari regionali a favore del cinema e dell'audiovisivo nazionale e internazionale e con incontri nell'ambito della coproduzione.

A quali novità assisteremo nel 2025, quali sono i vostri obiettivi strategici?

Intendiamo proseguire sulla strada fruttuosa e virtuosa intrapresa poco più di un anno fa, con attenzione ai numeri, ma prima e sempre più alla qualità delle iniziative e dei progetti. Abbiamo anche l'obiettivo di rendere il Polo del Cinema e dell'Audiovisivo della Regione Lazio, non soltanto un luogo a disposizione dei professionisti del settore per incontri, masterclass, presentazioni, conferenze stampa, ma anche uno strategico sportello informativo su bandi e iniziative della regione a sostegno del Cinema e dell'Audiovisivo e un punto di riferimento per le produzioni e i professionisti locali. Come recita il nostro claim: "Lazio, una Regione in più per credere nel cinema."

FESTA
DEL CINEMA
DI ROMA 2024
GRAND PUBLIC

LOTUS PRODUCTION
UNA SOCIETÀ
LEONE FILM GROUP
E RAI CINEMA
PRESENTANO

GABRIELE MUCCINO FINO ALLA FINE

LA VITA È IL RISULTATO
DELLE SCELTE
CHE FACCIAMO

UNA PRODUZIONE LOTUS PRODUCTION
UNA SOCIETÀ LEONE FILM GROUP con RAI CINEMA
IN ASSOCIAZIONE CON ADLER IN ASSOCIAZIONE CON ELA FILM
ELENA KAMPOURIS SAUL NANNI LORENZO RICHELMI ENRICO INSERRA FRANCESCO GARILLI
AIUTO REGIA ALBERTO MANGIANTE SUGNO DI PRESA DIRETTA MARIO IACONE EMANUELA GIUNTA
COSTUMI ANGELICA RUSSO CASTING ITALIA ANTONIO ROTUNDI (U.I.C.G.) CASTING USA DENISE CHAMIAN (CSA)
MUSICHE PAOLO BUONVINO MONTAGGIO CLAUDIO DI MAURO (a.m.c.) SCENOGRAFIA MASSIMILIANO STURIALE
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA FABIO ZAMARION SOGGETTO E SCENEGGIATURA GABRIELE MUCCINO PAOLO COSTELLA
PRODUTTORE DELEGATO LOTUS CARLOTTA GALLEN PRODUTTORI ESECUTIVI PAOLO SOIARRETTA LUCA MEZZAROMA
PRODUTTORE ASSOCIATO ADLER MARCO COLOMBO PRODUTTORE ASSOCIATO ELA FILM RENATO RAGOSTA
PRODOTTO DA RAFFAELLA LEONE E ANDREA LEONE E PAOLO DEL BROCCO per RAI CINEMA
DIRETTO DA GABRIELE MUCCINO

31 OTTOBRE
SOLO AL CINEMA

Lotus
PRODUCTION

LEONE
FILM GROUP

Rai
Cinema

ELA
FILM

ADLER
ENTERTAINMENT

International
Cinema
Distribution
MCC

VOLTAGE
PICTURES

seguiti su

f

X

YouTube

Spotify

Instagram

Facebook

Twitter

LinkedIn

Google+

Apple TV

Amazon

CONCEPT & ARTWORK BY STUDIO GRAFFITE PHOTO ANDREA MONTANA

Here are the TAX CREDIT incentives to film in Italy

We explore the novelties in the tax credit system for the executive production of foreign films shot, or post-produced in Italy, either entirely or partially, in the light of the new changes to the laws governing Italian public funding for film production

by Martina Cislaghi

In 2024, there have been a series of changes to the law governing Italian public funding for film production. The revisions have mainly affected national works, but there have also been some modifications to the tax credit system for the executive production of foreign films shot or post-produced in Italy, whether entirely or partially. As in the past, the direct beneficiaries of the tax credit will be Italian companies hired for the executive production or post-production of

the work, who pass on the credits to the commissioning company via a reduction in costs. This means requests for a tax credit are made directly by the Italian executive producer. No qualitative criteria are applied as the credit is assigned automatically as long as the work meets the requirements listed in the law.

The new regulations were outlined to professionals during the last Venice Film Festival. The 40% rate of tax credit awarded to Italian companies handling the executive production and post-production of film and audiovisual works remains the same. But, in a change from the past, for non-European works the rate has been reduced to 30% for “above-the-line costs” (treatment and screenplay, director and main actors).

This measure has been introduced also to incentivise the use of Italian actors in foreign films shot in Italy. Nothing stops productions from offering higher fees, but they will nonetheless be calculated within the tax credit limits.

Any Italian company can apply for the tax credit up to an annual limit of 20 million euros, but there is no maximum limit per work and so, in the case of big budget films or series, the executive production can be handled by more than one company. The credit can be used starting from the 10th day of the month after the publication of the decree containing its preventive award. As in the past, the tax credit is not calculated on the entire spending, but on only 80% of the eligible costs. Obviously, given this is a tax credit, only spending by people subject to tax in Italy is recognised. Costs relating to financial and insurance obligations, for general spending and for the producer fee are allowed up to 7.5% of the overall production budget, while above-the-line costs are eligible up to 30% of the overall production costs. The transferability of the tax credit to banks and financial institutions is also confirmed.

There has been one major change to the costs of personnel and professional figures regulated by national collective labour agreements. Their costs →

Tax credit, ecco gli incentivi per girare in Italia

Ripercorriamo le novità del tax credit per le produzioni esecutive di film stranieri girati, o post-prodotti, del tutto o in parte in Italia, alla luce dei nuovi cambiamenti della normativa che regola il sostegno pubblico italiano alla produzione cinematografica

di Martina Cislaghi

Il 2024 è stato caratterizzato da una serie di cambiamenti della normativa che regola il sostegno pubblico italiano alla produzione cinematografica. Le modifiche hanno riguardato soprattutto il tax credit per le opere nazionali, ma alcune modifiche sono state apportate anche al credito d'imposta per le produzioni esecutive di film stranieri girati o post-prodotti del tutto o in parte in Italia. Come nel passato, sono le imprese italiane alle quali è stata affidata la produzione esecutiva o post-produzione dell'opera ad essere le dirette beneficiarie del tax credit, che viene trasferito al committente estero come riduzione delle spese. Le richieste di tax credit sono pertanto effettuate direttamente dal produttore

esecutivo italiano e non è prevista alcuna valutazione qualitativa, in quanto il riconoscimento del credito è automatico, purché l'opera rispetti i requisiti previsti dalla normativa. Le nuove regole sono state illustrate agli operatori nel corso dell'ultimo Festival di Venezia. Resta confermata l'aliquota del 40% di credito d'imposta riconosciuto alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione di opere cinematografiche e audiovisive straniere, ma, a differenza del passato e unicamente per i "costi sopra la linea" (soggetto e sceneggiatura, direzione, attori principali) relativi a soggetti non europei, l'aliquota è stata ridotta al 30%. Tale previsione è stata introdotta anche per incentivare la presenza di attori

must be within the limits set out in the collective agreements stipulated by the most representative employers' and trade unions' associations, increased up to a maximum of 20%. Clearly, as for above-the-line costs, this does not exclude the possibility of paying higher wages, but for tax credit purposes, they will be calculated within these new limits.

Another revision that has been eagerly awaited by the industry relates to the tax credit for post-production costs. Indeed, the requirement to include at least one day of filming/work on Italian territory has been eliminated. However, the benefit is granted on condition that the eligible cost is at least 250K euros.

Another significant and substantial change is the new possibility, under certain conditions, for the Directorate General of Cinema and Audiovisual (DGCA) to remove the ban on executive production and post-production companies owning rights in the audiovisual work.

The revision also introduces some clauses on the use of artificial intelligence. Costs incurred in Italy relating to the use of artificial intelligence are considered ineligible, except for its use for special effects, and the provision concerns only the Italian executive producer. There is also a new obligation to include specific clauses in contracts that permit artists to refuse to consent to the exploitation of their work/image/professional performance by artificial intelligence systems

Moreover, tax credit applicants must operate in compliance with the protocol against harassment and violence in the workplace in the film and audiovisual sector, signed by the industry's largest employers and trade unions.

In conclusion, it is now clear that these changes to the law - needlessly feared by foreign operators - do not actually make any major modifications to the previous rules, only altering a few aspects, and they do try to put the brakes on some costs.

So, the tax credit still offers significant leverage in attracting foreign productions, but it is not the only reason why many films and series have been shot in Italy, either entirely or in part. In fact, as is known, Italy is not the only

one offering these tax breaks, but our country offers foreign producers much more besides: a huge variety of natural, historic and architectural locations that is perhaps unique in the world; artisans famed for their professionalism; and a film commission in every region offering free assistance for productions in location scouting, hiring artisans and service providers as well as obtaining permits and authorisations. The financial advantages of the tax credit are further boosted by the funding some Italian regions offer for films shot on their territory. In some cases the financing is only for Italian productions involving a co-production, while other funds are also awarded to executive producers of foreign films or series.

italiani nei film stranieri girati in Italia. Nulla impedisce di prevedere compensi più elevati, ma ai fini del *tax credit* saranno comunque calcolati entro i suddetti limiti.

Il credito d'imposta spetta a ciascuna impresa italiana entro il limite massimo annuo di 20 milioni di euro. Non è previsto invece alcun limite per singola opera, e pertanto, in caso di film o serie ad elevato budget, la produzione esecutiva può essere realizzata da più imprese, e può essere utilizzato a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del suo riconoscimento preventivo. Come nel passato, il *tax credit* non viene calcolato sull'intera spesa, ma solo sull'80% del costo ammissibile. Ovviamente, trattandosi di un credito d'imposta, sono riconosciute solo le spese dei soggetti sottoposti a tassazione in Italia. I costi relativi agli oneri finanziari e assicurativi, per le spese generali e per il *producer fee* sono ammesse fino al 7,5% del costo complessivo di produzione, mentre quelli sopra la linea, sono ritenuti ammissibili fino al 30% del costo complessivo di produzione. È stata poi confermata la cedibilità del credito d'imposta a banche ed istituti finanziari.

Una sostanziale novità riguarda, invece, i costi del personale e delle figure professionali disciplinati da contratti collettivi di categoria: ai fini del *tax credit*, i loro compensi devono essere coerenti con quanto previsto nei contratti stipulati dalle associazioni di categoria con i sindacati maggiormente rappresentativi, incrementati

fino ad un massimo del 20%. Ovviamente, come per i "costi sopra la linea", questo non esclude la possibilità che possano essere previsti compensi più elevati, ma per il *tax credit* saranno comunque calcolati entro tali limiti.

Una modifica molto attesa dal settore riguarda il *tax credit* per i costi di post-produzione, per il quale è stato eliminato l'obbligo di effettuare almeno un giorno di riprese o di lavorazioni sul territorio italiano. Il beneficio, però, spetta a condizione che il costo eleggibile sia almeno pari a 250.000 euro.

Altra importante e sostanziale novità riguarda la possibilità per le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione di possedere quote di diritti sull'opera audiovisiva, ma solo in presenza di determinate condizioni e con specifica autorizzazione dalla DGCA.

Sono state, inoltre, introdotte alcune previsioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, per la quale non ne vengono riconosciuti i costi sostenuti sul territorio nazionale, con eccezione di quelli relativi agli effetti speciali. Tale disposizione riguarda solo il produttore esecutivo italiano. I contratti dovranno prevedere clausole che consentano di non assentire allo sfruttamento o immagine o prestazione professionale da parte di sistemi di intelligenza artificiale.

È stato inoltre previsto l'obbligo di sottoscrizione, da parte di chi richiede il credito d'imposta, di una dichiarazione

che impegni a operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, sottoscritto tra le organizzazioni di categoria e sindacati maggiormente rappresentativi nel settore cine-audiovisivo.

In conclusione, appare evidente che le modifiche apportate alla normativa e, senza motivo temute dagli operatori stranieri, non modificano in maniera sostanziale le regole precedenti, ma solo alcuni aspetti di esse, e tendono a porre un freno ad alcuni costi. Il tax credit continua, pertanto, a essere una importante leva attrattiva per le produzioni straniere, ma non rappresenta il solo motivo per il quale negli ultimi anni molte film e serie sono stati girati, in tutto o in parte, in Italia. Infatti gli incentivi fiscali non sono, come è noto, una prerogativa italiana, ma il nostro Paese offre ai produttori stranieri molto altro: una varietà di locations naturalistiche, storiche e architettoniche forse unica al mondo, maestranze famose per la loro professionalità, la presenza in ogni regione di una film commission che, gratuitamente, assiste le produzioni nella ricerca di locations, e di maestranze e fornitori di servizi sul territorio, nonché nel rilascio di autorizzazioni e permessi. Ai vantaggi del tax credit si possono aggiungere quelli previsti da alcune regioni italiane per i film girati nel proprio territorio. In alcuni casi tali incentivi sono destinati solo alle produzioni italiane di opere in coproduzione, ma in altri vengono assegnati anche ai produttori esecutivi di film o serie straniere.

Below, we list some of the foreign films allotted the preventative tax credit between January and August 2024, published on the Directorate General of Cinema and Audiovisual website. We list the title, sometimes still provisional, the Italian company benefiting from the tax credit and the sum allocated.

Si riportano di seguito l'elenco di alcune delle opere straniere, pubblicati sul sito della Direzione generale cinema e audiovisivo, per le quali da gennaio ad agosto 2024, è stato riconosciuto il tax credit preventivo. Viene indicato il titolo, a volte ancora provvisorio, l'impresa italiana beneficiaria del tax credit e il relativo importo ad essa riconosciuto.

Cassino in Ischia - Cattleya: 3,120,732 euros
Signora volpe 2 - Cattleya: 2,784,136 euros
Lego Friends (season 2 & season 3) - Red Monk Studio: 745,088 euros
The First Omen - Cattleya: 10,562,558 euros
A Perfect Match - Viola Film: 1,624,400 euros
William Tell - Groenlandia: 14,041,583 euros
Heads of State - K: 4,558,396 euros
Davos - Giafatto Entertainment: 538,560 euros
This Time Next Year - Vargo: 970,691 euros
Kribo Bolzano 19-20 - Albolina Fil: 430,272 euros
Un prophète - Indigo Film: 2,929,377 euros
Apex - Pinella Productions: 3,562,242 euros
The Prinszano Palazzo Project - Lume: 1,178,506 euros
Kidnapped - Indiana Production: 453,738 euros
Un prophète - Bottega Films: 1,639,444 euros
Call Me Levi - Viola Film: 2,834,552 euros
In the Hand of Dante - Indiana Production: 6,148,542 euros
The Tower Stories - The Family: 5,009,724 euros
FBI International Third Series - 360 Degrees Film: 1,527,382 euros
A Simple Favor 2 - Panorama Films: 18,514,605 euros
The Smurfs (Disco Turtle) - Lupin Film: 2,695,776 euros
La dolce villa - 360 Degrees Film: 4,781,564 euros
Mr. Bean 4 - Movimenti Production: 1,191,963 euros
The Pendragon Cycle - Augustus Color: 10,053,760 euros
Modi - Kalicon: 4,289,899 euros
Under the Stars - Brandos Film: 2,558,674 euros
Untitled Baumbach Picture - Film Production Consultants: 6,324,258 euros

© iStock/Gettyimages (5)

Apulia: more than 800 productions in 17 years

Since the creation of the Apulia Film Commission Foundation, the region has hosted a record number of films, TV series, short films and documentaries on set. This exponential growth in visiting productions has been thanks to constant investment in the audiovisual and cultural sector, first and foremost through the Apulia Film Fund, which allotted around 15 million euros this year. The Film Commission's General Director, **Antonio Parente** tells us about the services and opportunities it offers

by Valentina Torlaschi

The Apulia Film Commission Foundation was created in 2007. How has it evolved in these 17 years?

The most relevant and important development for the whole industry was certainly the transformation of our Foundation into an intermediary operation from 2020. Not only did this step enable us to directly allocate funding, but above all, it helped the production companies, who view us as a specialised body that facilitates relations.

What main services does the Apulia FC provide companies wanting to shoot in Apulia?

Apart from the funds (which are many, significant and varied), it is the free services we offer that are seen as an added value for production companies. Primarily the service of photography and location scouting we provide in the preparation phase; then our Production Guide, our large database of artisans and suppliers to call on for work in Apulia (but also elsewhere); and our buildings, based in various areas of the region, to use for offices, warehouses and rehearsal rooms. And, last but not least, our offices, following the projects from start to finish,

The movie *L'ultima settimana di settembre* with Diego Abatantuono and Biagio Venditti

acting as the go-between with the local institutions and finding solutions.

How is the Apulia Film Fund structured? How much money is available? Who is it for? Does it only support production or also the writing and/or other stages in the making of films and TV series?

The amount of our Fund changes year-on-year: for example, in 2024 the Apulia Film Fund was worth a total of around 15 million euros, which thus allowed us to fund a record number of projects. In fact, through our main support tool we fund very different kinds of works: from cinema to television series, without forgetting short films, documentaries and animation projects. And it is actually the animation sector that has taken ever firmly root in our region in recent years. Apart from the Apulia Film Fund, we also publish "smaller" calls, run cyclically to support specific project phases: a case in point is the Apulia Development Film Fund, which has more than 300,000 euros to support projects in the writing and development phase.

What attracts international productions to Apulia? What is Apulia FC's strategy in this sphere?

Before our creation, about 20 years ago, Apulia was barely a blip on the Italian film industry radar, never mind internationally. In the period spanning from the birth of cinema to 2006, there were just under 120 audiovisual projects shot in Apulia. Whereas in these last 17 years, more than 800 AV works have been filmed here in our region. This exponential increase is certainly thanks to our funds, services and the many activities we've run at festivals and markets around the world. However, the most decisive impetus was certainly the regional authorities' political will to invest in culture: Apulia has become a watch- →

Puglia, in 17 anni oltre 800 produzioni

Dalla nascita di Fondazione Apulia Film Commission, la Puglia ha ospitato un numero record di set di corti, documentari, film e serie Tv. Una crescita esponenziale di produzioni che è stata il frutto di investimenti costanti nel settore audiovisivo e culturale, in primis l'Apulia Film Fund che quest'anno ha stanziato circa 15 milioni di euro. Il direttore generale **Antonio Parente** racconta i servizi e le opportunità della Film Commission

di Valentina Torlaschi

La Fondazione Apulia Film Commission nasce nel 2007. Come si è evoluta in questi 17 anni?

La novità più rilevante e importante per tutta l'industria è stata sicuramente la trasformazione della nostra Fondazione in organismo intermedio dal 2020. Questo passaggio non solo ci ha permesso di erogare in maniera diretta i fondi, ma soprattutto ha giovato alle case di produzione che ci ritengono un ente specializzato con cui è più semplice l'interlocuzione.

Quali sono i principali servizi che Apulia FC fornisce alle società che vogliono girare in Puglia?

Oltre ai fondi (numerosi, consistenti e variegati), sono proprio i servizi gratuiti che offriamo ad esser considerati un valore aggiunto dalle società di produzione. Innanzitutto, il servizio di photo e location scouting che mettiamo a disposizione nella fase preparatoria; poi la nostra Production Guide, il nostro grande database di maestranze e fornitori da cui attingere per le lavorazioni in Puglia (ma anche altrove); le nostre strutture, dislocate in vari punti della regione, utilizzabili per uffici, depositi e sale prove. E, last but not least, i nostri uffici che seguono i progetti in tutte le fasi, mediando con le istituzioni locali e trovando soluzioni.

Come è strutturato l'Apulia Film Fund? A quanto ammonta il fondo? A chi si

rivolge? Sostiene solo la produzione oppure anche la scrittura e/o altre fasi nella realizzazione dei film e serie Tv?

L'importo del nostro Fondo cambia di anno in anno: quest'anno, per esempio, Apulia Film Fund ha una capienza totale di circa 15 milioni di euro consentendoci, quindi, di finanziare un numero record di progetti. Attraverso il nostro principale strumento di sostegno finanziamo, infatti, opere tra di loro molto differenti: dal cinema alla serialità televisiva, senza tralasciare cortometraggi, documentari e progetti di animazione. E proprio il segmento dell'animazione, negli ultimi anni, prende sempre più piede nella nostra regione. Oltre all'Apulia Film Fund, pubblichiamo ciclicamente fondi più "piccoli" destinati a sostenere determinate fasi del progetto: è il caso, per esempio, dell'Apulia Development Film Fund che, con una dotazione di oltre 300.000 euro, sostiene i progetti proprio nella fase di scrittura e sviluppo.

Cosa rende attrattiva la Puglia per le produzioni internazionali? Qual la strategia di Apulia FC in questo senso?

Prima della nostra nascita, circa 20 anni fa, la Puglia quasi non esisteva all'interno del panorama cinematografico nazionale (per non parlare di quello internazionale). Nel periodo che va dalla nascita del cinema fino al 2006, sono stati poco meno di 120 i progetti audiovisivi girati in Puglia. In questi 17 anni, invece, sono più di 800 le opere audiovisive girate qui da noi. Questo aumento esponenziale è sicuramente dovuto ai nostri fondi, ai

Antonio Parente,
General Director of
Apulia Film Commission

Film Commissions

word for excellence in the cinematographic field, but that is now also the case in the music, theatre and artistic spheres too. And also for tourism, realising the potential, it has invested a lot in culture and art over these years.

Which major international and Italian productions have you hosted of late?

There have been many international productions in recent years, some of which, already released, were really prestigious, such as the latest “Italian” James Bond, where the cult scene was shot on the Ponte Acquedotto bridge in Gravina in Puglia (*No Time To Die*); the Amazon series *The Wheel of Time* or the art-house western *That Dirty Black Bag*. But we are confident that the upcoming releases will be just as strong. For example, *Casi el Paraíso*, an Italian-Mexican co-production, distributed in more than 1,500 copies in Mexico a few weeks ago and which is soon to come out in USA cinemas too. This project came to Apulia during its development phase, and thanks to our Apulia Film Forum, the work became a concrete idea here. Another project being released that we’re eagerly awaiting is *Un Prophète*, the TV series based on the eponymous film by Jacques Audiard, a co-production between the French operations CPB Film and Media Musketeers, and the Italian company Bottega. Then there are the projects that may not have a big distribution but that take Apulia to the most prestigious film festivals worldwide, such as *Samia: Little Dreamer* by Yasemin Şamdereli, shot in Apulia and winner of the Special Jury Mention at the Tribeca Film Festival in New York.

The Apulia Film Forum encourages meetings between international producers, distributors, film commissioners, authors and directors to develop positive synergies, stimulate co-productions and thus choose the Apulia region as the location for their films. Will there be a 2024 edition?

Of course, it will be in Salento from November 9 – 11, and for this edition, we are partnering with one of the most important producers’ associations on the continent: the European Producers Club (EPC). The format will be a bit different from the past, but it will allow us to bring many important European producers to Apulia who have never shot here before.

The other Italian regions, apart from Lazio, have registered a drop in locally based skilled experts. Is Apulia having the same problem? If yes, what are you doing to solve it? Are you organising courses to train people?

We have more than 7,000 skilled workers listed in our Production Guide and their level of professionalism is really very high. They’ve reached these heights thanks to their work on very different kinds of productions. Our professionals are now called upon across Italy, and often, from around the world, and not only for works shot in Apulia.

Do you run any projects promoting film culture?

We have decided to invest more of our available resources in audience development this year and in the years to come.

Giving incentives to audiovisual production would make no sense if we didn’t also proceed with promoting its use at the same time. And this is why we need to bring quality cinema to the audience, making it available for anyone, activating virtuous circles that increase the cultural demand, stimulating a response from those who produce, distribute and circulate culture.

What are Apulia FC’s future aims and projects?

Our aim is not to stop: to continue generating work and new economies, training the audience, helping to nurture young local authors. These years have shown that investing in audiovisual brings truly substantial direct and indirect benefits because here, in Apulia, you can make a living working in cinema and culture. **IC**

Above, the sets of the Mexican movie *Casi el Paraíso* and the Italian movie *Comandante*. Below, some locations in Puglia

servizi e alle tante attività svolte in giro per il mondo in festival e mercati di settore. La spinta più incisiva è, però, sicuramente stata la volontà politica delle amministrazioni regionali di investire in cultura: la Puglia è diventata un'eccellenza in campo cinematografico, ma lo è diventata anche in ambito musicale, teatrale, artistico. E anche il settore turistico, percependone le potenzialità, ha investito tanto in questi anni in cultura e arte.

Quali solo le produzioni internazionali e italiane più importanti ospitate recentemente?

Sono state tante le produzioni internazionali ospitate negli ultimi anni, tra le quali alcune, già uscite, davvero prestigiose come l'ultimo James Bond "italiano" con la scena cult girata sul Ponte Acquedotto di Gravina di Puglia (*No Time To Die*); le serie Amazon *The Wheel of Time* o il western d'autore *That Dirty Black Bag*. Abbiamo, però, fiducia che quelle di prossima uscita non saranno da meno. Per esempio, *Casi el Paraíso*, una coproduzione italo-messicana, è uscita qualche settimana fa in Messico distribuita in oltre 1.500 copie e presto arriverà anche nelle sale USA. Un progetto arrivato in Puglia durante le fasi di sviluppo e che, grazie al nostro Apulia Film Forum, è riuscito a concretizzarsi proprio qui. Un altro progetto in uscita che aspettiamo con ansia è *Un Prophète*, la serie Tv tratta dall'omonimo film di Jacques Audiard, co-produzione fra le francesi CPB Film e Media Musketeers e l'italiana Botega. Poi ci sono i progetti che magari non riusciranno ad avere una grossa distribuzione, ma che portano la Puglia nei festival cinematografici più prestigiosi al mondo: è il caso, per esempio, di *Samia* (*Non*

dirmi che hai paura) di Yasemin Samdereli, girato in Puglia e vincitore della Menzione Speciale della Giuria al Tribeca Film Festival di New York.

L'Apulia Film Forum è un progetto che mira a favorire l'incontro fra produttori, distributori, film commissioner, autori e registi internazionali affinché sviluppino buone sinergie per favorire i processi di coproduzione e quindi la scelta della Regione Puglia quale location per i loro film. Ci sarà un'edizione 2024?

Certo, sarà in Salento dal 9 al 11 novembre e per questa edizione avremo come partner una delle associazioni di produttori più importanti del continente: l'European Producers Club (EPC). Il format sarà un po' differente da quello delle passate edizioni, ma ci consentirà di portare in Puglia molti importanti produttori europei che non hanno mai girato qui da noi.

Al di fuori del Lazio, le altre regioni italiane segnalano una carenza di maestranze locali. Anche la Puglia vive questa criticità? Se sì, come state lavorando per risolverla? Organizzate corsi di formazione per maestranze?

Sono oltre 7.000 le maestranze iscritte alla nostra Production Guide e il livello di professionalità è davvero molto alto. Un livello raggiunto principalmente grazie al lavoro sul campo in produzioni molto differenti tra di loro. I nostri professionisti, ormai, vengono chiamati da tutta Italia e, spesso, da tutto il mondo e non solo per opere girate in Puglia.

Avete progetti di promozione della cultura cinematografica?

Abbiamo deciso di investire in misura maggiore le risorse disponibili, quest'anno e nei prossimi, allo sviluppo dell'audience. Incentivare la filiera produttiva dell'audiovisivo non avrebbe senso se non si procedesse, contestualmente, a promuoverne la fruizione. E perché questo accada occorre portare il cinema di qualità al pubblico, renderlo disponibile a chiunque, attivare circuiti virtuosi che, incrementando la domanda culturale, provochino la risposta di chi la cultura produce, distribuisce, circuita.

Obiettivi e progetti futuri di Apulia FC?

Il nostro obiettivo è non fermarci: continuare a portare lavoro e nuove economie, formare il pubblico, aiutare a crescere i giovani autori locali. Questi anni hanno dimostrato che investire nell'audiovisivo porta benefici diretti ed indiretti davvero consistenti, perché qui, in Puglia, è possibile vivere lavorando per il cinema e la cultura.

Italy, a location worthy of HOLLYWOOD

Mission Impossible: Dead Reckoning – Part 1 and the series *Ripley*, both shot in Italy, were winners at the 2024 Location Managers Guild International awards. This recognition proves the growing attention Hollywood productions are paying to Italy, which continues to attract increasing numbers of audiovisual productions to its territory. In fact, very many titles have chosen Italy as their preferred set in the last two years

by Simona Carradori

On 24 August, the Wallis Anenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills set the scene for the 11th Location Managers Guild International (LMGI) awards, the most prestigious prizes for professionals working in locations for cinema, television and advertising. Standing out from the winners were the film *Mission Impossible: Dead Reckoning – Part 1* and the series *Ripley*, connected by the places used as the backdrop for their stories: they were both shot in Italy, both had sets in the cities of Rome and Venice, and both featured scenes set in Trinità dei Monti and St. Mark's Square. In fact, many location managers have chosen our country

as the setting for their productions in the last two years, falling for the ancient charm of art cities such as the aforementioned Rome and Venice, but also the relaxing summer atmosphere of maritime paradises like Taormina, Viareggio and Tropea, as well as many other symbolic places from our tradition. Basically, there is a lot of Italy in the works that reach us from Hollywood.

Out of other examples, we must mention *Fast X*. The 10th chapter in the *Fast & Furious* saga featured the Italian capital for some of the most adrenalin-packed, explo-

sive sequences with Jason Momoa and Vin Diesel, before moving to Genzano and Turin for further shooting, starring stuntmen specialised in car chases. Staying with cars, and Michael Mann shot his biopic *Ferrari*, starring Adam Driver, between the cities of Modena, Reggio Emilia and Maranello, of course, where the “home of the rampant horse’s” symbolic circuit is based. Marvel Studios also set one of its biggest productions of recent years in Italy, choosing the city of Tropea, in Calabria, as the backdrop for various scenes in *The Marvels*, marking Brie Larson’s return in the role of Carol Danvers. →

Director Kenneth Branagh on the set of *A Haunting in Venice* on the city's rooftops

Il regista Kenneth Branagh sul set di *Assassinio a Venezia* sui tetti della città

Italia, una location da Hollywood

Entrambi girati in Italia, *Mission Impossible: Dead Reckoning – Part 1* e la serie *Ripley* hanno ricevuto il premio Location Managers Guild International 2024.

Un riconoscimento che testimonia la crescente attenzione delle produzioni hollywoodiane verso il Bel Paese, che continua ad attrarre sempre più produzioni audiovisive sul suo territorio. Sono tantissimi, infatti, i titoli che hanno scelto l'Italia come set d'elezione negli ultimi due anni

di Simona Carradori

Il 24 agosto, sulla cornice del Wallis Annenberg Center for the Performing Arts di Beverly Hills, è andata in scena l'11ª Edizione dei Location Managers Guild International, ovvero i più prestigiosi riconoscimenti dedicati ai professionisti delle location per cinema, televisione e pubblicità. Tra i titoli premiati spiccano il film *Mission Impossible: Dead Reckoning – Part 1* e la serie *Ripley*, accomunati proprio dai luoghi che fanno da sfondo alle loro vicende: entrambi sono stati girati in Italia, entrambi hanno portato i relativi set nelle città di Roma e Venezia, ed entrambi presentano scene ambientate a Trinità dei Monti e Piazza San Marco. Sono davvero parecchi, infatti, i location manager che, nel corso degli ultimi due anni, hanno scelto il nostro Paese come sfondo delle loro produzioni, cedendo all'antico fascino di città d'arte come le sopracitate Roma e Venezia, ma anche alla rilassante atmosfera estiva di paradisi marittimi come Taormina, Viareggio e Tropea, oltre che numerosi altri luoghi simbolo della nostra tradizione. C'è davvero tanta Italia, insomma, nelle opere che ci arrivano da Hollywood.

Tra gli esempi recenti è impossibile non citare *Fast X*. Il decimo capitolo

della saga *Fast & Furious* ha portato sulle strade della Capitale alcune delle sequenze più adrenaliniche ed esplosive con Jason Momoa e Vin Diesel, spostandosi poi a Genzano e Torino per ulteriori riprese, realizzate con stuntman specializzati in inseguimenti. Rimanendo in tema di automobili, Michael Mann ha girato il suo biopic Ferrari, con protagonista Adam Driver, tra le città di Modena, Reggio Emilia e, ovviamente, Maranello, dove si trova il circuito simbolo della "Casa del cavallino rampante". Anche i Marvel Studios hanno ambientato una delle più grosse produzioni degli ultimi anni in Italia, scegliendo la città di Tropea, in Calabria, come sfondo di diverse scene di *The Marvels*, che ha visto tornare Brie Larson nei panni di Carol Danvers. E ancora, Indiana Jones e il quadrante del destino, quinto capitolo del franchise con Harrison Ford, ha riportato l'archeologo avventuriero nel nostro Paese a 32 anni dal terzo film della saga, girato a Venezia. Questa volta la produzione ha scelto la Sicilia, ambientando diverse scene nei siti della Magna Graecia, tra cui l'area di Segesta e altre località in provincia di Trapani, ma anche Palermo, Cefalù, Siracusa e Marsala. Breve ma

Dune 2's locations also include the circles of the Brion tomb, in the San Vito cemetery in Altivole

Tra le location di *Dune 2* figurano anche i cerchi della tomba Brion, nel cimitero di San Vito ad Altivole

Then *Indiana Jones and the Dial of Destiny*, the fifth chapter in the franchise starring Harrison Ford, brought the adventurer archaeologist back to our country 32 years after the third film in the saga, shot in Venice. This time the production chose Sicily, setting various scenes in the sites of Magna Graecia, including the Segesta area and other zones in the province of Trapani, but also in Palermo, Cefalù, Siracusa and Marsala. Then there was a brief but significant piece of Italy in the incisive opening sequence of the blockbuster *Dune: Part Two*, where princess Irulan is shown against two, unmistakable geometric figures: the crossed rings on the Brion tomb, in the cemetery of San Vito at Altivole (near Treviso), which perfectly reflected the futuristic aesthetics of Villeneuve's film.

It's obvious where Kenneth Branagh set his film *A Haunting in Venice*, with the main locations being St Mark's Square, the Bridge of Sighs, the Doge's Palace and Consafelzi bridge. Whereas Sardinia provided the backdrop for *The Mermaid*, a Disney live-action that shows images of the island's natural beauty spots such as the Asinara National Park, Golfo Aranci and the protected marine area of Tavolara Punta Coda Cavallo. Then genres like horror, especially if it has religious themes, often find our country to be an ideal location, thanks to its Christian tradition, the presence of historic churches, and above all, the Vatican.

Recent examples include both *Immaculate* with Sydney Sweeney and *The First Omen*, which were shot in various parts of Rome and its surroundings, as was *The Pope's Exorcist* starring Russel Crowe.

It may seem that only films choose Italy for their productions. But in actual fact, just like the previously mentioned *Ripley*, many TV series have picked Italian sets for their stories. Last year, the titles triumphing at

the LMGI awards included the second season of *The White Lotus*, an instant cult following the various guests in an imaginary hotel chain. Episodes in the first cycle were set in Hawaii, while the second opened a window onto the beaches of Taormina and the liberty-style interiors of San Domenico Palace, a former convent turned into a luxury hotel. Italy is featured considerably in the series, from the beach front of Cefalù to

Michael Mann shot his *Ferrari* biopic, starring Adam Driver, between the cities of Modena, Reggio Emilia and Maranello

Michael Mann ha girato il suo biopic *Ferrari*, con protagonista Adam Driver, tra le città di Modena, Reggio Emilia e Maranello

Sardinia, on the other hand, served as the backdrop for *The Little Mermaid*, Disney's live-action that boasts natural beauty such as Asinara National Park and the Golfo Aranci in its frames

La Sardegna ha invece fatto da sfondo a *La Sirenetta*, live-action Disney che vanta nei suoi fotogrammi bellezze naturali come il parco nazionale dell'Asinara e il Golfo Aranci

Fast X, the tenth installment of the *Fast & Furious* saga starring Vin Diesel and Jason Momoa, was also filmed in Rome, Turin and Genzano

Fast X, decimo capitolo della saga *Fast & Furious* con Vin Diesel e Jason Momoa, è stato girato anche a Roma, Torino e Genzano

incisiva è stata poi la sequenza d'apertura del kolossal *Dune - Parte Due*, dove la principessa Irulan viene immortalata sullo sfondo di due inconfondibili figure geometriche: i cerchi della tomba Brion, nel cimitero di San Vito ad Altivole, che racchiudono alla perfezione l'estetica futuristica del film di Villeneuve. Inutile spiegare poi dove sia ambientato *Assassino a Venezia* di Kenneth Branagh: tra i principali luoghi scelti per le riprese figurano piazza San Marco, il ponte dei Sospiri, Palazzo Ducale e Ponte Consafelzi. La Sardegna ha invece fatto da sfondo a *La Sirenetta*, live-action Disney che vanta nei suoi fotogrammi bellezze naturali come il parco nazionale dell'Asinara e il Golfo Aranci, fino all'area marina protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo. Anche generi come l'horror, in particolare a tema religioso, trovano spesso nel nostro Paese le loro location ideali. Merito

della tradizione cristiana, della presenza di storiche chiese e, soprattutto, della Santa Sede in Vaticano: tra i recenti, sia *Immaculate* con Sidney Sweeney che *Omen - L'Origine del Presagio* sono stati girati in varie zone di Roma e dintorni, così come *L'esorcista* del Papa con Russel Crowe.

Potrebbe quasi sembrare che solo il cinema prenda in considerazione l'Italia per le sue produzioni. In realtà, come la sopracitata *Ripley*, anche molte serie tv hanno scelto le nostre bellezze come sfondo delle loro storie. Lo scorso anno, tra i titoli che hanno trionfato ai LMGI c'è stata la seconda stagione di *The White Lotus*, l'istant cult che segue i vari ospiti di un'immaginaria catena di hotel. Se il primo ciclo di episodi era ambientato alle Hawaii, il secondo ha aperto una finestra sulle spiagge di Taormina e sugli interni in stile liberty del San Domenico Palace,

the magnificent Villa Elena in Noto, passing by the verdant Isola Bella and Villa Tasca in Palermo. In contrast, the studios at Cinecittà were used to recreate the locations for *Those About To Die*, the series starring Anthony Hopkins set in ancient Rome, while the real streets of the capital were used for the fourth season on *Emily in Paris*, featuring the city's symbolic monuments such as the Colosseum.

Several upcoming films have also been in on the act, many of which recently presented at the 81st Venice Film Festival. Of

them all, *The Brutalist* stands out, with a lot of shooting in the city of Carrara, particularly in front of the old pharmacists, Ricci, and in the Bettogli Quarry. And even the winner of the Lido's Golden Lion, *The Room Next Door*, features a scene set in the historic Rizzoli bookshop in the Vittorio Emanuele II Gallery in Milan. That city was also used in the biopic *Maria*, bringing Angelina Jolie inside the Scala to create her intimate portrait of Maria Callas. Previews shown at Venice must also mention the series *Disclaimer* by Alfonso Cuarón, starring

Cate Blanchett, shot in various locations in Venice, Pisa, Forte dei Marmi, Viareggio and Rome.

We bring this journey to an end with a taste of cinema to come. Among the titles currently being shot in our country, or recently completed, is the new film by Noah Baumbach – currently untitled – with a cast of stars such as Adam Sandler, George Clooney and Greta Gerwig. The feature is using many locations, comprising Bassa Piacentina, Arezzo and Montecatini Terme. Also the →

Mission Impossible: Dead Reckoning - Part 1 in a scene shot in St. Mark's Square in Venice in front of St. Mark's Basilica

Mission Impossible: Dead Reckoning - Parte 1 in una scena girata in piazza San Marco a Venezia di fronte alla Basilica di San Marco

eagerly awaited film about Formula 1 starring Brad Pitt made an inevitable stop on the Monza circuit: to create even greater realism, various scenes were filmed during the actual Grand Prix races. Finally, the last on the list is a someone who owes an awful lot to the Italian imagination: Martin Scorsese, who headed to Sicily this summer to shoot the docufilm entitled *Io sono la fine del mondo*, chronicling the most disastrous shipwrecks to occur in

Italy was also the set of the serial *The White Lotus*

L'Italia è stata anche il set del serial *The White Lotus*

ancient times. The director celebrates the locations in our country, from areas around Trapani to those in Palermo, as only a great maestro can. Though Italy's beauty certainly gives him a helping hand.

IC

ex convento trasformato in un albergo di lusso. Nella serie c'è tantissima Italia: dal lungomare di Cefalù alla magnifica villa Elena a Noto, passando per la verdeggiante isola Bella e villa Tasca a Palermo. Agli Studi di Cinecittà sono invece state ricreate le location di *Those About To Die*, serie con Anthony Hopkins ambientata nell'antica Roma, mentre le vere strade della Capitale hanno fatto da sfondo alla quarta stagione di *Emily in Paris*, tra i monumenti simbolo della città come il Colosseo.

Non mancano anche diverse produzioni cinematografiche di prossima uscita all'appello, molte delle quali da poco presentate a Venezia 81. Su tutti *The Brutalist*, girato massicciamente nella città di Carrara, in particolare di fronte allo storico punto vendita dell'antica drogheria Riacci e nelle cave Bettogli. Anche il vincitore del Leone d'Oro, *The Room Next Door*, presenta una scena ambientata nella storica Libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, così come il biopic *Maria*, che ha portato Angelina Jolie all'interno del Teatro alla Scala per dar vita al suo intimo ritratto di Maria Callas. Dalle anteprime veneziane non può mancare poi la serie *Disclaimer* di Cuarón, con protagonista Cate Blanchett, girata in diverse location tra Venezia, Pisa, Forte dei Marmi, Viareggio e Roma.

Infine, chiudiamo questo viaggio con un assaggio del cinema che verrà. Tra i titoli le cui riprese sono attualmente in corso nel nostro Paese, o da poco terminate, troviamo infatti il prossimo film di Noah Baumbach - al momento senza titolo - interpretato da star come Adam Sandler, George Clooney e Greta Gerwig. Il lungometraggio vanta numerose location, tra cui la Bassa Piacentina, Arezzo e Montecatini Terme. Anche l'atteso film sulla Formula 1 con protagonista Brad Pitt ha fatto tappa al circuito di Monza: per creare maggiore realismo, diverse riprese si sono svolte proprio all'autodromo durante le gare del Gran Premio. Infine, l'ultimo della lista è un nome che all'immaginario italiano deve moltissimo: Martin Scorsese, che quest'estate è approdato in Sicilia per girare *Io sono la fine del mondo*, docufilm incentrato sui più disastrosi naufragi dell'antichità. Dai luoghi del trapanese a quelli del palermitano, il regista ha celebrato le location del nostro Paese come solo un grande maestro è in grado di fare. Certo, la bellezza italiana aiuta.

The Ripley series was filmed in numerous Italian locations

La serie *Ripley* è stata girata in numerose location italiane

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

All the colours of RAINBOW

Rainbow is an established Italian and international production company, spanning from animation to live-action, while focusing on licensing and merchandising. We discussed this with the company's founder, **Iginio Straffi**

by Cristiano Bolla

From Italy to the world, under the trademarks of quality and diversification. The portfolio of Italian production company Rainbow is packed with major titles that have made waves in both the Italian and international markets: *Winx Club*, *44 Cats*, *Maggie & Bianca Fashion Friends*, and hit movies like the *Me contro Te* franchise, *My name is Vendetta* and the recent *The Tearsmith*. Since its foundation in 1995, the company led by Iginio Straffi has expanded its know-how in animation but also CGI and live-action, also thanks to the acquisition of Colorado Film, to such an extent that it has become a benchmark for production and post-production in Europe and beyond. Furthermore, this achievement is the result of a business model that goes beyond the screen (whether small or large) to expand via the merchandising of its most famous products and characters. This strategy was elaborated after Straffi had a hunch almost 30 years ago, and it is still Rainbow's lodestar to this very day.

Almost 30 years ago you founded Rainbow, which has become increasingly international over time to turn into a global entertainment content company. How would you describe the company's core business?

It has changed shape over time. We still focus on the production of content for families and youngsters and on licensing, but we have also moved into live-ac-

tion in recent years. We've tried to take a more industrial approach to make Rainbow a production company that doesn't cover comedies alone, but different genres too, such as thrillers, horror and Young Adult.

You are the largest animation studio in Italy and you've created brands that became worldwide hits, like the *Winx Club* animated series (also turned into a live-action TV series for Netflix). How are these brands evolving?

We have a new animated series in the works for the *Winx*, which goes back to its origins and how the *Winx Club* was created: we want to bring magic back to forefront, with a rich, highly polished series that we've been working on for a couple of years, due to be released in 2025. It is in a different vein, it's not in 2D anymore, like the classic series, but rather in very high quality CGI. After eight years, we thought it was important to return with an animated series: we left space for the live-action *Fate - The Winx Saga*, and now we're bringing this saga back to young girls in the form of a modern cartoon.

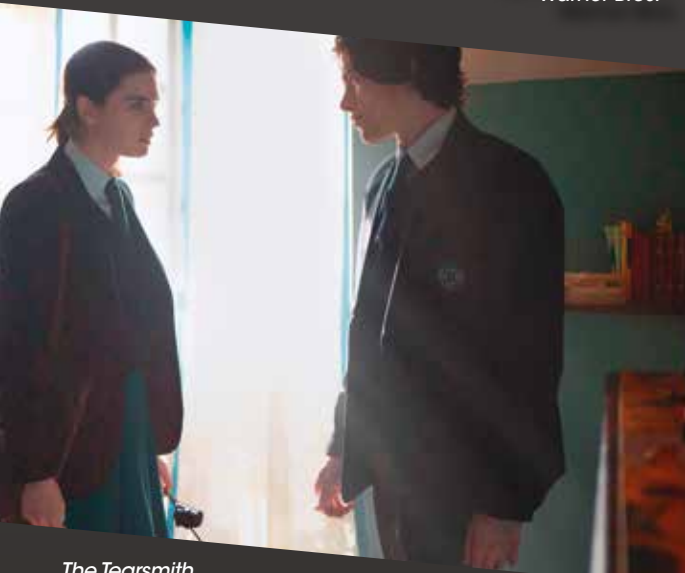
What is happening on the animation front?

We have just launched *Mermaid Magic* on Netflix (22 August), and it is already in first place in the category Kids TV Series in more than 50 countries, a great success for Italian animation. It is a fantasy adven- →

The film *Me Contro Te - Operazione spie*, produced by Colorado Film, Warner Bros.

Il film *Me Contro Te - Operazione spie*, prodotto da Colorado Film, Warner Bros.

The Tearsmith
Fabbicante di Lacrime

Mermaid Magic

Tutti i colori di Rainbow

Affermata realtà italiana e internazionale, la casa di produzione Rainbow spazia dall'animazione al live-action, con uno sguardo sempre focalizzato su licensing e merchandising. Ne abbiamo parlato con il fondatore **Iginio Straffi**

di Cristiano Bolla

Dall'Italia al resto del mondo, nel segno della qualità e della diversificazione. Il portfolio della casa di produzione italiana Rainbow è ricco di grandi titoli che sono stati in grado di conquistare non solo il mercato italiano, ma anche quello internazionale: *Winx Club*, *44 Gatti*, *Maggie & Bianca Fashion Friends*, e successi come i film dei *Me contro Te* e il recente *Fabbicante di Lacrime*. Dalla sua fondazione a metà degli anni '90, l'etichetta guidata da Iginio Straffi ha accresciuto il proprio know how non solo nell'animazione, nella CGI e nei live-action (grazie anche all'acquisizione della factory Colorado Film), tanto da diventare un punto di riferimento per la produzione e post-produzione in Europa e oltre. Merito anche di un modello di business che va oltre lo schermo (piccolo o grande che sia) e si espande attraverso il merchandise dei suoi prodotti e personaggi più noti. Una strategia figlia di un'intuizione avuta dallo stesso Straffi quasi trent'anni fa e che ancora oggi resta la stella polare dell'intera Rainbow.

Sono trascorsi quasi 30 anni da quando ha fondato Rainbow, che negli anni ha sviluppato un'anima sempre più internazionale diventando una content company globale dell'intrattenimento. Come descriverebbe il core business della società?

Nel tempo ha cambiato forma. Siamo sempre focalizzati sulla produzione di contenuti per famiglie e ragazzi e sul licensing, ma negli ultimi anni ci siamo dedicati anche ai live-action. Abbiamo cercato di dare un'impronta più industriale, per rendere Rainbow una casa di produzione che copra non solo commedie ma generi diversi come thriller, horror e young adult.

In Italia siete il più grande studio di animazione e negli anni avete creato brand che sono stati venduti in tutto il

mondo, come la serie animata *Winx Club* (diventata anche una serie Tv live-action per Netflix) Come stanno evolvendo questi brand?

Sulle *Winx* abbiamo in lavorazione una serie animata nuova che riparte dalle origini e da come si è formato il *Winx Club*: vogliamo riportare al centro la magia grazie ad una serie ricca e curata, alla quale lavoriamo da un paio d'anni e che uscirà nel 2025. È un taglio diverso, non è più in 2D come la serie classica, ma in CGI di altissimo livello. Ci sembrava importante, dopo otto anni, tornare con una serie animata: abbiamo dato spazio al live-action *Fate - The Winx Saga*, ora al pubblico delle bambine riportiamo questa saga in veste di cartone moderno.

Quali saranno invece le prossime novità per l'animazione?

Abbiamo appena lanciato il 22 agosto su Netflix *Mermaid Magic*, ed è già al primo posto della categoria serie tv Kids in oltre 50 paesi, un grande successo per l'animazione italiana. È una saga fantastica, con protagoniste delle sirene, che si trovano ad affrontare problematiche attuali che affliggono il nostro pianeta, come la tutela dell'ambiente e la salvaguardia degli oceani.

Un altro esperimento molto ambizioso è quello su Gormiti: abbiamo unito riprese in live-action a una serie di effetti speciali in animazione. La complessità sta nel fatto che abbiamo fatto una serie per ragazzi ricca di CGI ma ibrida, un prodotto abbastanza unico nel panorama europeo e non solo. Debutterà su Rai 2 verso la fine di ottobre e anche questa avrà una sua linea importante realizzata da Giochi Preziosi, che ha collaborato con Rai alla realizzazione. È sempre difficile prevedere i successi, ma queste due serie sono di una qualità altissima.

Per stare al passo coi tempi, nel 2006 avete fondato la factory Rainbow CGI, per

ture featuring mermaids, dealing with the problems that affect our planet today, such as protecting the environment and saving the oceans.

Another very ambitious investment is the one for the Gormiti: we combined live-action footage with a series of animated special effects. It is complex because we have created a kids series filled with CGI but hybrid, a one-of-a-kind product on the European panorama, and not only. It will debut on RAI 2 towards the end of October and will also have its own merchandising line made by Giochi Preziosi, which collaborated with RAI on its creation. It is always difficult to predict hits, but these two series are extremely high quality.

To keep up with the times, in 2006 you founded the Rainbow CGI factory enabling you to create animated audiovisual content in house, investing in training new talents and research into avant-garde techniques. You are also a reference point for visual effects in live-action. How pivotal is this department in your business model?

It is still of strategic importance; it allows us to keep control of our biggest productions and develop them internally. The know-how and the pipeline of this studio have expanded a lot and in the last 10 years, I've concentrated efforts into special effects. We have strengthened the team, now able to overcome almost impossible challenges, creating ambitious projects such as *Gormiti - The New Era* and the Colorado films.

You are also particularly strong in the licensing field, holding more than 500 licences worldwide including toys, consumer products and publishing. What weight does this segment have in your business?

We founded Rainbow's company strategy on this segment, 30 years ago. My vision was to create brands that could become merchandising lines, not only because it would generate greater profits, but also because it allows the young kids watching our shows to recreate and live in the world of those cartoons. Licensing is crucial for the longevity of a project. It was an ambitious and unconventional strategy, but it has enabled us to make important acquisitions in Italy and abroad, while also giving us the

economic stability to become an increasingly important player in Europe.

In 2017, you purchased the Italian production company Colorado Film, resulting in a number of successes with commercial movies for the family and kids target. Are you pleased with the work done so far?

Extremely. Colorado Film changed form and editorial approach: the fact that it had made audiovisual hits for families, young adults, teens and thrillers gave us the necessary confidence to continue along these lines. Comedy is part of Colorado's DNA and it will carry on in this direction where it has always been strong. But I liked the idea of making forays into more challenging genres with appeal for global audiences, which is Rainbow group's mission. The Italian market is too small for very ambitious projects.

In 2022 you bought back the 29.62% share of your company Viacom had purchased in 2011, and now you have a 100% stake in the group via the holding company Straffin. Why did you do this?

The shareholders' agreements, which last a maximum of ten years in Italy, expired in 2021. We had to sit down and discuss the future of our group: Paramount was no longer a key channel for success in the United States, also because of its corporate reorganisations. At this point, the content sales revenue coming from that group was minor, whereas Netflix was growing significantly. I asked if they wanted to sell the shares, for which I had a call to exercise; and in the space of a year, I thought it was better to buy them and regain our complete independence.

In the future, would you consider signing partnerships that bring synergies, or opening up your social capital to other international companies?

We are considering all the options, such as including a minority partner. I plan to continue leading the group into the coming years, but in the end, the perfect solution would be to sign an agreement with an Italian company,

which would enable us to keep the capital and stand out as the only Italian producer of a certain level.

Over the years, you have made various attempts to float the company on the stock exchange, but nothing ever came of it. Is this opportunity still on the horizon?

It could be an opportunity, even though it has lost some of its fascination in our sector. You always have to think of afterwards. In any case, it's an opportunity that could speed up the process of strengthening the company's management. We already have increasingly important managers in charge of the various business units, and being able to count on the right people guarantees a continuity into the following decades that other solutions would not offer.

One of your strengths is the solid relationship you have with streaming platforms and broadcasters.

Thirty years ago I realised that someone who starts from nothing like me must be good from the minute go. We aren't a major, you build relationships if you guarantee results for the platforms, television channels etc. It is always just contacts between the market and the audience. Even if we're defined as "the hit makers" today, we cannot afford to have three consecutive flops. The relationship is based purely on successes and on the seriousness of those who make them, there's no other recipe than working with consistency passion and attention to what you do.

TC

Alessandro Gassmann stars in the action movie *My Name is Vendetta*

Alessandro Gassmann è il protagonista dell'action movie *Il mio nome è Vendetta*

creare contenuti audiovisivi animati in house, investendo sulla formazione di nuovi talenti e sulla ricerca di tecniche all'avanguardia. Siete anche un punto di riferimento per gli effetti visivi nel live-action. Quanto è strategica questa divisione nel vostro modello di business?

Continua a essere strategica, ci permette di mantenere il controllo sulle nostre produzioni più importanti e di svilupparle internamente. Il know-how e la pipeline di questo studio sono cresciuti molto e negli ultimi 10 anni ho spinto l'acceleratore sugli effetti speciali. Abbiamo rafforzato il team, che ormai è in grado di superare sfide quasi impossibili, dando vita a progetti ambiziosi come *Gormiti - The New Era* e ai film di Colorado.

Siete particolarmente forti anche in campo licensing e avete all'attivo oltre 500 licenze a livello mondiale tra giocattoli, consumer product ed editoria. Quanto conta questo segmento nel vostro business?

Su questo segmento 30 anni fa abbiamo fondato la strategia aziendale di Rainbow. La mia visione consisteva nella creazione di brand che potessero essere prodotti in linee di merchandising, non solo perché avrebbe portato ad avere maggiori ricavi, ma anche perché i piccoli spettatori che guardavano i nostri titoli potessero ricreare e vivere nel mondo di quei cartoni. Per la longevità di un progetto, il licensing è fondamentale. È stata una strategia ambiziosa e fuori dagli schemi, ma ci ha permesso di compiere acquisizioni importanti in Italia e all'estero, oltre ad avere solidità economica e a diventare una realtà sempre più importante in Europa.

Nel 2017 avete acquisito la casa di produzione italiana Colorado Film, inanellando diversi successi con film commerciali a target family e kids. Siete soddisfatti del lavoro sviluppato fino a oggi?

Molto. Colorado Film ha cambiato pelle e linea editoriale: avere realizzato successi audiovisivi per famiglie, young adult, teen, thriller ci ha dato la fiducia necessaria per continuare su questa strada. Colorado ha nel suo DNA la commedia e continuerà in questa direzione che ha sempre presidiato. Mi piaceva, però, spaziare in generi più sfidanti e che avessero appeal su un pubblico globale, che è la mission del gruppo Rainbow. Il mercato italiano è troppo piccolo per progetti altamente ambiziosi.

Nel 2022 ha ricomprato quel 29,62% di quota della sua società che Viacom aveva acquisito

nel 2011, e ora controlla il gruppo al 100% attraverso la holding Straffin. Cosa l'ha spinto a compiere questa operazione?

Nel 2021 sono scaduti i patti parasociali, che in Italia durano massimo 10 anni. Abbiamo dovuto sederci e mettere a tema il futuro del nostro gruppo: Paramount non era più un canale chiave per avere successo negli Stati Uniti, anche per via di loro riassetto societari. Ormai il fatturato che arrivava dal loro gruppo per la vendita di contenuti era irrilevante, mentre Netflix stava crescendo in maniera importante. Ho chiesto se volessero vendere le azioni, per le quali avevo una call da esercitare; nel giro di un anno, ho pensato fosse meglio acquisirle e riacquistare la piena indipendenza.

Valuterete in futuro di siglare partnership sinergiche, o di aprire il vostro capitale sociale ad altre aziende internazionali?

Stiamo valutando tutte le opzioni, come includere un partner di minoranza. Ho intenzione di guidare il gruppo Rainbow anche nei prossimi anni, ma alla fine la soluzione perfetta sarebbe quella di siglare un accordo con un socio italiano che ci consenta di mantenere il capitale e restare l'unico produttore italiano di un certo livello.

Nel corso degli anni avete tentato più volte di sbarcare in Borsa, ma alla fine non è mai andata in porto. È ancora all'orizzonte questa opportunità?

Potrebbe essere un'opportunità, anche se ha perso un po' di fascino nel nostro settore. Bisogna sempre pensare al dopo. Ad ogni modo è un'opportunità che potrebbe accelerare il processo di managerializzazione della società. Abbiamo già manager sempre più importanti alla guida delle varie business unit e, potendo contare sulle persone giuste, questo ti garantisce una continuità nei decenni successivi che altre soluzioni non darebbero.

Un vostro punto di forza è il solido rapporto con piattaforme streaming e broadcaster.

Trent'anni fa ho compreso che chi parte da zero come me deve essere bravo dal primo momento in avanti. Non siamo una major, il rapporto si costruisce se si garantiscono risultati alle piattaforme, alle televisioni, etc. È sempre contato solo il mercato e il pubblico. Anche se oggi veniamo definiti "fabbricanti di successi", neanche noi possiamo permetterci di registrare tre flop consecutivi. La relazione si basa solo sui successi e sulla serietà di ciò che si fa, non c'è altra ricetta da suggerire se non lavorare con impegno, passione e cura per quello che si fa.

The LAZIO Region's calls supporting production

An overview of the most attractive funds to stimulate international audiovisual productions, starting with the Lazio Cinema International call, but also the Lazio Cinema Lab, and a look at some of the most recent films made in the region with this funding

by the newsroom

Marcello mio with Chiara Mastroianni

Unique people, culture and locations: Lazio (www.lazio-terradycinema.it) is the land of cinema and audiovisual. The region is the heart of the Italian cinema industry: it is the leading region in Italy for the number of productions, companies and professionals, and is the number two region in Europe for investment in the sector. It also acts as a launchpad for international productions through

the Lazio Cinema International call, financed through the Regional Programme of the European Regional Development Fund (ERDF) 2021-2027. The Lazio call supports cinema and audiovisual co-productions involving the participation of companies with a base in the region. The first call for the Lazio Cinema International fund in 2024 has recently closed, foreseeing the allocation of five million euros, half of which (2.5 million euros)

for audiovisual works deemed of regional interest.

Indeed, the Lazio Cinema International fund is a strategic project supporting the production of international audiovisual works with the aim of making film production companies more competitive and to foster more intense partnerships with foreign producers. The call encourages investments in audiovisual co-productions involving companies from the Lazio region and their foreign counterparts, while also seeking to stimulate international distribution. And the final objective is to give greater international visibility to tourist destinations in the Lazio region.

The funding is offered as a non-repayable grant, in proportion to the eligible costs the beneficiaries have incurred while making the co-produced work. The second call is expected in November. What's more, a dedicated helpdesk to assist producers in preparing their applications has been set up at the new Rome headquarters of the region's Cinema and Audiovisual Hub, in Via Parigi.

Many films have been funded with resources from Lazio Cinema International in the last year, often screened at the most prestigious festivals. They include *Grand Tour* by Miguel Gomes, the majority →

THE LAZIO CINEMA INTERNATIONAL FUND IN NUMBERS

- **70.6 million euros** allocated between 2016 and 2023 for co-funding international co-productions through the Lazio Cinema International call.
- **202 works** co-funded by the calls from 2016 to 2023 (films, TV series, documentaries and animation films)
- **342 prizes and 439 nominations** raked up by films co-funded by Lazio Cinema International at national and international festivals, **for a total of 781 acknowledgements** for the quality of co-productions made in Lazio.
- **235 foreign production companies** involved in the co-productions, representing 34 countries.
- Participation in the first call of 2024, making **five million euros** available, closed on July 19, 2024: the selection procedure to evaluate the submitted projects is now underway.

I NUMERI DEL BANDO LAZIO CINEMA INTERNATIONAL

- **70,6 milioni di euro tra 2016 e 2023** per il cofinanziamento delle coproduzioni internazionali, attraverso il bando Lazio Cinema International.
- **202 opere** cofinanziate dal bando tra 2016 e 2023 (film, serie TV, documentari, film di animazione)
- **342 premi e 439 nomination** raccolti dai film cofinanziati da Lazio Cinema International in Festival nazionali e internazionali, **per un totale di 781 riconoscimenti** alla qualità delle coproduzioni made in Lazio.
- **235 case di produzione straniere** coinvolte nelle coproduzioni, in rappresentanza di **34 Paesi**.
- La I finestra 2024 del bando, finanziata con **5 milioni di euro**, si è chiusa il 19 luglio 2024: sono in corso le valutazioni per la selezione dei progetti presentati.

Il ritorno with Emma Marrone

Regione Lazio, i bandi a sostegno della produzione

Una panoramica dei fondi più attrattivi a favore delle produzioni audiovisive internazionali, a partire dal Lazio Cinema International, ma anche il Lazio Cinema Lab, e uno sguardo ad alcuni degli ultimi film realizzati nella regione con le risorse stanziolate

a cura della redazione

Persone, cultura, luoghi unici: il Lazio (www.lazioterradycinema.it) è terra di cinema e audiovisivo. Leader in Italia per produzione, numero di imprese e addetti, seconda regione europea per investimenti a favore del settore, il Lazio rappresenta il cuore del cinema italiano. Un trampolino di lancio anche per le produzioni internazionali che possono contare sul fondo Lazio Cinema International - finanziato con il fondo europeo PR-FESR 2021-2027 - che sostiene le coproduzioni cinematografiche e audiovisive internazionali, con compartecipazione delle imprese dell'audiovisivo laziali (si è chiusa da poco la prima edizione del Bando Lazio Cinema International 2024). La prima finestra prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro, per metà (2,5 milioni di euro) riservati alle Opere Audiovisive di Interesse Regionale. Lazio Cinema International è il progetto strategico per sostenere la produzione di opere audiovisive internazionali con l'obiettivo di rendere le imprese cinematografiche più competitive e favorire una più intensa collaborazione con i produttori esteri. Obiettivo del bando è sostenere gli investimenti in coproduzioni audiovisive che prevedano la compartecipazione dell'industria del Lazio con quella estera, la distribuzione di carattere internazionale dei prodotti e la realizzazione di opere che diano maggiore visibilità internazionale

alle destinazioni turistiche del Lazio. Il Contributo è a fondo perduto, commisurato alle spese ritenute ammissibili che i beneficiari hanno sostenuto per realizzare l'opera coprodotta. La 2ª edizione del bando è prevista a novembre. Inoltre, per assistere al meglio i produttori nella presentazione delle domande, è aperto uno sportello dedicato nella nuova sede del Polo del Cinema e dell'Audiovisivo a Roma in via Parigi. Sono tanti i film che sono stati finanziati con le risorse del Lazio Cinema International nell'ultimo anno e tra questi ricordiamo diversi titoli che sono passati dai più prestigiosi festival di cinema. Tra questi, *Grand Tour* di Miguel Gomes, girato in buona parte in Italia (Lazio Cinema International ed. 2022), in concorso a Cannes, e *Marcello Mio* di Christophe Honoré, al cinema nell'anno del centenario dalla nascita dell'attore, interpretato dalla figlia Chiara e dall'ex moglie e attrice francese Catherine Deneuve. Quest'ultimo è stato girato soprattutto a Roma e vanta tra le location la fontana di Trevi, di cui viene riproposta la mitica scena di *La dolce vita*, oltre che Gaeta e Fondi che è il set finale del film. Inoltre, la Regione Lazio ha portato alla biennale del cinema di Venezia il film *Iddu* di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, con Toni Servillo ed Elio Germano, prodotto con il sostegno di Lazio cinema

of which was shot in Italy (Lazio Cinema International ed. 2022), in competition at Cannes, and *Marcello Mio* by Christophe Honoré, released in cinemas in the year marking the centenary of the great actor's birth, starring Mastroianni's daughter Chiara and her mother and his ex-wife, the French actress Catherine Deneuve. Most of this picture was shot in Rome, using locations such as the Trevi fountain for a re-run of the famous scene from *La dolce vita*, as well as the cities of Gaeta and Fondi for the final set of the film.

The Lazio Region also brought the film *Iddu* by Fabio Grassadonia and Antonio Piazza to the Venice Film Festival. The work starring Toni Servillo and Elio Germano was produced with the support of the Lazio Cinema International fund. Meanwhile, *Berlinguer - La grande ambizione* by Andrea Segre – co-produced between Italy, Belgium and Bulgaria, and also by the fund (ed. 2023) – has been chosen as the opening title at the Rome Film Fest 2024. It concentrates on the life of the politician and leader of the Italian Communist Party, Enrico Berlinguer, played by Elio Germano, spanning the years 1973 to 1978.

LAZIO'S UNIQUE LOCATIONS

The jewel in Lazio's crown is the sheer variety of its territory, which almost seems to have an inbuilt vocation to be the natural set for national and international film

A SAMPLE OF SOME OF THE LOCATIONS USED BY FILMS BENEFITING FROM THE LAZIO CINEMA INTERNATIONAL FUND / LOCATION DI ALCUNI FILM CHE HANNO BENEFICIATO DEL LAZIO CINEMA INTERNATIONAL

Viterbo: <i>Freaks Out</i>
Tuscania: <i>Chiara</i>
Lago di Vico: <i>Io vivo altrove</i>
Sutri: <i>L'ombra di Caravaggio</i>
Latina: <i>Il Ritorno; Mancino naturale</i>
Sabaudia: <i>Marcel</i>
Gaeta: <i>Rossosperanza</i>
Circeo, Formia: <i>Marcello mio</i>
Frosinone, Arpino: <i>Il pataffio</i>
Rieti: <i>La caccia, Amor, Take away, Una madre</i>
Montopoli di Sabina: <i>L'Arminuta</i>
Fara di Sabina: <i>Josquin Desprez</i>
Torri in Sabina: <i>Astolfo</i>
Roma: <i>30 anni di meno, Eterno Visionario</i>
Fiumicino: <i>Il ritorno</i>
Santa Marinella: <i>Cose che accadono sulla terra</i>
Eur: <i>War - La guerra desiderata; The girl in the Fountain</i>
Civitavecchia: <i>Il migliore dei mali; Naufragi</i>
Frascati: <i>Occhiali neri, I cassamortari</i>

Simple Women with Jasmine Trinca

Left, *Orlando* with Michele Placido. Right, *Iddu* with Toni Servillo and Elio Germano

La festa del ritorno by
Lorenzo Adoriso

International. Mentre *Berlinguer - La grande ambizione* di Andrea Segre – co-prodotto da Italia, Belgio e Bulgaria e finanziato con il bando Lazio cinema international (ed. 2023) – è stato selezionato come film d’apertura della Festa del Cinema di Roma

2024. Si tratta di un’opera incentrata sulla vita del politico e leader del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer, interpretato da Elio Germano in un arco di vita dal 1973 al 1978.

LE LOCATION UNICHE DEL LAZIO

Fiore all’occhiello del Lazio è proprio il suo territorio così variegato, la cui vocazione sembra essere quella di naturale set cinematografico per produzioni audiovisive nazionali e internazionali, che va dai centri storici a partire da Roma fino ai vari paesaggi come laghi, mare e montagne. Per questo Roma Lazio Film Commission intende mettere in campo una maggior attenzione alle numerose e ricchissime location della regione, cercando di valorizzare i luoghi anche attraverso l’uso di linguaggi nuovi, come il format video “Talking Places”, in cui i luoghi raccontano se stessi.

LAZIO CINEMA LAB

Per la produzione anche in nuovo bando Lazio Cinema Lab, che rappresenta un ulteriore e importante supporto oltre al bando Lazio Cinema International per rafforzare e migliorare la competitività delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva anche grazie ad un’intensa collaborazione con i produttori esteri. Una nuova importante opportunità per le piccole e medie produzioni cinematografiche indipendenti che hanno sede operativa nel Lazio e che non abbiano già iniziato le riprese prima della presentazione della domanda. Si tratta di un bando di 2,5 milioni di euro votato alla realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive italiane, europee e straniere con l’obiettivo di sostenere sempre di più la qualità delle opere, l’innovazione, la competitività e la cultura cinematografica e dell’audiovisivo.

© Courtesy of Roma Lazio Film Commission (8)

and AV productions. It offers historic centres, starting with Rome, to the landscapes of lakes, mountains and coasts. This is why the Roma Lazio Film Commission plans to pay greater attention to the region’s many and diverse locations, also capitalising on these places by using new forms of expression, such as the “Talking Places” short, cinema-style film format, where locations “introduce themselves”.

THE LAZIO CINEMA LAB

There is also a new funding call under the name of Lazio Cinema Lab, representing further, significant support in addition to the Lazio Cinema International fund, again set up to strengthen the competitiveness of film and AV production companies through the intensified collaboration with foreign producers. This is an important new opportunity for small and medium-sized independent film production companies with a base in Lazio that have not yet begun shooting when making their application. This fund of 2.5 million euros is for making high quality Italian, European and international film and audiovisual works to boost innovation, competitiveness and film and AV culture. **IC**

The TV series
Corpo libero

30 anni (di meno) by Mauro Graiani

Marcello MASTROIANNI, a century of an icon made in Italy

One hundred years ago Marcello Mastroianni was born, one of the most iconic faces of Italian filmmaking and best loved internationally, winner of two Golden Globes, two BAFTAs, eight David di Donatellos and three Oscar® nominations. We look back at his career, from his close collaboration with Federico Fellini to his friendship with Sophia Loren, by way of his numerous awards and the relationship with Catherine Deneuve

by Simone Soranna

During the last Cannes Film Festival, the competition featured a film entitled *Marcello mio*. Written and directed by Christophe Honoré, the film follows the story of Chiara Mastroianni, the actress daughter of Marcello Mastroianni and Catherine Deneuve, who decides to “turn herself” into her father, taking on his physical attributes, clothes and gestures. Leaving aside the interesting and multi-layered aspect of such a project, Honoré’s film is a crystal clear testimony of the iconic power and charm generated by the figure of Marcello Mastroianni, even today, in Italy and above all, abroad.

After a lot of moving around in his childhood, following his family between Caserta, Turin and Rome, Mastroianni got his first taste of cinema as a teenager, appearing as an extra in a few films, though he only dedicated himself entirely to acting at the end of the Second World War. He took his first steps in the theatre, a world that fascinated him and totally bewitched him. As he would recount in his autobiography entitled *Mi ricordo, sì, io mi ricordo*, “the theatre is a temple, a temple where the sun never shines. You always work in very little light, in total silence; the text must be respected down to its commas, it should be explored, but everything is in the word”. It was on stage that he was spotted by Luchino Visconti, who proposed he take part in a couple of plays he was directing, to then drag him into the cinema on the set of *Le Notti Bianche* (1957). The rest is history.

Mastroianni was contacted by some of the most talented Italian directors at the time, leading to collaborations with Mario Monicelli in the unforgettable *Big Deal on Madonna Street* (1958), Dino Risi with whom he made four films, Pietro Germi who highlighted his more dramatic skills in *Divorce Italian Style* (1961) and chosen by Michelangelo Antonioni for *The Night* (1961), the second chapter of his personal “Trilogy of Decadence”. And there were many more besides, including Elio Petri, Luigi Comencini, Lina Wertmüller, Paolo and Vittorio Taviani, Marco Ferreri, Marco Bellocchio, Giuseppe Tornatore...

Just this list of collaborations would be enough to certify the importance and rich heterogeneity of a truly unique career. However, the icon of Mastroianni was impressed in the world’s imagination in the 1970s thanks to the combination of his innate Mediterranean influence and the perceived elegance in the films in which he starred. Federico Fellini - who always stressed Mastroianni’s acting talent first and foremost, calling him “a magnificent actor. But he is above all a man of enchanting kindness, of a frightening generosity” - chose him as his alter ego, first in *La dolce vita* (1960) and then in *8½* (1963). In the meantime, Sophia Loren (probably the best loved and most popular Italian diva in the United States) found an ideal colleague in Mastroianni, the person she could work with in perfect syntony, creating a rare on-screen complicity. Films such as *Yesterday*,

Actors Marcello Mastroianni and Catherine Deneuve on the set of Marco Ferreri's *Liza*

Gli attori Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve sul set di *La cagna* di Marco Ferreri

Actress Catherine Deneuve together with her daughter Chiara Mastroianni, also an actress

L'attrice Catherine Deneuve insieme alla figlia Chiara Mastroianni, anche lei attrice

Today and Tomorrow (1963) or *Marriage Italian Style* (1964) by Vittorio De Sica, and *A Special Day* (1977) by Ettore Scola, were shown around the world and even today, they are still enjoyed by international audiences.

It seems impossible to resist Marcello Mastroianni's charm, his ability to shape his talent using soft and elegant nuances. From here, he continued along two paths that he seemed unwilling and unable to give up: one the hand, a career stud-

Marcello Mastroianni, un secolo di icona made in Italy

Cento anni fa nasceva Marcello Mastroianni, tra i volti più iconici del cinema italiano e più amati a livello internazionale, vincitore di due Golden Globe, due BAFTA, otto David di Donatello e tre nomination agli Oscar. Ripercorriamo la sua carriera, dalla sodale collaborazione con Federico Fellini sino all'amicizia con Sophia Loren, passando per i numerosi riconoscimenti e la relazione con Catherine Deneuve

di Simone Soranna

Durante l'ultimo Festival di Cannes, in concorso è stata presentata una pellicola intitolata *Marcello mio*. Scritto e diretto da Christophe Honoré, il film segue le vicende di Chiara Mastroianni, attrice nata dalla relazione tra Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, decisa a "trasformarsi" in suo padre assumendone i connotati fisici, gli abiti e i modi di fare. Al di là dell'interessante e stratificata componente tematica che un simile progetto cova al suo interno, il film di Honoré certifica in maniera cristallina la forza iconica e il fascino che, ancora oggi, vengono espressi dalla figura di Marcello Mastroianni, tanto in Italia quanto soprattutto all'estero. Dopo un'infanzia piuttosto movimentata, seguendo le orme della sua famiglia tra Caserta, Torino e Roma, Mastroianni inizia ad assaggiare il mondo del cinema da adolescente, facendo la comparsa in qualche pellicola, per poi dedicarsi alla recitazione solamente al termine della Seconda guerra mondiale. Muove i suoi primi passi a teatro, un mondo che lo affascina e lo strega da cima a fondo. Come avrà modo di raccontare all'interno della sua autobiografia intitolata *Mi ricordo, sì, io mi ricordo*, «il teatro è un tempio, un tempio dove non entra mai il sole. Si lavora sempre con poca luce, nel silenzio più assoluto; il testo va rispettato nelle sue virgole, va approfondito, perché tutto è nella parola». Sarà proprio su un palcoscenico che verrà notato da Luchino Visconti, il

quale gli proporrà di prendere parte a un paio di rappresentazioni da lui dirette, per poi traghettarlo al cinema sul set di *Le notti bianche* (1957). Il resto è storia. Mastroianni verrà contattato da alcuni tra i più talentuosi cineasti italiani di quegli anni e avrà quindi modo di collaborare con Mario Monicelli nell'indimenticabile *I soliti ignoti* (1958), Dino Risi, con il quale girerà quattro film, Pietro Germi che metterà in risalto le sue doti più drammatiche in *Divorzio all'italiana* (1961), Michelangelo Antonioni che lo sceglie per *La notte* (1961), il secondo capitolo della sua personale "Trilogia dell'incomunicabilità". E poi tanti altri ancora tra cui Elio Petri, Luigi Comencini, Lina Wertmüller, Paolo e Vittorio Taviani, Marco Ferreri, Marco Bellocchio, Giuseppe Tornatore... Solo questi nomi basterebbero per certificare l'importanza e l'eterogenea ricchezza di una carriera più unica che rara. Tuttavia, saranno gli anni Sessanta a consacrare l'icona di Mastroianni nell'immaginario mondiale grazie al connubio tra il suo innato ascendente mediterraneo e l'eleganza immaginifica delle pellicole a cui prese parte. Federico Fellini, che di Mastroianni ha sempre sottolineato prima di tutto le doti interpretative definendolo «un magnifico attore e soprattutto un uomo di una bontà incantevole, di una generosità spaventosa», lo ha voluto come suo alter ego personale prima in *La dolce vita* (1960) e poi in *8 e ½* (1963). Nel

Marcello Mastroianni and Sophia Loren on the set of *Marriage Italian Style* and *The Priest's Wife*

Marcello Mastroianni e Sophia Loren sul set di *Matrimonio all'italiana* e *La moglie del prete*

Federico Fellini and Marcello Mastroianni walk in Rome

Federico Fellini e Marcello Mastroianni passeggiano a Roma

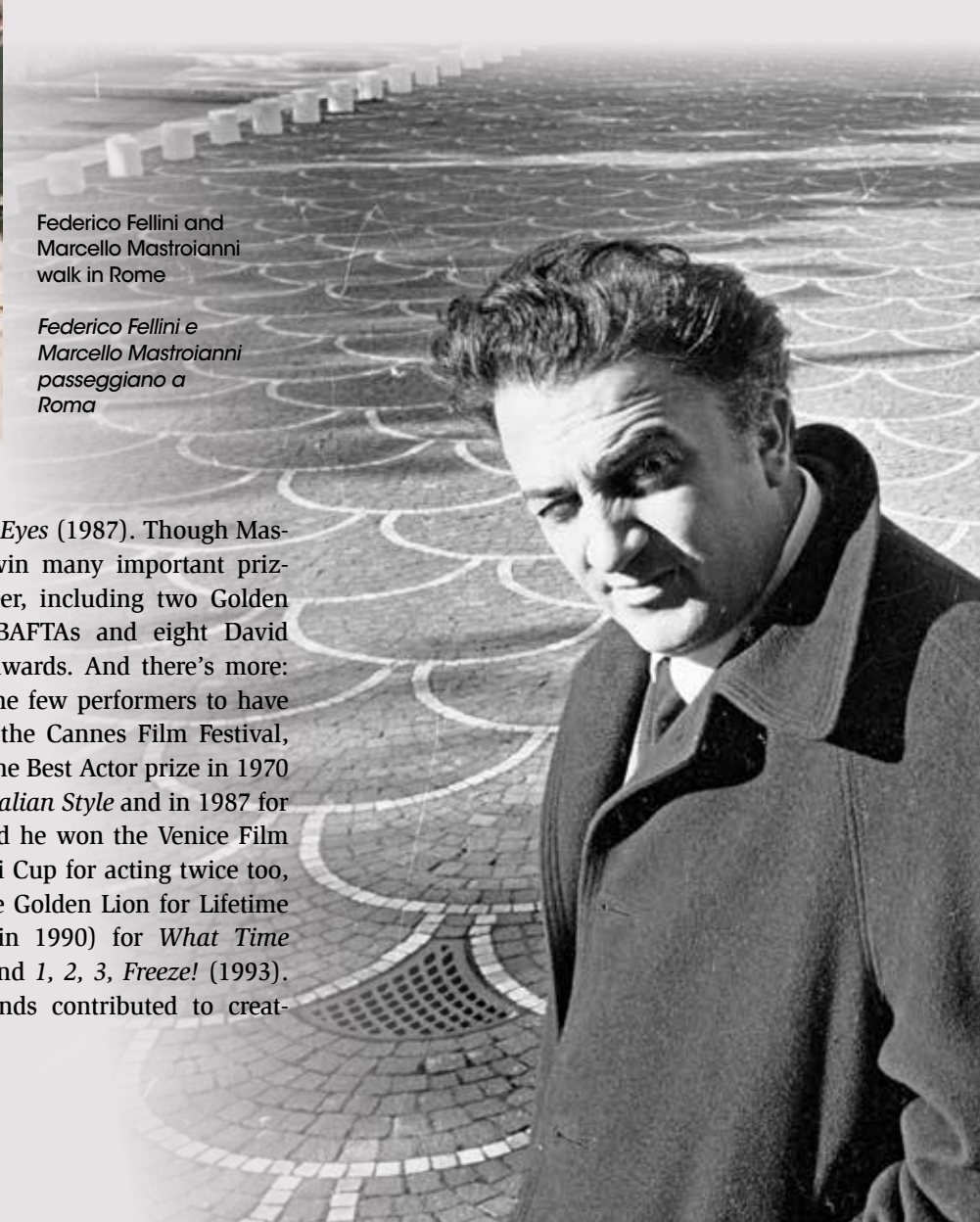
ded with prestigious collaborations and top honours, and on the other, a popular success that would soon force him to handle the unshakable label of Latin lover, which he always treated as a joke and distanced himself from. For example, straight after the success of *La dolce vita*, he played the role of an impotent young man in *Il bell'Antonio* (1960), precisely to debunk his own image. It was a film that also marked the start of another friendly collaboration, this time with Claudia Cardinale.

He was nominated three times as best actor at the Oscars® for his performances in *Divorce Italian Style* (1961), *A Special*

Day and Dark Eyes (1987). Though Mastroianni did win many important prizes in his career, including two Golden Globes, two BAFTAs and eight David di Donatello awards. And there's more: he is one of the few performers to have won twice at the Cannes Film Festival, taking home the Best Actor prize in 1970 for *Jealousy*, *Italian Style* and in 1987 for *Dark Eyes*, and he won the Venice Film Festival's Volpi Cup for acting twice too, (as well as the Golden Lion for Lifetime Achievement in 1990) for *What Time Is It?* (1989) and *1, 2, 3, Freeze!* (1993). All these strands contributed to creat-

ing Mastroianni's divine aura, attracting the attention of foreign filmmakers who wanted to work with him, such as Roman Polanski, Robert Altman and Agnès Varda, who respectively directed him in *What?* (1972), *Prêt-à-Porter* (1994) and *One Hundred and One Nights* (1995).

Speaking of which, Marcello Mastroianni's relationship with France was one of the most striking features of his career. It all started in 1971 when he met Catherine Deneuve on the set of a film directed by Marco Ferreri, *Love to Eternity*. They hit it off and started a love story, which, as mentioned, led to the birth of their daughter Chiara. The actor moved to Paris the following year, where he participated in various projects produced and shot in the country. France has never forgotten Mastroianni. Proof comes, for example, in the major tribute of the 2014 Cannes Film Festival, when it chose a famous, close up photogram of the actor taken from 8½ for that edition's official poster: a rare privilege that is further evidence of the international resonance of his iconic image. And

even the Rome Film Festival chose him for its official poster this year to celebrate 100 years since his birth

At the end of this trip down memory lane, we can confirm that, even though the title of the film we started with was *Marcello mio* [My Marcello], the figure of Mas-

troianni has managed to embrace the lives of everyone over the decades, in every part of the world, impressing the memory of a friendly, kind and honest friend into the hearts and minds of millions of filmgoers. For this reason, we like to speak of him as *Our Marcello*. And while he wrote in his

autobiography that he felt very lucky for the life he had had the chance to live, we cannot help but feel the same, for having had the pleasure of being moved and entertained by his every expression or joke, which made some of the films that shaped our passion unique. **IC**

Actors Marcello Mastroianni and Anita Ekberg on the set of Federico Fellini's *La dolce vita*

Gli attori Marcello Mastroianni e Anita Ekberg sul set de *La dolce vita* di Federico Fellini

frattempo, Sophia Loren (probabilmente la diva italiana più amata e popolare negli Stati Uniti) trova in Mastroianni il collega ideale, la persona con cui lavorare in una perfetta sintonia che darà vita a una rara complicità sul grande schermo. Film come *Ieri, oggi, domani* (1963) o *Matrimonio all'italiana* (1964) di Vittorio De Sica, così come *Una giornata particolare* (1977) di Ettore Scola, fanno il giro del mondo e trovano ancora oggi l'affetto delle platee internazionali.

Sembra impossibile resistere al fascino di Marcello Mastroianni, abile nell'aver saputo modellare il proprio talento sulla base di sfumature morbide ed eleganti. Da qui saranno due le direttive che il suo percorso sembra non voler e non poter abbandonare: da una parte una carriera costernata di prestigiose collaborazioni e riconoscimenti di prim'ordine, dall'altra un successo popolare che ben presto lo costringerà a dover fare i conti con l'indelebile etichetta di latin lover, con la quale ha sempre scherzato molto prendendone le distanze (ad esempio, subito dopo il successo di *La dolce vita*, interpreta il ruolo di un giovane impotente – proprio per "smitizzare" la sua stessa icona – in *Il bell'Antonio* [1960], film con cui inaugura un'altra amichevole collaborazione, quella con Claudia Cardinale).

È stato per tre volte candidato all'Oscar come miglior attore grazie alle sue interpretazioni in *Divorzio all'italiana* (1961), *Una giornata particolare* e *Oci ciornie* (1987). Ha vinto poi numerosi e importanti riconoscimenti tra cui due Golden Globe, due BAFTA e otto David di Donatello. Ma non finisce qui, è uno dei pochi attori ad aver primeggiato in due diverse occasioni al Festival di Cannes vincendo il Prix d'interprétation masculine, nel 1970 per *Dramma della gelosia* e nel 1987 per *Oci ciornie*, e ha persino ricevuto per due volte la Coppa Volpi alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (oltre che il Leone d'oro alla carriera nel 1990) per *Che ora è* (1989) e *Uno, due, tre, stella!* (1993). Tutti questi tasselli hanno contribuito a creare l'aura divistica di Mastroianni e ad attirare su di sé

l'attenzione di cineasti stranieri che lo hanno voluto nei loro progetti, come Roman Polanski, Robert Altman o Agnès Varda, che lo hanno scritturato rispettivamente per *Che?* (1972), *Prêt-à-Porter* (1994) e *Cento e una notte* (1995).

A proposito, il rapporto con la Francia è uno dei caratteri più sintomatici della carriera di Marcello Mastroianni. Il tutto prende piede a cominciare dal 1971 quando, sul set di un film diretto da Marco Ferreri, *La cagna*, conosce Catherine Deneuve. Tra i due scoppia la scintilla che darà poi il via a una relazione dalla quale, come detto, nascerà la figlia Chiara. Così, l'anno seguente, l'attore si trasferisce a Parigi dove avrà modo di prendere parte a diversi progetti prodotti e girati da quelle parti. La Francia non ha mai dimenticato Mastroianni. A dimostrazione di ciò, basti ricordare il grande omaggio tributato dal Festival di Cannes nel 2014, quando scelse proprio il leggendario primo piano dell'attore tratto da *8 e 1/2* come poster ufficiale di quell'edizione: un privilegio rarissimo che certifica ulteriormente la risonanza internazionale della sua icona. E anche la Festa del Cinema di Roma lo ha scelto per il suo poster ufficiale quest'anno per celebrarne i 100 anni dalla nascita.

Al termine di questo amarcord, possiamo quindi affermare che, nonostante il titolo del film da cui abbiamo preso il via fosse *Marcello mio*, la figura di Mastroianni è riuscita lungo le decadi a raggiungere in un solo abbraccio le vite di chiunque, in qualsiasi parte del mondo, scolpando negli occhi e nel cuore di milioni di spettatrici e spettatori il ricordo di un volto amico, gentile e sincero. Queste le ragioni che ci portano, ancora oggi, a raccontarlo come Marcello nostro. E se nella sua autobiografia ha dichiarato di sentirsi molto fortunato della vita che ha avuto modo di condurre, noi non possiamo far altro che provare il medesimo sentimento avendo avuto il piacere di esserci emozionati e divertiti grazie a ogni sua smorfia o battuta che hanno reso unici alcuni tra i film che hanno scolpito la nostra passione.

The WONDERFUL YEARS of Hollywood on the Tiber

From 1950 to 1969, Italy was a mecca for the jet set and tourism thanks to international stars who came to shoot their films in Rome and at Cinecittà, comprising *Ben Hur*, *Roman Holiday* and *Cleopatra*. A golden age, when Italian cinema was also a pioneering force in the world

by Antonello Sarno

As a tribute to all the Italian stars (practically all of them) and especially their international colleagues invited by the Rome Film Fest to grace the Auditorium's red carpet, we want to cast our minds back to that famous, glorious and heroic period in our cinema, re-born from the ashes of the Second World War, when Rome and Cinecittà became the 'moral capitals' of world cinema (certainly in qualitative terms but in good measure economic, too), a trend better known as *Hollywood on the Tiber*.

It lasted just shy of 20 years, from 1950 to 1969 to be precise, when many of the most challenging and biggest budget American productions moved to Cinecittà for shooting and post-production, attracted by lower wage costs and the marvellous skills of Italian artisans. The first was *Quo Vadis* by Mervyn LeRoy, shot in 1950 and released the year after, starring Robert Taylor and Deborah Kerr.

Taking a small step back, or rather doing a brief 'replay' of the times: Cinecittà was founded in 1937 with the prophetic motto "Cinema is the strongest weapon!" (actually coined by Vladimir Lenin in the early 1920s of the Russian revolution, then →

Lead actors Elizabeth Taylor and Richard Burton on a break on the set of *Cleopatra* with director Joseph L. Mankiewicz (1963)

Gli attori protagonisti Elizabeth Taylor e Richard Burton in una pausa sul set di *Cleopatra* insieme al regista Joseph L. Mankiewicz (1963)

I meravigliosi anni della Hollywood sul Tevere

Dal 1950 al 1969, l'Italia è diventata la mecca della mondanità e del turismo grazie a star internazionali che venivano a girare i loro film a Roma e Cinecittà, tra cui *Ben Hur*, *Vacanze romane* e *Cleopatra*. Un periodo d'oro in cui anche il cinema italiano fece scuola nel mondo

di Antonello Sarno

In omaggio all'esercito di star italiane (praticamente tutte) e specialmente internazionali che, nei quasi vent'anni dalla sua fondazione, la Festa di Roma ha portato sul red carpet dell'Auditorium, vogliamo ricordare quel periodo celebre, glorioso ed eroico – per il nostro cinema rinato sulle proprie ceneri nel secondo dopoguerra – in cui Roma e Cinecittà divennero le "capitali morali" (di certo qualitative ed in buona parte anche economiche) del cinema mondiale, un fenomeno meglio conosciuto come la *Hollywood sul Tevere*. Poco meno di vent'anni, per l'esattezza dal 1950 al 1969, in cui molte tra le produzioni americane più impegnative e finanziariamente ambiziose – la prima delle quali, proprio del '50, uscì l'anno dopo, è *Quo Vadis* di Mervyn LeRoy con Robert Taylor e Deborah Kerr – si trasferirono a Cinecittà per le riprese e la postproduzione, attratte dal minor costo del lavoro e dalla superba raffinatezza delle maestranze italiane. Un piccolo passo indietro, o meglio un "ripasso" indietro: fondata nel 1937 col motto profetico "Il Cinema è l'arma più forte!" (ideato in realtà da Nikolaj Lenin nei primi anni venti della Rivoluzione Russa... e poi abilmente riciclato da Mussolini) Cinecittà era stata concepita proprio per fornire alle produzioni nazionali ed estere un servizio che copriva l'intera

filiera di lavorazione del film. Dal primo giro di manovella fino alla stampa del negativo, in competizione con gli studios hollywoodiani che funzionavano, però, già dai primi anni del '900. Occupata dai tedeschi nel 1943, saccheggiata dei preziosi materiali parte dei quali trasferiti a Venezia nell'inutile impresa del Cinevillaggio, Cinecittà era stata praticamente rifondata a partire dal 1946, rilanciata dalla grande epopea del cinema neorealista di De Sica, Visconti e Rossellini copertisi di gloria in Italia e all'estero. Grazie a questo rilancio epocale, che si accompagnava all'uscita in massa delle pellicole americane trattenute in patria dall'autarchia fascista e poi dalla Guerra (e spesso doppiate da italoamericani a bordo delle navi che trasportavano le copie in Italia, come ad esempio accadde a *Via col Vento*), a Hollywood nacque l'idea di cominciare a produrre direttamente a Cinecittà, grazie ai costi nettamente più bassi, fondando in Italia proprie filiali centralizzate dagli Studios di Los Angeles e non più affidate ad agenti indipendenti italiani. Ebbene, in quei vent'anni – dal 1950 al 1969 – Cinecittà visse una stagione straordinaria, che era per molti il sogno proibito, internazionalizzando l'immagine dell'Italia, trasformata in mecca della mondanità e del turismo d'élite grazie alle star in arrivo dalle

Cleopatra (1963)

cleverly recycled by Mussolini), conceived to provide services for national and foreign productions covering the entire filmmaking process. From the first roll of the camera to the printing of the negative, competing with the Hollywood studios, which had however already been at work since the early 1900s. The site was occupied by the Germans in 1943, and all its precious materials were looted except for those transferred to Venice in the pointless Cinevillaggio enterprise. Cinecittà was basically re-founded starting from 1946 and relaunched by the great Neorealist directors - De Sica, Visconti and Rossellini - covering itself with glory in Italy and abroad.

This epoch-making relaunch, along with the mass re-

lease of American films previously blocked at home by the fascist autarchy and then by the war - movies often dubbed by Italian Americans on board the ships bringing the prints to Italy, as happened with *Gone with the Wind*, for example - led Hollywood players to the idea of starting to produce directly at Cinecittà where the costs were much lower. So they founded their own Italian branches, centrally controlled from the Los Angeles studios and no longer handled by independent Italian agents.

Well, in those 20 years - from 1950 to 1969 - Cinecittà experienced an extraordinary season, for many the impossible dream, internationalising the image of Italy, transforming it into a mecca for the jet set and for elite tourism thanks to the stars descending the steps of aircraft flying in from all over the world. They captivated and opened Rome, which became the central hub for world cinema, almost subordinating Hollywood itself for the professionalism of the artisans working at Cinecittà. At the heights of their splendour, they shone in *Ben Hur* (1959), a legendary film directed by William Wyler (who had already shot the

"mythical" *Roman Holiday* in Rome in '52) and in *Cleopatra* (1963) by Joseph L. Mankiewicz, famous for almost bankrupting Fox but above all for the passionate love story that blossomed on set between Richard Burton and Liz Taylor.

This is the unrepeatable, if not episodic, point of connection of Hollywood on the Tiber. By day on set, by night in the local clubs or sitting at cafés on the Via Veneto. A marriage between the stars of great films, Rome and its nights that ended at dawn with the brawls between the divas and stars and the photographers waiting for them at the club exits or in the halls of their hotels. The most famous pictures of these fights, which were a little staged (the actors were often compliant to help launch their films), involved Walter Chiari surprised with Ava Gardner at the entrance of the Excelsior Hotel in Rome and the one with Anthony Steel "caught" raging drunk during a fight with his wife, Anita Ekberg.

As readers will have understood, those years have been handed on to us also thanks

Quo vadis
by Mervyn
LeRoy
(1951)

Quo vadis
di Mervyn
LeRoy
(1951)

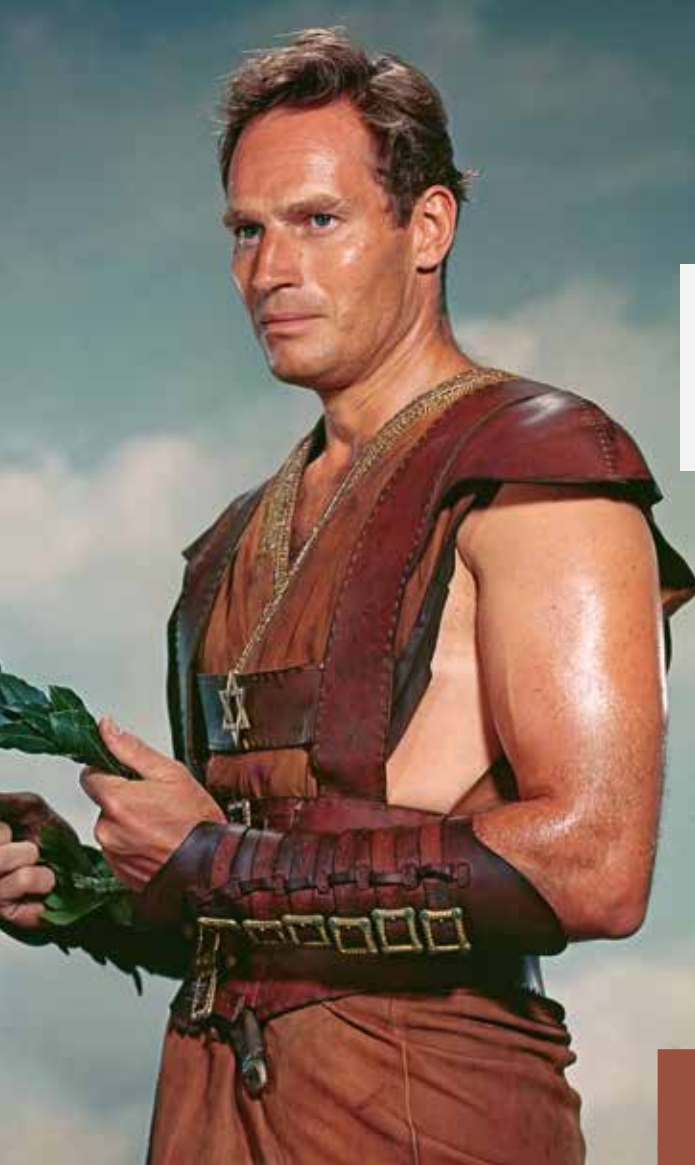
Italy's young actress
Rosanna Schifano
makes her film debut in
*Two Weeks in Another
Town* with Kirk Douglas

La giovane attrice
italiana Rosanna
Schifano debutta
al cinema in *Due
settimane in un'altra
città* con Kirk Douglas

Audrey Hepburn and
Gregory Peck on the set of
Roman Holiday (1953)

Audrey Hepburn e Gregory
Peck sul set di *Vacanze
romane* (1953)

Charlton Heston on the set of *Ben Hur* at Cinecittà (1958)

Charlton Heston sul set di *Ben Hur* a Cinecittà (1958)

to the most famous Italian film in our cinema heritage, that *Dolce Vita* made by Federico Fellini to recount *the* Rome of the economic boom in 1960, "filming the advertising atmosphere" to be found in the city centre's streets. Hollywood replied with another admirable title, *Two Weeks in Another Town* (namely Rome, but as seen by a Hollywood director) starring Kirk Douglas and Edward G. Robinson, directed by Vincente Minnelli.

This was also the time when Italian filmmaking was a pioneering force in the world.

Indeed, if we consider the biggest divas in world cinema back then, they were all Italian: Gina Lollobrigida, Silvana Mangano and Sophia Loren. This all sprang from those wonderful 19 years, including the various exploitations of the core films, leading to the cinematographic genres that became the backbone of our internal market but especially our exports worldwide. After this disappeared, our cinema entered a phase of decline that is still debated, in memory of a time that no longer exists and not just in Italy, but unfortunately nowhere else either. Recounting content with a light-heartedness that is guaranteed by a burgeoning domestic and foreign market. A memory not to forget, an objective to focus on again, a yardstick to measure up to every time, for every film, to return back to growth. **IC**

scalette delle compagnie aeree di tutto il mondo, appassionando e sconvolgendo Roma che divenne il centro propulsore del cinema mondiale, subordinando quasi la stessa Hollywood rispetto alla professionalità delle maestranze portate in scena a Cinecittà che, come momenti di massimo fulgore, splendorono in *Ben Hur* (1959), leggenda del cinema diretto da William Wyler (che a Roma nel '52 aveva già girato il "mito" di *Vacanze romane*) e in *Cleopatra* (1963) di Joseph L. Mankiewicz, celebre per aver rischiato di far fallire la Fox ma soprattutto per la rovente storia d'amore nata sul set tra Richard Burton e Liz Taylor. È questo il punto di saldatura irripetibile, se non episodicamente, delle Hollywood sul Tevere: di giorno sul set, la notte nei locali notturni o seduti ai caffè di via Veneto, che combinò il matrimonio tra le star dei grandi film, Roma, e le sue notti che finivano all'alba, con le scazzottate fra divi e divine e i fotografi che li attendevano all'uscita dei locali o all'ingresso dei loro alberghi, vere risse un po' sceneggiate (gli attori erano spesso complici per aiutare il lancio dei propri film) le cui fotograficamente più famose furono quelle di Walter Chiari sorpreso all'entrata dell'Excelsior di Roma con Ava Gardner e quella con Anthony Steel "beccato" durante una lite con sua moglie Anita Ekberg dopo abbondanti bevute.

Anni che, ormai chi legge l'ha capito, si

tramandano grazie anche al film italiano più famoso del nostro cinema, quella *Dolce Vita* con cui, nel 1960, Federico Fellini raccontò la Roma del boom economico "fotografando l'atmosfera pubblicitaria" che si respirava nelle strade del Centro, un film cui Hollywood rispose con un altro titolo mirabile come *Due settimane in un'altra città* (cioè Roma, ma vista da un regista hollywoodiano) con Kirk Douglas e Edward G. Robinson, diretto da Vincente Minnelli.

Fu quello anche il periodo in cui il cinema italiano fece scuola nel mondo. Infatti, se pensiamo alle massime dive del cinema mondiale dell'epoca, queste furono tutte italiane: Gina Lollobrigida, Silvana Mangano e Sophia Loren. Nasce tutto da quei meravigliosi diciannove anni, comprese le varie exploitation dei film-capestipite da cui derivarono poi i generi cinematografici che furono l'ossatura del nostro mercato interno ma soprattutto nel nostro export a livello mondiale e con la cui scomparsa il nostro cinema entrò in una fase di declino in cui si dibatte ancora, nel ricordo di un momento che non esiste più non solo in Italia ma, purtroppo, in nessun altro luogo. Raccontare i contenuti con la leggerezza garantita da un mercato interno ed estero in piena salute. Un ricordo da non dimenticare, un obiettivo al quale tornare a puntare, un metro di paragone con cui misurarsi ogni volta, per ogni film, per tornare a crescere.

Italian films at the FESTIVAL

The line-ups for the main competition and other sections include many Italian titles in the official selection of the 19th Rome Film Fest

by Cristiano Bolla

The spotlight is on the Auditorium Parco della Musica for the 19th Rome Film Fest, taking centre stage from October 16 to 27, 2024. As every year, the event organised by the Fondazione Cinema offers a rich programme across various sections hosting international films and stars such as Johnny Depp and Viggo Mortensen (both in the capital to receive lifetime achievement awards and to present their new works, respectively *Modi* – an Italian co-production with Riccardo Scamarcio in the cast – and *The Dead Don't Hurt*), and Francis Ford Coppola and his *Megalopolis*, along with a plethora of Italian titles.

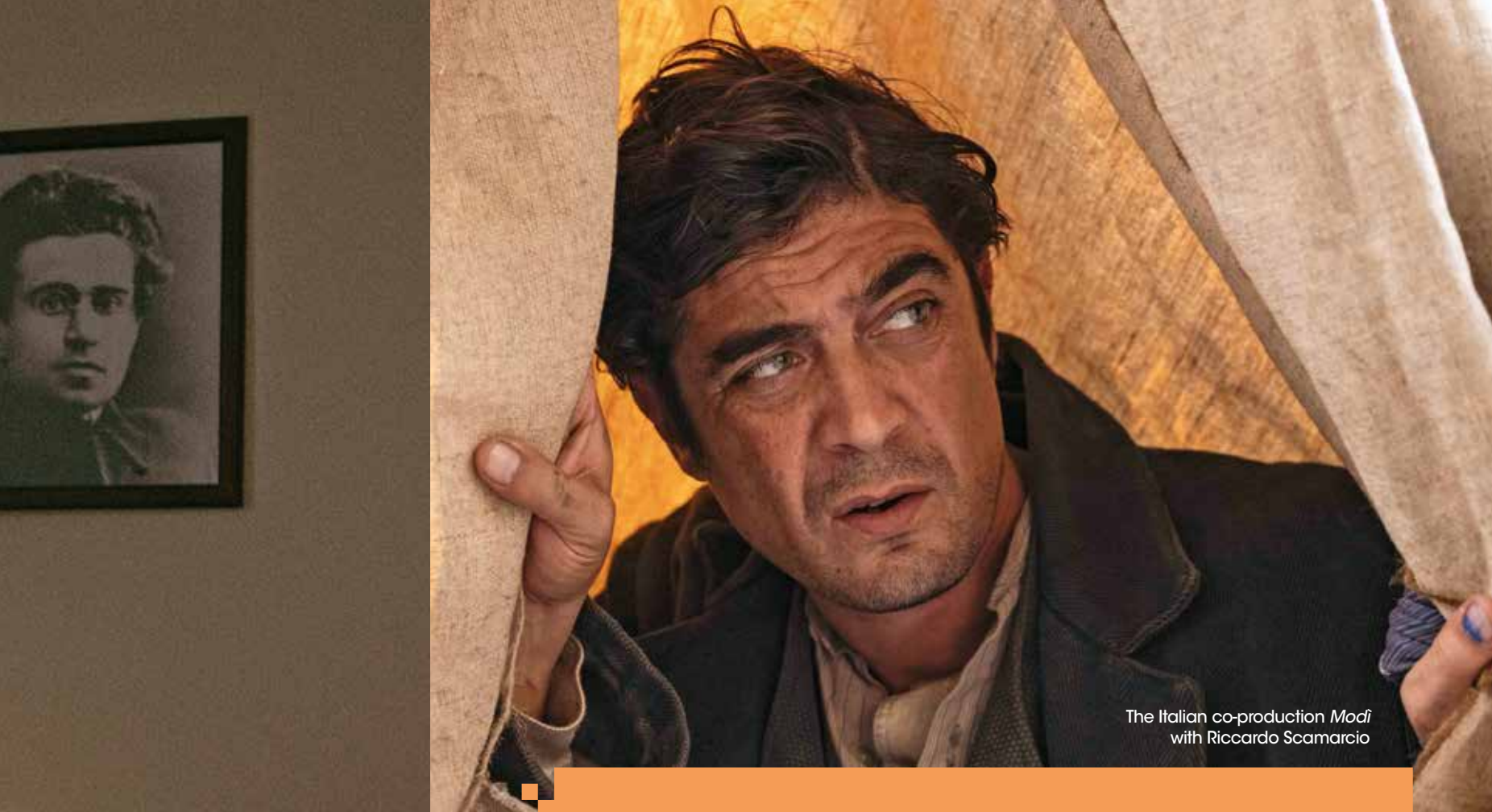
The Progressive Cinema - Visions for Tomorrow's World international competition, features 18 works this year, four of which are Italian. The first is also the Fest's opening film: Andrea Segre brings *Berlinguer. La grande ambizione* to Rome, starring Elio Germano as the politician and leader of the Italian Communist Party. The film follows the years when Berlinguer tried to achieve the famous historic compromise [TN: by seeking

to bring the Communists to government in Italy and achieve socialism in a democratic country], beginning with archive footage of Chile, Salvador Allende and the assault on La Moneda palace in 1973, and ending with Berlinguer's funeral in Rome in 1982. The story follows his trips to Sofia – when he escaped an attack by the Bulgarian secret service – and the Soviet Union, the debate around divorce, the 1975 elections, his Time magazine covers, the meetings with Aldo Moro and above all the workers, his family, the sea and his writings voiced by a narrator.

Italy's second title in competition is *L'isola degli idealisti* by Elisabetta Sgarbi: the well-known documentary maker returns to feature films with the adaptation of a novel by Giorgio Scerbanenco, written in 1942 but then lost and only published in 2018 by Nave di Teseo. She sets the story at the end of the 1960s, when a couple of young thieves and the inhabitants of an isolated villa are thrown together, triggering revelations of dreams, delusions, rancour and failure. A nocturnal film immersed in the fog of →

Berlinguer. La grande ambizione with Elio Germano as the politician and leader of the Italian Communist Party

Eternal Visionary
by Michele Placido

The Italian co-production *Modi*
with Riccardo Scamarcio

I film italiani al Festival

Tra concorso principale e altre sezioni, sono numerosi i film italiani nella selezione ufficiale della 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma

di Cristiano Bolla

Riflettori accesi sull'Auditorium Parco della Musica per la 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma, appuntamento festivaliero in scena dal 16 al 27 ottobre 2024. Come ogni anno, la kermesse organizzata da Fondazione Cinema ha messo insieme un ricco programma articolato in varie sezioni, che ospitano non solo film e divi internazionali come Johnny Depp e Viggo Mortensen (nella Capitale per ricevere il Premio alla carriera oltre a presentare i loro nuovi *Modi* - co-produzione italiana con Riccardo Scamarcio nel cast - e *The Dead Don't Hurt*) o ancora Francis Ford Coppola e il suo *Megalopolis*, ma anche tanto cinema italiano.

Sono quattro i titoli italiani scelti per il Concorso Progressive Cinema - Visioni per il mondo di domani, sezione internazionale composta quest'anno da 18 titoli. Il primo è anche il film selezionato come apertura della 19ª edizione: Andrea Segre porta a Roma *Berlinguer. La grande ambizione*, con Elio Germano nei panni del politico e leader del Partito Comunista Italiano; il film dedicato agli anni durante i quali Berlinguer tentò di realizzare il celebre compromesso storico si apre con i reels del Cile, di Salvador Allende e l'assalto

alla Moneda del 1973, e si chiude con quelli dei funerali di Berlinguer a Roma nel 1982. Racconta del viaggio a Sofia dove sfuggì a un attentato, dell'URSS, del dibattito sul divorzio, le elezioni del 1975, la copertina sul *Time*, gli incontri con Aldo Moro e soprattutto gli operai, la famiglia, il mare, le sue parole scritte e pronunciate in voce off. Il secondo titolo in concorso è *L'isola degli idealisti* di Elisabetta Sgarbi: la nota documentarista torna al cinema di finzione per adattare un romanzo di Giorgio Scerbanenco che, scritto nel 1942, è andato perduto ed è stato pubblicato solo nel 2018 dalla Nave di Teseo. Lo ambienta alla fine degli anni '60 e racconta la storia di una giovane coppia di ladri e gli abitanti di una villa sperduta che diventa un "gruppo di famiglia in un interno" dove vengono alla luce sogni, illusioni, rancori e fallimenti. Un film notturno, immerso nelle nebbie padane e interpretato da Tommaso Ragno, Elena Radonicich, Renato Carpentieri, Michela Cescon e Mimmo Borrelli. Il regista Luca Barbareschi, alla Festa del Cinema di Roma presenterà invece *Paradiso in vendita*, nel quale si immagina che il Governo italiano (in maniera simile a quanto fatto da quello greco nel 2015, in piena crisi

Rome Film Fest/Festa del Cinema di Roma

L'isola degli idealisti
by Elisabetta Sgarbi

Here Now
by Gabriele Muccino

the Po Valley starring Tommaso Ragno, Elena Radonicich, Renato Carpentieri, Michela Cescon and Mimmo Borrelli.

Also competing at the Rome Film Fest is director Luca Barbareschi with *Paradiso in vendita*, a story where the bankrupt Italian government decides to sell Fenicusa, an island off Sicily, to the French (the Greek government did something similar during the 2015 sovereign debt crisis). The arrival of the ambassador and the meeting with the very reluctant local population set the stage for a comedy of characters, customs and politics, played by an impassioned Donatella Finocchiaro, Vincent Nemeth and Bruno Todeschini. The final Italian title in competition is *L'albero*, the first film by Sara Petraglia, with an all-female cast comprising Tecla Insolia, Carlotta Gamba and Cristina Pellegrino for a poetic and cutting contemporary portrait of today's 20-year-olds.

The Grand Public programme also features plenty of Italian works. Four will be released in cinemas by 01 Distribution (participating at the Rome Film Fest with 26 films, documentary films and shorts it has helped produce). They are *Here Now*, the new film by Gabriele Muccino about an American girl (Elena Kampouris) on holiday in Palermo, who will spend a night that will change her life forever; *Eternal Visionary* by Michele Placido, the story of a journey taken by Luigi Pirandello (played by Fabrizio Bentivoglio) from Sicily to Stockholm,

economica) decida di vendere ai francesi un'immaginaria isoletta siciliana, Fenicusa; l'arrivo dell'ambasciatore e l'incontro con la popolazione molto recalcitrante offrono tutto quello che serve alla commedia di caratteri, costumi e politica, interpretata dalla passionaria Donatella Finocchiaro, Vincent Nemeth e Bruno Todeschini. L'ultimo titolo italiano del concorso è *L'albero* di Sara Petraglia, opera prima con protagoniste Tecla Insolia, Carlotta Gamba e Cristina Pellegrino: un ritratto contemporaneo, poetico e graffiante dei ventenni di oggi. Ricco di titoli italiani anche il programma della sezione Grand Public. Quattro di questi saranno portati in sala da 01 Distribution (che partecipa alla Festa del Cinema di Roma con 26 titoli che ha contribuito a produrre tra film, film documentari e cortometraggi) e si tratta di: *Fino alla fine*, nuovo film di Gabriele Muccino incentrato su una ragazza americana (Elena Kampouris) che in

vacanza a Palermo si ritrova a trascorrere una notte che le cambierà per sempre l'esistenza; *Eterno Visionario* di Michele Placido, che racconta del viaggio di Luigi Pirandello (interpretato da Fabrizio Bentivoglio) dalla Sicilia a Stoccolma, dove ha vinto il Nobel per la letteratura nel 1934, soffermandosi sul suo inferno familiare e il rapporto controverso con il fascismo; *Hey Joe* di Claudio Giovannesi, con James Franco e Francesco Di Napoli; quindi *The Return* di Uberto Pasolini, una rilettura dell'Odissea che riunisce Ralph Fiennes e Juliette Binoche quasi 30 anni dopo *Il paziente inglese*. Completano la sezione anche *La casa degli sguardi* di Luca Zingaretti, *Mani nude* di Mauro Mancini, *Il ragazzo dai pantaloni rosa* di Margherita Ferri (in co-produzione con Alice nella città), *Storia di una notte* di Paolo Costella, *Supereroi* di Stefano Chiantini, *Il treno dei bambini* di Cristina Comencini e il nuovo film dei Manetti Bros. dal titolo *U.S. Palmese*.

where he was awarded the Nobel Prize for Literature in 1934, focusing on his stormy family life and his controversial relationship with fascism; *Hey Joe* by Claudio Giovannesi, with James Franco and Francesco Di Napoli; and *The Return* by Uberto Pasolini, a reworking of The Odyssey that reunites Ralph Fiennes and Juliette Binoche almost 30 years after *The English Patient*. The oth-

er Italians in this section are *La casa degli sguardi* by Luca Zingaretti, *Mani nude* by Mauro Mancini, *The Boy with Pink Pants* by Margherita Ferri (in co-production with Alice nella città), *Storia di una notte* by Paolo Costella, *Supereroi* by Stefano Chiantini, *The Children's Train* by Cristina Comencini and the new film by the Manetti Bros. entitled *U.S. Palmese*.

FDI Benedetto/01 Distribution (1); © Modi Production Ltd (1); © Vivo film/Joefilm/Tarantula/Agifilco (1); © Gela De Lazzaris (1); Eagle Pictures (1); Bili Film/Berty Wrong/Rai Cinema (1)

Hey Joe
by Claudio Giovannesi,
with James Franco
and Francesco Di Napoli

The Boy with Pink Pants
by Margherita Ferri

EMPOWER
CREATIVE
MINDS

CINECITTÀ

cinecitta.com

Actors Stephen Boyd and Charlton Heston have fun on a Vespa at Cinecittà where they are filming *Ben Hur* (1959)

Gli attori Stephen Boyd e Charlton Heston si divertono su una Vespa a Cinecittà dove stanno girando Ben Hur (1959)

© Getty Images

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

**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 - I ASSE VI - AZIONE 6.2