

Italian Cinema

—BOXOFFICE

www.e-duesse.it

N. 2 - 15-30 maggio 2023

with **CINECITTÀ**

Gabriele Muccino

IL PUBBLICO PRIMA DI TUTTO

È uno dei pochi registi italiani ad aver sfondato a Hollywood con film di grande successo, come *La ricerca della felicità* e *Sette anime* con Will Smith, e lavorato con grandi star quali Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, Gerard Butler, Uma Thurman. E ora il regista italiano sta scrivendo un nuovo film pensando sempre e solo al pubblico

COMING SOON
*The italian co-productions
on the horizon*

Le coproduzioni italiane in arrivo

STUDIOS
*Interview with
Nicola Maccanico,
CEO of Cinecittà*

Parla Nicola Maccanico,
AD di Cinecittà

CANNES 2023
*The italian films
at the festival*

I film italiani
al Festival

Gabriele Muccino

THE AUDIENCE COMES FIRST

He is one of the few Italian directors to have made it in Hollywood with big hits such as *The Pursuit of Happyness* and *Seven Pounds* with Will Smith, and worked with major stars of the likes of Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, Gerard Butler and Uma Thurman. And now the italian director is writing a new film, thinking only of the audience, as always

FRIULI VENEZIA GIULIA
FILM COMMISSION

THINK FVG* much more.

📍 TRIESTE

Think of a place where mountains and sea meet. Imagine craftsmanship and modern expertise, intertwined in a wonderful combination. Now add premium services and production contributions up to 300.000 euros. What you're thinking about, is Friuli Venezia Giulia.

*** ITALY, IN A FEW SIMPLE LETTERS.**

FFF
FVG FILM FUND

IO SONO
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

SHOOTING in Italy is worthwhile

The 10th film in the *Fast & Furious* saga starring Vin Diesel, *Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One* with Tom Cruise, *The Equalizer 3* starring Denzel Washington, *Book Club 2: The Next Chapter* with Diane Keaton and *Without Blood* directed by Angelina Jolie. These are just some of the major Hollywood productions that have come to shoot in Italy over the last 18 months, attracted by an audiovisual system that is well developed, advantageous and offers plenty of opportunities. These include a generous tax credit for the executive production of foreign films (with rates equating to 40%) along with the many regional funds offering a variety of grants, managed by the local authorities or run directly by the regional film commissions. In turn, these FCs provide an increasing number of services and incentives as well as assisting international productions planning to shoot their films and TV series in Italy, supplying skilled professionals, facilitating bureaucratic procedures and helping their search for the right location. And the sound stages at Cinecittà, the jewel in the crown of the Italian film industry, are a strong attraction for audiovisual productions, as confirmed by the Studios' CEO Nicola Maccanico in an interview in this issue. This popular facility was used to shoot some of the aforementioned films, even as the site is being further expanded with a major revamp underway. In other words, choosing Italy is well worthwhile.

Paolo Sinopoli
Editor-in-Chief of Box Office

Girare in Italia conviene

Fast & Furious X con Vin Diesel, *Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1* con Tom Cruise, *The Equalizer 3* con Denzel Washington, *The Book Club 2* con Diane Keaton e *Without Blood* di Angelina Jolie. Queste sono solo alcune delle grandi produzioni hollywoodiane venute a girare in Italia nell'ultimo anno e mezzo, attratte da un sistema audiovisivo maturo, conveniente e ricco di opportunità. A partire dal ricco tax credit alla produzione esecutiva di opere straniere (con aliquota prevista pari al 40%), a cui si aggiungono i numerosi fondi regionali, che variano di regione in regione, in alcuni casi gestiti dalle regioni, in altri gestiti direttamente dalle film commission. Proprio quest'ultime, inoltre, sono sempre più interessate a fornire servizi, incentivi e assistenza alle produzioni internazionali che intendono girare i propri film e serie Tv in Italia, garantendo maestranze, agevolando gli iter burocratici e aiutando nella ricerca delle location. Gli stessi studios di Cinecittà, fiore all'occhiello del sistema cinematografico italiano, sono un inesauribile polo attrattivo di produzioni audiovisive, come conferma lo stesso amministratore delegato Nicola Maccanico nell'intervista interna. Luogo eletto, forte di un imponente piano di rilancio già in corso, in cui hanno girato anche alcuni film citati all'inizio. Insomma, puntare sull'Italia conviene.

Paolo Sinopoli

Photo cover: ©Daniele Venturelli/Getty Images

06 Cover Story

THE AUDIENCE COMES FIRST
Interview with the director Gabriele Muccino

IL PUBBLICO PRIMA DI TUTTO
Intervista al regista Gabriele Muccino

14 Focus

THE OPPORTUNITIES OF MINORITY CO-PRODUCTIONS

An examination of the Italian Ministry of Culture's call for grants to make feature length films together with countries that have a majority participation compared to Italy

LE OPPORTUNITÀ DELLE CO-PRODUZIONI MINORITARIE

Un approfondimento sul bando del Ministero della Cultura italiana per la concessione di contributi per la realizzazione di lungometraggi che vedono la partecipazione di società estere in quota di maggioranza rispetto all'Italia

20 Case History

RECORD REMAKES AND SALES FOR PERFECT STRANGERS

An analysis of the success of this story created in Italy but that speaks to audiences way beyond national borders

PERFETTI SCONOSCIUTI, RECORD DI REMAKE E VENDITE

Un'analisi nel successo di questa storia nata in Italia ma che è stata in grado di parlare ben oltre i confini nazionali

28 Coming soon

LOOKING AHEAD: THE ITALIAN CO-PRODUCTIONS ON THE HORIZON

We asked some of Italy's major production companies to give us some news about films and TV series being made in international co-productions

SGUARDO AL FUTURO: LE CO-PRODUZIONI ITALIANE IN ARRIVO

Abbiamo chiesto ad alcune delle principali

case di produzione italiane di darci qualche anticipazione dei loro prossimi film e serie Tv in co-produzione internazionale

34 Studios

THE UNSTOPPABLE RISE OF CINECITTA

Having recorded unprecedented results in 2022, this year the Studios on Via Tuscolana are preparing to make a further leap ahead. CEO Nicola Maccanico tells us more

L'INARRESTABILE CRESCITA DI CINECITTA

Dopo aver raggiunto risultati senza precedenti nel 2022, quest'anno gli Studi di via Tuscolana si preparano a compiere un ulteriore balzo in avanti. Ce ne parla l'AD Nicola Maccanico

40 Location

THE MARCHE FILM COMMISSION'S NEW IMPETUS

Head of the operation, Francesco Gesualdi outlines funds, services and the strategic plan to make the Marche one of the most attractive Italian regions in audiovisual terms in the space of a few years

IL RINNOVATO SLANCIO DI MARCHE FILM COMMISSION

Il responsabile Francesco Gesualdi svela i finanziamenti, i servizi e il piano strategico per rendere le Marche una delle regioni italiane più attrattive a livello audiovisivo nel giro di pochi anni

44 Icons

LOLLO: CINEMA, LOVE AND DREAMS
A personal memory of Gina Lollobrigida

LOLLO: CINEMA, AMORE E FANTASIA
Un ricordo personale di Gina Lollobrigida

50 Cannes

ITALY AT THE FESTIVAL

The Italian films chosen for Cannes

L'ITALIA AL FESTIVAL

I film italiani selezionati a Cannes

Managing Editor Vito Sinopoli
Editor-in-Chief Paolo Sinopoli
Editorial Staff Valentina Tortaschi
Contributors Pedro Armocida, Marco Cacioppo, Francesca D'Angelo, Antonello Sarno, Maria Giuseppina Troccoli, Davide Stanzione
Translation AMROS Media Solutions
Design Emmegi Group Milano, Alda Pedrazzini
Production Paola Lorusso
Advertising Services Elisabetta Pifferi

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

Print Galli Thierry Stampa srl Milano

Copyright

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

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

The issue of *Italian Cinema* went to press on 14th April 2023

ANES ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA DI SETTORE

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

AVAILABLE IN STORES FOR FREE

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

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

ROMA
LAZIO
FILM
COMMISSION

MADE FOR CINEMA WHERE CINEMA IS MADE

www.romalaziofilmcommission.it

CIVITAVECCHIA DI ARPINO
(FROSINONE)

Roma Lazio
Film Commission at
Festival de Cannes
76th EDITION
May 16-27, 2023
HOTEL MAJESTIC
ITALIAN PAVILION

REGIONE
LAZIO

ROMA

Italian Film Commissions

ITALY for
MOVIES

Capital Regions
for Cinema
CRC
A European Network

cine+regio

filming Europe
EUROPEAN COUNCIL

afci
ASSOCIATION OF
FILM COMMISSIONERS
INTERNATIONAL

The AUDIENCE comes first

He is one of the few Italian directors to have made it in Hollywood with big hits such as *The Pursuit of Happyness* and *Seven Pounds* with Will Smith, and worked with major stars of the likes of Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, Gerard Butler and Uma Thurman. Now Gabriele Muccino is writing a new film, thinking only of the audience, as always, which he says “deserves stories with a big impact and appeal, because today, you can’t and shouldn’t take the easy route with cinema”

by Pedro Armocida

His experience making four hit films in Hollywood – *The Pursuit of Happyness*, *Seven Pounds*, *Playing for Keeps* and *Fathers and Daughters* – made Gabriele Muccino even more aware of the importance of developing marketing campaigns (as well as the screenplay and work on set) able to reach out to all the target audiences effectively. Now the 56-year-old Roman director has just completed the second season of *There’s No Place Like Home*, produced by Sky Studios and Lotus, based on his eponymous film from 2018. And he is already at work on the screenplay for his next film for the big screen, a very spectacular story because he’s convinced that filmgoers are much more demanding than in the past.

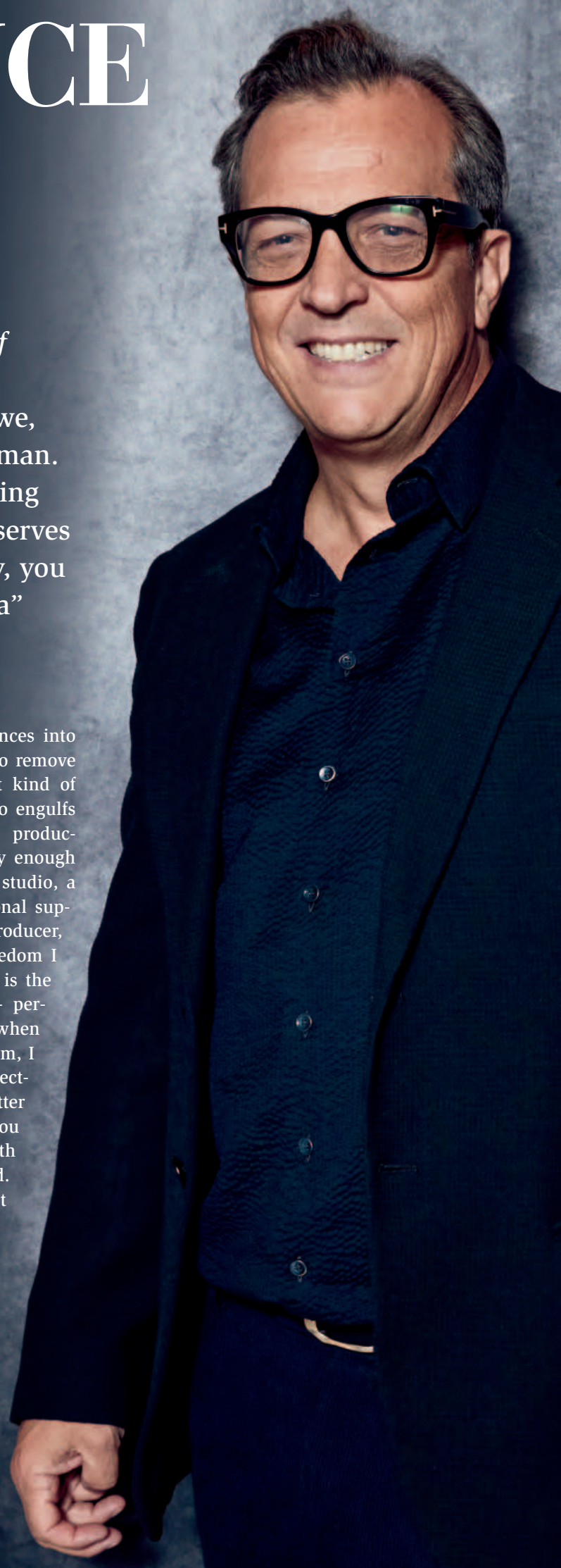
You are one of the few Italian directors to have a Hollywood career on your CV. How do you win over the studios and what does it feel like to be an exception?

It is a very complicated market, very volatile, which only fawns over peo-

ple who basically bring audiences into cinemas, and it is also quick to remove people who don’t pursue that kind of success. And that machine also engulfs actors, writers, directors and producers very quickly... I was lucky enough to make two films with a big studio, a big budget and the unconditional support of Will Smith, who as producer, gave me the same creative freedom I would have had in Italy. That is the real exception I represented – perhaps unrepeatable – because when I stopped making films with him, I realised the luck of being protected in that way. It doesn’t matter what you’ve done in the past, you are the last film you made, with the box office takings attached. This precariousness creates a lot of pressure on a psychological level and maybe creatively too.

You never wrote a screenplay for your films in the USA, why was that?

Even though I did a lot of

rewriting on my titles, to write a screenplay in the United States you have to belong to the writers' union. We have nothing like this in Italy, it's totally unknown. So even though I rewrote them, my name cannot appear for bureaucratic reasons, in other words without papers showing how many modifications I made and without the verdict of a judge.

And the screenwriter whose script you changed?

When there is a star involved, as was my case with Will Smith, they all pull together and in some way, when the screenwriter accepts that there is a

"shooting draft" done by the filmmaker, they don't argue. The screenwriter could, if they wanted, authorise you to co-write the script with them, but obviously it's not worth their while.

Do you think it is possible to transpose Italian cultural exceptionalism, with its stories, tones and atmosphere, into American cinema?

I made *The Pursuit of Happyness* thinking a lot about *Bicycle Thieves*, I was inspired by our culture and our poetic cinematography more than the American version, which was influenced by Italian films in any case. American cinema of the 1970s owes a lot to our films from the 1950s onwards. There is a great affinity between the two, but Americans don't even realise that, unless you speak to Scorsese or Coppola.

What impact did your American experience have on your later films made in Italy?

The experience was so important that I am not really aware of the entirety of it. I grew enormously, also getting to know a system that is so attentive about the final result, paying a lot of attention to the marketing of films.

You have worked with great American performers such as Will Smith, Gerard Butler, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones and Uma Thurman as well as with the greatest Italian actors around. Is there a difference between directing international and Italian talents?

You search for an honest, authentic performance above and beyond language and the stature of the actor you're dealing with. I didn't pull my punches with Will Smith, I had to "remove" all that scenic presence that he ema- →

Il pubblico prima di tutto

È uno dei pochi registi italiani ad aver sfondato a Hollywood con film di grande successo, come *La ricerca della felicità* e *Sette anime* con Will Smith, e lavorato con grandi star quali Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, Gerard Butler, Uma Thurman. Ora Gabriele Muccino sta scrivendo un nuovo film pensando sempre e solo al pubblico che, dice, "merita storie di grosso impatto e interesse, perché oggi, al cinema, non si può e non si deve giocare facile"

di Pedro Armocida

L'esperienza del poker di film girati con successo a Hollywood - *La ricerca della felicità*, *Sette anime*, *Quello che so sull'amore* e *Padri e figlie* - ha reso Gabriele Muccino sempre più consapevole di quanto sia importante, oltre alla sceneggiatura e al lavoro sul set, lo sviluppo di una campagna marketing per raggiungere con determinazione tutti i target di pubblico. Ora il regista romano, 56 anni, ha appena terminato la lavorazione della seconda stagione di *A casa tutti bene*, prodotta da Sky Studios e Lotus e tratta dal suo omonimo film del 2018, ed è già al lavoro sul suo prossimo film per il grande schermo, di cui sta scrivendo la sceneggiatura e che immagina molto spettacolare, perché è convinto che il pubblico cinematografico sia diventato molto più esigente rispetto al passato.

Lei è uno dei pochi registi italiani a poter vantare una carriera hollywoodiana nel suo curriculum. Come si conquista la fiducia degli Studios e come ci si sente a essere un'eccezione?

È un mercato molto complesso, molto volatile che si infatua solo di chi, fondamentalmente, porta gente al cinema e rimuove anche velocemente chi non persegue quel tipo di successo. È veloce anche il modo in cui quella macchina fagocita attori, scrittori, registi e produttori... lo ho avuto la grande fortuna di fare due film con un grosso studio, un grande budget e il supporto incondizionato di Will Smith che, come produttore, mi ha garantito una libertà creativa pari a quella che ho quando lavoro in Italia. Quella è la vera eccezione - forse

Cover Story

nated in blockbusters such as *Men in Black* or *Bad Boys*. I had to work a lot to remove that armour he'd put on, and for five weeks we went over the script incessantly. But the work I do with the actors is always the same: identify their authenticity and bring it to the fore.

Talking about Will Smith, what did you think about the slapping he gave Chris Rock at the Oscars®?

I know where that reaction came from, there are genuine reasons behind

it, but I cannot go into them. I also recognise the seriousness of the episode for American audiences, and I don't think they'll forgive him easily. Paradoxically, it really made an impact on the black community, because being violent and very physical is one of the stereotypes it suffers from. It is like he slapped his own community by reinforcing the point that the stereotype is true.

Why did you return to Italy?

I grew tired of their way of living,

which is very superficial, after a while you start to miss many things you take for granted in Italy, but which make our country precious and unique. Here there is a freedom that we hope lasts in time, because the politically correct is moving over here too. The truth is, I should have spent a little less time in the United States. After the film with Gerard Butler, *Playing for Keeps*, I had already decided to leave, though the work on *Fathers and Daughters* had persuaded me to stay a little longer in the States.

What steps should Italian filmmaking take to become ever more exportable?

We have to go back to the cinema of the past, the popular films with stars such as Sophia Loren and Marcello Mastroianni, which created a very strong imagination through films that spoke to the public in a very generous way. Our cinemas were packed and that popular cinema, which was jettisoned like a scarlet letter in the 1970s, was universal and appealed everywhere thanks to its poetic strength and language.

There are festivals that try to make a bridge between Italy and the United States. Do you think this is the right path for promoting our cinema abroad?

It's a long time since I've been to

Gabriele Muccino with Rosario Dawson at the award ceremony of Filming Italy Los Angeles

Gabriele Muccino con Rosario Dawson alla premiazione del Filming Italy Los Angeles

Seven Pounds (Sette anime) by Gabriele Muccino

irriproducibile – che ho rappresentato, perché quando ho smesso di fare film con lui ho compreso la fortuna di essere protetto in quel modo. Non importa quello che hai realizzato in passato, tu sei l'ultimo film che hai fatto con incassi annessi. Questa precarietà crea molta pressione a livello psicologico e forse anche creativo.

Negli Stati Uniti non ha mai firmato la sceneggiatura dei suoi film, come mai?

Anche se ho riscritto profondamente quelle dei miei titoli, per firmare una sceneggiatura negli Stati Uniti devi appartenere al sindacato degli scrittori. È una pratica sconosciuta da noi, non c'è nulla di simile nel nostro sistema. Nonostante le abbia riscritte, quindi, il mio nome non può apparire per motivi burocratici, ovvero senza una pratica che dimostri quante modifiche ho fatto e senza il verdetto di un giudice.

E lo sceneggiatore che si è visto modificare lo script?

Quando, come nel mio caso con Will Smith, c'è una star di mezzo, fanno cordata e in qualche modo lo sceneggiatore accetta che ci sia una "shooting draft" proveniente dalle mani del filmmaker, non protesta. Volendo, lo sceneggiatore potrebbe autorizzarti a firmare lo script insieme a lui, ma ovviamente non ritiene gli convenga.

Crede sia possibile trasportare nel cinema americano l'eccezione culturale italiana, con le sue storie, i suoi toni, le sue atmosfere?

Ho fatto *La ricerca della felicità* pensando profondamente a *Ladri di biciclette*, ero ispirato dalla nostra cultura e dalla nostra poetica cinematografica più che da quella americana che, peraltro, è stata influenzata a sua volta da quella italiana. Il cinema americano degli anni '70 deve molto alla nostra cinematografia dagli anni '50 in poi. C'è una grande affinità di cui, però, loro non sono consapevoli a meno che non si parli con Scorsese o con Coppola.

Qual è il lascito dell'esperienza americana nel suo cinema successivo in Italia?

L'esperienza è talmente importante che non ne sono nemmeno del tutto consapevole. Sono enormemente cresciuto anche come conoscenza di un sistema così attento al risultato finale, con una grande attenzione al marketing del film.

Lei ha lavorato con grandi interpreti statunitensi come Will Smith, Gerard Butler, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, Uma Thurman e con i più grandi attori italiani. Ci sono differenze tra dirigere talenti internazionali e italiani?

Una buona recitazione onesta e autentica la persegui al di là della lingua e della statura dell'attore con cui hai a che fare. Con Will Smith non sono stato tenero, ho dovuto "staccargli" tutta quella presenza scenica che emanava in blockbuster come *Men in Black* o *Bad Boys*. Per togliergli quell'armatura di cui si era rivestito ho dovuto lavorarci a lungo e

any festivals... The last one I participated in was Sundance, where I won with *The Last Kiss* and I went back with *Remember Me*. But it is an event looking for products that are increasingly indie and not really open to popular cinema. I have seen this kind of snobbishness in various festivals, and I also see it at →

Gabriele Muccino with Russell Crowe on the set of *Fathers and Daughters*

Gabriele Salvatores con Russell Crowe sul set di *Father and Daughters*

Cover Story

the Oscars. It's a long time since films like *Braveheart* or *Titanic* won the coveted statuette. Now, very small, extremely niche titles are awarded. A snobbishness I could never have imagined has taken over America, ending up dominating the spirit of the Academy.

Cinema is slowly resurging, in spite of the difficulties. What do you think can be done to rebuild the relationship with the audience and encourage people to return to theatres?

We need the time to reinstate the anthropological management of our time, because the agorà, and the fact of sharing an experience, first theatrical and then developed into the cinema, is such a basic and profound need that it cannot disappear. There is also a need to be better at marketing, without demonising the American practices where they test everything. Personally speaking, I have always tried to get people's opinions about the titles of my films. For example, *A casa tutti bene* (*There's No Place Like Home*) was originally entitled *L'isola che non c'è* (*Neverland I*), which created an obvious distortion and links with Peter Pan.

You have been working a lot of series recently: don't you miss the cinema, the contact with the audience?

I am still very keen to make films that attract lots of people to the cinema, but I must admit that the platforms saved my life. If I could not have worked immediately on a series based on my last film, *There's No Place Like Home*, handling it in total autonomy, I would have gone mad. In fact, my last film was a painful chapter because it was dramatically affected by the pandemic, and there are some cinemas – now closed because of Covid – that are still displaying its poster.

Would you be willing to make a film to be shown exclusively on a streaming platform?

Yes, as long as it reaches the audience. Indeed, the aim of my craft is for my works to reach the biggest audience possible. At the age of 18 I decided to be a director to communicate my vision of the world to everyone, finding cinema the best way to express myself. So, it doesn't change much whether it is cinema or television, just as long as creative freedom is respected. →

per cinque settimane abbiamo provato incessantemente il copione. Ma il lavoro che faccio con gli attori è sempre lo stesso: individuare e fare emergere la loro autenticità.

A proposito di Will Smith, che cosa ha pensato dell'episodio dello schiaffo a Chris Rock agli Oscar?

So da dove arriva quella reazione, ci sono motivazioni profonde a monte ma non posso entrare nel merito. Conosco anche la gravità dell'episodio per la platea americana e non credo che lo perdoneranno facilmente. Paradossalmente ha colpito di più la comunità nera, perché uno degli stereotipi che si portano dietro è quello di essere violenti, molto fisici. È come se avesse dato uno schiaffo alla sua comunità ribadendo che quello stereotipo è vero.

Cosa l'ha spinto a tornare in Italia?

Mi sono stancato del loro modo di vivere che è molto superficiale, dopo un po' iniziano a mancarti tante cose che normalmente dai per scontato in Italia, ma che rendono prezioso e unico il nostro Paese. Qui c'è una libertà che speriamo duri nel tempo, perché il politicamente corretto si sta spostando anche qua. La verità è che avrei dovuto trascorrere un po' meno tempo negli Stati Uniti. Dopo il film con Gerard Butler, *Quello che so sull'amore*, avevo già deciso di partire, anche se la lavorazione di *Padri e figlie* mi

aveva convinto a restare ancora un po' negli States.

Quali passi il cinema italiano è chiamato a fare per essere sempre più esportabile?

Dovremmo ritornare al cinema di una volta, quello popolare con star come Sophia Loren e Marcello Mastroianni, che ha creato un immaginario molto forte attraverso film che parlavano al pubblico in modo molto generoso. I nostri cinema erano affollati e quel cinema popolare, che è stato rigettato negli anni 70 come se fosse una lettera scarlatta, era universale e ha sfondato dappertutto per la sua forza poetica e di linguaggio.

Ci sono festival che cercano di fare da ponte tra Italia e Stati Uniti. Crede sia la giusta strada da percorrere per la promozione del nostro cinema all'estero?

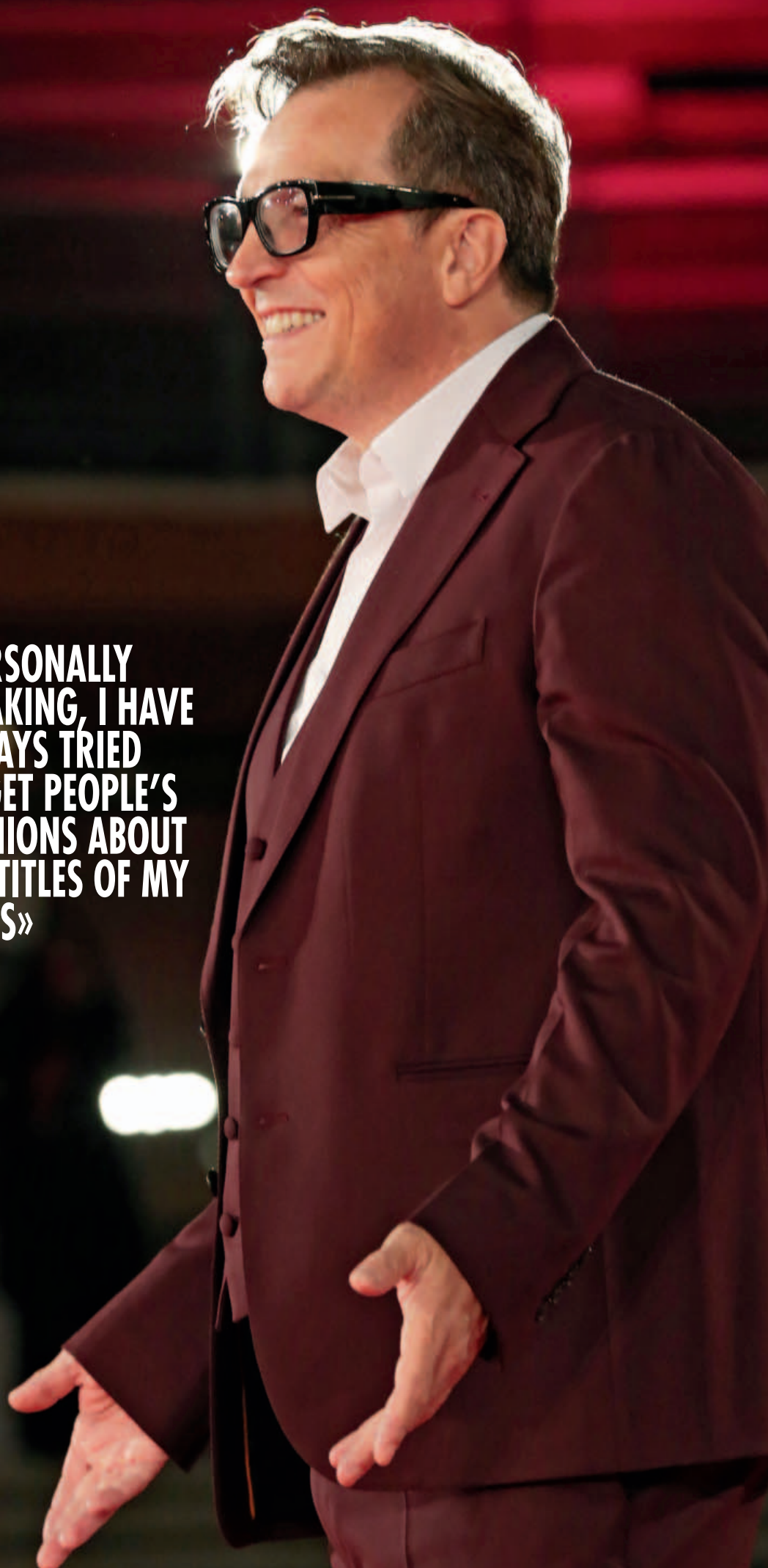
È tanto che non frequento i festival... L'ultimo a cui ho partecipato è stato il Sundance, dove ho vinto con *L'ultimo bacio* e sono tornato con *Ricordati di me*. Ma si tratta di una manifestazione che ricerca prodotti sempre più indie, ormai poco aperta verso il cinema pop. È una forma di snobismo che osservo in diversi festival e che ritrovo anche agli Oscar. Sono lontani gli anni dove a vincere l'ambita statuetta erano film come *Braveheart* o *Titanic*. Ora vengono premiati film piccolissimi, di nicchia. Si è creato uno snobismo che non pensavo potesse attecchire in America, arrivando a governare lo spirito dell'Academy.

Two images from the second season of the TV series *A casa tutti bene*

Due immagini della seconda stagione della serie Tv *A casa tutti bene*

«PERSONALLY SPEAKING, I HAVE ALWAYS TRIED TO GET PEOPLE'S OPINIONS ABOUT THE TITLES OF MY FILMS»

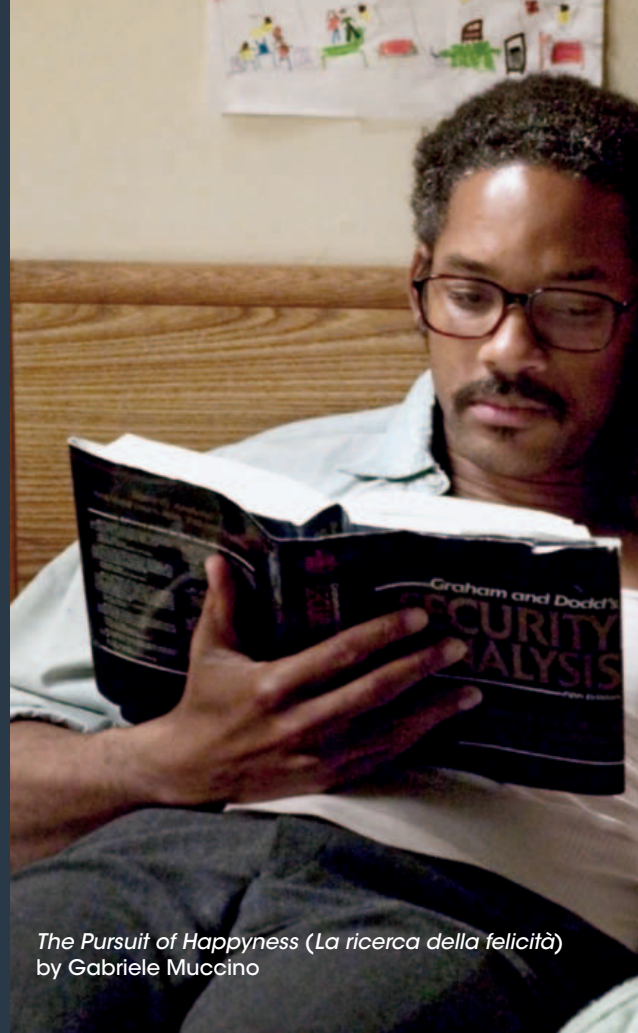
Cover Story

On the subject of series, *There's No Place Like Home* is a complete reflection of your hallmarks and stylistic choices. Do the cinema and platforms offer the same creative freedom?

If you think about many series that have more than one director, the choice is strategic. If you have more than one director, you stop one from coming to the forefront. I had total freedom, with Sky there is a very linear relationship. The series matches me very closely, above and beyond the television treatment with big cliffhangers at the end of each episode.

You are one of the most popular directors with moviegoers: do you also think of them when you make your projects?

Yes of course. An emotional relationship has been built up over the decades, my films have moved more than one generation, people now aged 70, 60, 50 and 40. And then the younger ones know *The Pursuit of Happyness*, maybe without knowing its mine, and they say they cried buckets. In my films, until *The Best Years* (2020), I tweaked audiences' emotional chords and they remember me with great affection. From *The Last Kiss* onwards I started to mix more comic elements with dramatic ones, and I also found the right recipe for the United States. I think *Seven Pounds* and *The Pursuit of Happyness* are the last two blockbuster drama films produced by a studio like Columbia. The budget for a film like that today would be cut by a third.

The Pursuit of Happyness (La ricerca della felicità)
by Gabriele Muccino

Will Smith and Gabriele Muccino

«TODAY, THINKING ABOUT A FILM FOR THE CINEMA MEANS THINKING ABOUT A STORY ABLE TO ATTRACT THE AUDIENCE'S INTEREST, THERE'S NO RESTING ON OUR LAURELS ANYMORE AND WE HAVE TO AIM VERY HIGH»

What can you tell us about your new titles on the horizon, whether for the cinema or television?

I am writing a new film, also because now the *There's No Place Like Home* series has reached its second season, it's coming to an end. And today, thinking about a film for the cinema means thinking about a story able to attract the audience's interest, there's no resting on our laurels anymore and we have to aim very high. IC

Nonostante le difficoltà, il cinema si sta lentamente risollestando. Cosa crede si possa fare per riconquistare il rapporto con il pubblico e incentivare il ritorno in sala?

Dobbiamo avere il tempo di ricollocare la gestione antropologica del nostro tempo perché l'agorà, e il fatto di condividere un'esperienza prima teatrale e poi sfociata nel cinema, è un'esigenza talmente profonda che non potrà smarrirsi. Bisognerebbe lavorare meglio anche sul marketing, senza demonizzare le pratiche statunitensi dove testano tutto. Personalmente ho sempre cercato un riscontro delle persone verso i titoli dei miei film. *A casa tutti bene*, ad esempio, inizialmente si intitolava *L'isola che non c'è*, che creava un'evidente distorsione e parallelo con *Peter-Pan*.

Ultimamente si sta dedicando molto alla serialità ma non le manca la sala cinematografica, il contatto con gli spettatori?

Ho sempre vivo il desiderio di realizzare film che attraggano tanti spettatori in sala, ma devo ammettere che le piattaforme mi hanno salvato la vita. Se non avessi potuto lavorare subito su una serie ispirata al mio ultimo film *A casa tutti bene*, gestendola in totale autonomia, sarei impazzito. Il mio ultimo film, infatti, è stato un capitolo doloroso in quanto segnato drammaticamente dalla pandemia, e ci sono alcuni cinema - ormai chiusi a causa del Covid - che hanno ancora esposto il suo poster.

Sarebbe disposto a girare un film unicamente per una piattaforma streaming?

Sì, purché arrivi agli spettatori. Il fine del mio

mestiere, infatti, è che le mie opere incontrino il pubblico più largo possibile. A 18 anni ho scelto di fare il regista per comunicare a tutti la mia visione del mondo, trovando nel cinema il canale privilegiato per esprimermi. Quindi, che sia cinema o televisione, poco cambia, basta che sia rispettata la libertà creativa.

A proposito di serie, *A casa tutti bene* rispecchia in toto la sua cifra e le sue scelte stilistiche. Trova che ci sia la stessa libertà creativa al cinema e nelle piattaforme?

Se pensiamo a molte serie che hanno più di un regista, la scelta risulta strategica. Se hai più registi impedisce a uno di prendere il sopravvento. Io ho avuto libertà assoluta, con *Sky c'è* un rapporto assolutamente lineare. La serie mi corrisponde molto, al di là dello schema televisivo con i cliffhanger importanti a ogni episodio.

Lei è uno dei registi più amati dai moviegoers: pensa anche a loro quando realizza i suoi progetti?

Sì, certo. Nei decenni si è creato un rapporto di emotività, i miei film hanno emozionato più generazioni, quelli che oggi hanno 70 anni, 60, 50 e 40. E poi i pischelli conoscono *Alla ricerca della felicità*, magari senza sapere che è mio, e affermano di aver pianto tantissimo. Ho stimolato nei miei film, fino agli *Anni più belli* (2020), le corde emotive del pubblico che si ricorda di me con grande affetto. Da *L'ultimo bacio* (2001) in poi ho iniziato a mischiare alcuni aspetti più divertenti con altri più drammatici, e anche per gli Stati Uniti ho trovato la giusta ricetta; gli stessi *Sette anime* e *Alla ricerca della felicità* credo siano gli ultimi due grandi film drammatici prodotti da uno studio come Columbia. Oggi il budget per quel tipo di film sarebbe ridotto di un terzo.

Cosa ci può raccontare dei suoi nuovi titoli, cinematografici e televisivi, all'orizzonte?

Sono alle prese con la scrittura di un nuovo film, anche perché il percorso della serie *A casa tutti bene*, giunta alla seconda stagione, sta volgendo al termine. E oggi, immaginare un film per la sala significa pensare a una storia che possa scuotere l'interesse del pubblico, non ci si può più accontentare e bisogna puntare molto in alto.

Playing for Keeps (Quello che so sull'amore) by Gabriele Muccino

The OPPORTUNITIES of minority co-productions

An examination of the Italian Ministry of Culture's call for grants to make feature length films together with countries that have a majority participation compared to Italy

by Maria Giuseppina Troccoli

The *Bohemian* by Petr Václav, presented in competition at the San Sebastian International Festival and chosen to represent Czechia at the 2023 Oscars®, is a co-production involving Italy (Dugong 26%), Czechia (Mimesis 64%) and Slovakia (Sentimental Film 10%). *EO* by Jerzy Skolimowski, winner of the Jury Prize at the 75th Cannes Film Festival and Poland's Academy Award® entry, is a co-production with Italy (Alien Film 20%) and Poland (Skopia Film 80%). *Alcarràs*, directed by Carla Simon and winner of the Golden Bear at the 2022 Berlinale and a runner at the Oscars for Spain, is a co-production between Italy (Kino Produzioni

20%) and Spain (Avalon Productora Cinematográfica 80%). These are just three examples of international hit films where the Italian production companies involved have benefitted from grants under the call for minority co-productions, enabling foreign co-producers to count on a financial, technical and artistic contribution from the Italian side.

The call regulates the assignment of funding for the production of feature length films made in an international co-production where the Italian company has a minority participation compared to the foreign producers, who hold a majority share of the rights to use and exploit the work. →

Le opportunità delle co-produzioni minoritarie

Un approfondimento sul bando del Ministero della Cultura italiana per la concessione di contributi per la realizzazione di lungometraggi che vedono la partecipazione di società estere in quota di maggioranza rispetto all'Italia

di Maria Giuseppina Troccoli

Il Boemo di Petr Václav, presentato in concorso al Festival Internazionale di San Sebastian e selezionato per rappresentare la Repubblica Ceca agli Oscar 2023, è una coproduzione Italia (Dugong 26%), Repubblica Ceca (Mimesis 64%), Slovacchia (Sentimental Film 10%); *EO* di Jerzy Skolimowski, vincitore del Premio della Giuria al 75° Festival di Cannes e candidato agli Oscar per la Polonia, è una coproduzione Italia (Alien Film 20%), Polonia (Skopia Film 80%); *Alcarràs*, diretto da Carla Simon, Orso d'Oro al Festival di Berlino 2022, e in concorso agli Oscar per la Spagna, è una coproduzione Italia (Kino Produzioni 20%) e Spagna (Avalon Productora Cinematográfica 80%). Sono solo tre esempi di successi internazionali di film per la cui produzione le società italiane coinvolte hanno beneficiato del contributo previsto dal bando per le coproduzioni minoritarie e per le quali i coproduttori

stranieri hanno potuto contare su un apporto economico, tecnico e artistico italiano.

Il bando disciplina la concessione di contributi per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio realizzate in coproduzione internazionale, con una partecipazione dell'impresa italiana alla produzione minoritaria rispetto a quella delle imprese estere, che pertanto possiede una quota maggioritaria di diritti di utilizzazione e sfruttamento sull'opera.

Negli ultimi anni il numero delle coproduzioni di film italiani è notevolmente aumentato rispetto ai decenni precedenti, anche grazie a una serie di incentivi mirati e alla spinta che è stata data al settore dall'attuale normativa, che pone l'internazionalizzazione del prodotto audiovisivo italiano tra i principali obiettivi strategici. Le coproduzioni internazionali sono il principale veicolo per la circolazione internazionale di film.

Il Boemo by Petr Václav

In recent years, the number of Italian films made in co-production has risen markedly compared to previous decades, also thanks to a series of targeted incentives and the impetus the current regulations have given to the industry, with the internationalisation of the Italian audiovisual product being one of the main strategic objectives. This is because international co-productions are the main driver for the global circulation of films.

This trend is confirmed by figures published in the study *Italian Films on Foreign Markets*, presented by Anica in Rome at the last edition of the MIA market. Indeed, an analysis of the titles produced between 2017 and 2021 shows there were between 45 and 47 international co-productions of films made annually for theatrical release, as opposed to an average of 30 in the previous five-year period.

One of the most interesting state incentives for the internationalisation of Italian audiovisual products among the many available is precisely that for minority co-productions, regulated by calls issued by the Directorate General of Cinema and Audiovisual (DGCA) at the Ministry of Culture (MIC).

To make a film in a co-production, companies can access the Council of Europe Convention on Cinematographic Co-production between producers resident in various European countries, as well as around 40 co-production agreements Italy has signed with other states, many of which outside Europe.

The call regulates the selective contributions for co-productions and for works

made in an international “co-partnership”, in other words for works made in a production association between Italian companies and companies from countries where Italy has no co-production treaty in place.

I dati che emergono dalla ricerca “*I Film Italiani sui Mercati Esteri*”, presentata a Roma dall’ANICA durante l’ultima edizione del MIA, confermano questa tendenza: dall’analisi dei titoli di film prodotti dal 2017 al 2021 risulta che sono state realizzate da 45 a 47 coproduzioni internazionali di opere destinate alla sala cinematografica, contro una media di 30 dei cinque anni precedenti.

Tra i vari incentivi statali finalizzati al sostegno dell’internazionalizzazione del prodotto audiovisivo italiano, di notevole interesse è proprio quello destinato alle coproduzioni minoritarie, regolamentato da un bando annuale della Direzione generale Cinema e audiovisivo (DGCA) del Ministero della cultura (MIC).

Per realizzare film in coproduzione, le imprese italiane dispongono non solo della Convenzione europea (il trattato del Consiglio d’Europa che disciplina

le coproduzioni cinematografiche tra produttori residenti in diversi paesi europei), ma anche di circa 40 accordi di coproduzione stipulati tra l'Italia e altri stati, buona parte dei quali extra-europei.

Il bando disciplina la concessione di contributi selettivi non solo alle coproduzioni, ma anche alle opere in "compartecipazione" internazionale, vale a dire opere realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane e imprese appartenenti a paesi con i quali non esiste alcun accordo.

IL FONDO

La dotazione finanziaria annuale del fondo per le coproduzioni minoritarie è di 6 milioni di euro, assegnate in due sessioni di valutazione da 3 milioni di euro ciascuna.

Il bando è riservato esclusivamente ad imprese di produttori indipendenti che abbiano sede legale nello Spazio

Economico Europeo e residenza fiscale in Italia.

La valutazione e la selezione delle richieste di contributo viene effettuata da una commissione di esperti nominata dal Direttore generale della Direzione generale cinema e audiovisivo.

La valutazione dei progetti si basa non solo su una serie di elementi artistici e tecnici (qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura e della scrittura, capacità di elaborazione drammaturgica, sviluppo e approfondimento dei personaggi, qualità del cast artistico e tecnico, visione e stile del regista, coinvolgimento di artisti e tecnici di nazionalità italiana, potenziale di diffusione dell'opera nei festival e nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all'estero...), ma anche su due fattori fondamentali: l'esistenza di impegno ad instaurare rapporti di reciprocità tra

produttore italiano minoritario e quello maggioritario, nonché l'originalità dell'assetto coproduttivo, vale a dire che vengono tenute in grande considerazione le coproduzioni con paesi con i quali manca, o è molto scarsa, una consuetudine coproduttiva. Il contributo - i cui limiti e percentuali massime sono specificate nel bando - viene assegnato al coproduttore italiano del film. Tale contributo è a fondo perduto, vale a dire che non è prevista alcuna forma di restituzione allo Stato. I risultati della selezione vengono pubblicati sul sito della DGCA. La società italiana beneficiaria del contributo può richiedere un acconto del 60%, ed è tenuta a presentare il consuntivo e la richiesta definitiva di saldo del contributo entro 24 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, elevato a 36 per opere le di animazione. Le imprese italiane beneficiarie di contributo devono rispettare una serie

THE FUND

The fund for minority co-productions amounts to six million euros a year, with two sessions allocating three million euros each.

Grants are reserved exclusively for companies of independent producers with a legal base in the European Economic Area and a tax residence in Italy.

The evaluation and selection of re-

quests for funding is carried out by a committee of experts appointed by the Director General at DGCA.

Projects are assessed not only on a series of artistic and technical elements (quality, innovativeness and originality of the screenplay and writing, quality of the artistic cast and technical crew, vision and style of the director, involvement of Italian artists and technicians, potential for being

shown at festivals and in cinemas in Italy and abroad...), but also on another two crucial factors. First, the existence of a commitment to establish a relationship of reciprocity between the Italian minority producer and the one with a majority share. And second, the originality of the co-productive asset, meaning extra weight is given to co-productions involving countries with which Italy is not used to entering into co-productions, either making none at all or only very few.

The funding is given to the Italian co-producer of the film, with limits and percentages specified in each call. These are grants are non-repayable, so the state is not expecting the money back.

Results of the films selected to receive financing are published on the DGCA's website. The Italian company benefitting from the funding can ask for an advance of 60% and must present the final balance and definitive request for the outstanding amount within 24 months after the results have been published, extended to 36 months for animations.

Italian companies receiving funding must respect a series of obligations specified in each call, including:

- the share of rights of the work cannot be below 20%, reduced to 10% in cases where companies from more than two countries are involved; →

Alcarràs by Carla Simón

- at the date of applying for funding, at least 50 % of the financial sources to cover the majority share of the overall costs of the production must be confirmed and certified;
- at least 80% of the funding granted must be spent in Italian territory. Spending can be by individuals and companies with tax residence in Italy, or resident in a country within the European Economic Area but subject to paying taxes in Italy;
- a copy of the work must be deposited in the Italian National Film Archive;
- the logo of DGCA must be included in the work's title sequence and promotional materials with the same emphasis as the producers' logos in terms of placement, frequency, duration and size.

Thanks to this support for minority co-productions, Italian producers have had the chance to work with companies in countries where collaboration was very scarce if not entirely non-existent

in the past. The advantage is clearly reciprocal, and relationships are forged between Italian and foreign producers that often continue and grow over time.

Films funded in the two calls for 2022 (the lists are published on the DGCA website at the following links: <https://cinema.cultura.gov.it/download/28766/> and <https://cinema.cultura.gov.it/download/27087/>) were made by Italian companies working in co-productions with companies from no fewer than 33 foreign countries, with many collaborations that were unusual for Italy: Australia, Mexico, Finland, Sweden, Norway, Ukraine, Tunisia and Ireland, to mention but a few.

As a result, working on the basis of the principle of reciprocity, it is highly likely (and desirable) that we could soon have films with a majority Italian share being made in co-productions with companies from these countries. And this cannot but help encourage the internationalisation of Italian audiovisual products. **IC**

EO by Jerzy Skolimowski

di obblighi, specificati nel bando, tra i quali:

- la quota dei diritti sull'opera non può essere inferiore al 20 per cento, ridotta al 10 per cento in caso siano coinvolte imprese di più di due stati;
- alla data di presentazione della richiesta di contributo, almeno il 50 per cento le fonti finanziarie di copertura della quota maggioritaria del costo complessivo di produzione devono essere confermate e certificate;
- almeno l'80% del contributo concesso deve essere speso su territorio italiano. Sono ammesse le spese sostenute nei confronti di persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia o residenti in un Paese dello Spazio Economico Europeo ma soggette a tassazione in Italia;

- una copia dell'opera deve essere depositata presso la Cineteca nazionale italiana;
- il logo della DGCA deve essere inserito nei titoli dell'opera e nei materiali promozionali con lo stesso rilievo, per collocazione, frequenza, durata e dimensioni, con cui è inserito il logo dei produttori.

Grazie al sostegno concesso alle coproduzioni minoritarie, i produttori italiani hanno avuto la possibilità di associarsi con imprese di paesi con i quali la collaborazione era molto scarsa, se non addirittura inesistente. Il vantaggio ovviamente è reciproco, e vengono instaurati rapporti tra produttori italiani e stranieri destinati spesso a consolidarsi nel tempo. I film finanziati nelle due sessioni del

2022 (elenco pubblicato sul sito della DGCA ai seguenti link: <https://cinema.cultura.gov.it/download/28766/> e <https://cinema.cultura.gov.it/download/27087/>) sono realizzati da imprese italiane in coproduzione con imprese di ben 33 paesi stranieri, con molti dei quali nel passato le collaborazioni erano state inusuali per l'Italia: Australia, Messico, Finlandia, Svezia, Norvegia, Ucraina, Tunisia, Irlanda, solo per citarne alcuni. Di conseguenza è molto probabile, ed auspicabile, che sulla base del principio di reciprocità ben presto potremo avere film maggioritari italiani, in coproduzione con le società di questi paesi. E tutto questo non può che favorire l'internazionalizzazione del prodotto audiovisivo italiano.

MARCHE

Location in search of an author

*Rocca Varano, Sfercia, Camerino.
Ancient fortress built on a rocky spur.*

filmcommissionmarche.it

RECORD REMAKES and sales for *Perfect Strangers*

Paolo Genovese's comedy has undergone 32 adaptations worldwide, making it the film with the highest number of remakes ever. And there's more: the original film from 2016 has been sold in more than 40 territories. An analysis of the success of this story created in Italy but that speaks to audiences way beyond national borders

by Francesca D'Angelo

Perfect Strangers has never been so famous. The 32 remakes chalked up by Paolo Genovese's comedy make it the film with the greatest number of adaptations of all time: the last two, from Iceland and Denmark, were agreed in January 2023, seven years after the film was released in Italian cinemas, proof that it is still in demand now. The merit lies in the story: *Perfect Strangers* is about an evening among friends that turns into a night of confessions, caused by a series of phone calls and WhatsApp messages. There are in fact four couples: the hosts Eva (Kasia Smutniak) and Rocco (Marco Giallini), married for many years; the newlyweds Cosimo (Edoardo Leo) and Bianca (Alba Rohrwacher); the loving couple Lele (Valerio Mastandrea) and Carlotta (Anna Foglietta) and the overweight trainer Peppe (Giuseppe Battiston), whose presumed girlfriend wasn't able to come that evening. They sit down to eat, but the jolly conversation takes an unexpected turn when Eva suggests putting all the smartphones in the centre of the table and reading out loud the messages that would arrive during dinner to everyone present.

So the film tackles the subject of real reciprocal understanding and the impact new technologies have on relationships: a universal topic that has driven many countries to make the story their own. The French version is closest to the original, even if generally speaking, European countries have never intervened on the story's mechanism. Among the biggest changes, Arabic censorship stands out, which cut the gay storyline. In almost all cases, the box office results were good. For example, the Chinese remake, entitled *Kill Mobile*, took 94,768,221 dollars (see the table in this article). Followed by the excellent results for the German version (*Perfekte Geheimnis*), with a share of 55,440,519 dollars; the South Korean remake (*Intimate Strangers - Wanbyeokhantain*), with almost 40 million dollars, and the Spanish adaptation (*Perfectos desconocidos*), grossing 25 million dollars. Overall, the various remakes of *Perfect Strangers* around the world have accumulated a total box office of more than 265.6 million dollars. And it's worth remembering that the film was also a hit at home too: released on February 11, 2016, it grossed 17.3 million euros, one of the 30 best results for a national film in Italy since 1995 onwards. →

(Cont. on P.24)

Perfetti sconosciuti, record di remake e vendite

Oggetto di 32 adattamenti in giro per il mondo, la commedia di Paolo Genovese è il film con il più alto numero di remake di sempre. Non solo: ad oggi, il film originale del 2016 è stato venduto in oltre 40 territori. Un viaggio e un'analisi nel successo di questa storia nata in Italia ma che è stata in grado di parlare ben oltre i confini nazionali

di Francesca D'Angelo

Mai dei *Perfetti sconosciuti* furono così famosi. Con i suoi 32 remake, la commedia di Paolo Genovese è il film con il più alto numero di adattamenti di sempre: gli ultimi due sono stati contrattualizzati a gennaio 2023, da Islanda e Danimarca, a riprova di quanto il titolo, a sette anni dall'uscita nelle sale italiane, sia ancora richiesto. Il merito va rintracciato nella storia: *Perfetti sconosciuti* racconta di una serata tra amici che si trasforma in una notte di confessioni, a colpi di telefonate e messaggi WhatsApp. I protagonisti sono infatti quattro coppie: i

proprietari di casa Eva (Kasia Smutniak) e Rocco (Marco Giallini), marito e moglie da molti anni; i novelli sposi Cosimo (Edoardo Leo) e Bianca (Alba Rohrwacher); gli innamorati Lele (Valerio Mastandrea) e Carlotta (Anna Foglietta) e l'allenatore sovrappeso Peppe (Giuseppe Battiston), la cui presunta fidanzata non è potuta venire alla serata. I nostri si trovano a cenare insieme ma la chiacchierata conviviale prende tutta un'altra piega quando Eva propone di mettere i telefonini al centro della tavola e di leggere pubblicamente i

Case History

ORIGINAL ITALIAN TITLE / TITOLO ORIGINALE ITALIANO:

Perfetti sconosciuti

DIRECTOR / REGIA: Paolo Genovese

CAST: Giuseppe Battiston, Marco Giallini, Anna Foglietta, Edoardo Leo, Kasia Smutniak, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, Benedetta Porcaroli

SCREENWRITERS/SCENEGGIATORI: Paolo Genovese, Filippo Bologna, Paolo Costella, Rolando Ravello, Paola Mammini

PRODUCTION/PRODUZIONE:

Lotus Production - Leone Film Group, Medusa Film

ITALIAN DISTRIBUTION/DISTRIBUZIONE ITALIANA:

Medusa Film

DATE OF RELEASE IN ITALY / DATA DI USCITA IN ITALIA:

11/02/2016

ITALY BOX OFFICE / INCASSO IN ITALIA: 17,376,758 €

AUDIENCES IN ITALY / PRESENZE IN ITALIA: 2,722,727 moviegoers / spettatori

It is in the top 30 box office takings for a national production in Italy from 1995 to date./ È tra i trenta migliori incassi in Italia per un film di produzione nazionale dal 1995 in poi.

Source: Cinetel

The director of
Perfect Strangers
Paolo Genovese

Il regista di *Perfetti Sconosciuti*
Paolo Genovese

PAOLO GENOVESE: "A STORY THAT SPEAKS TO ALL CULTURES"

The film's author and director tries to explain the reasons behind the success

How did the idea come about?

"It is always hard to reconstruct the genesis of a story because it is made up of many factors: intuition, encounters, ideas. Initially I wanted to talk about how difficult it is to truly know the people around you. Then it occurred to me to do it via an object, like the smartphone, which is profoundly changing human relations".

How do you explain the worldwide success of *Perfect Strangers*?

"Creative ideas are interesting when they are connected to reality. *Perfect Strangers* touches a particularly relevant theme, like technology and messaging, and it does so in an absolute way: the story can be understood in any culture. The film acted like a catalyst for discussion about an important social change".

I imagine they have proposed making a TV series too...

"Yes, and also a sequel, prequel, spin off. However, I think such operations only make sense if you still have something to say. That's not the case here: compared to *Blame Freud*, which touched on a very broad subject and which I made into a TV series, *Perfect Strangers* is a very specific and clearly defined idea that I feel I've already said all I need to say".

PAOLO GENOVESE: «UNA STORIA CHE PARLA A TUTTE LE CULTURE»

L'autore e regista del film prova a spiegare le ragioni del successo

Com'è nata l'idea?

«È sempre difficile ricostruire la genesi di una storia perché è fatta di molti fattori: intuizioni, incontri, idee. Inizialmente volevo raccontare quanto fosse difficile conoscere, fino in fondo, le persone che ci stanno accanto. Poi mi è venuto in mente di farlo attraverso un oggetto, come il cellulare, che sta profondamente cambiando le relazioni umane».

Come spiega il successo riscosso nel mondo da *Perfetti sconosciuti*?

«Le idee creative sono interessanti quando sono connesse con la realtà. *Perfetti sconosciuti* tocca un tema profondamente caro, come la tecnologia e la messaggistica, e lo svolge in maniera assoluta: la storia è intellegibile a qualunque cultura. Il film è stato un detonatore per affrontare un cambiamento sociale importante».

Immagino che le abbiano proposto di realizzare anche una serie tv...

«Sì, e pure sequel, prequel, spin off. Tuttavia trovo che tali operazioni abbiano senso quando si ha ancora qualcosa da raccontare. Non è questo il caso: a differenza di *È tutta colpa di Freud*, che affrontava un argomento molto largo e di cui ho realizzato la serie tv, *Perfetti sconosciuti* è un'idea molto precisa e circoscritta, sulla quale sento di aver già detto tutto».

Case History

WORLDWIDE REMAKES / I REMAKE NEL MONDO

A local version of the film has been made in 32 countries, here are the main ones

ARMENIA	ISRAEL	ROMANIA
CHINA	SOUTH KOREA	RUSSIA
FRANCE	MIDDLE EAST and	SLOVAKIA
GERMANY	NORTH AFRICA	SPAIN
JAPAN	MEXICO	TÜRKIYE
GREECE/CYPRUS	NORWAY	HUNGARY
INDONESIA	HOLLAND	VIETNAM
ICELAND	POLAND	

Source: Medusa Film

SALES / VENDITE

Paolo Genovese's *Perfect Strangers* has been sold to more than 40 territories. Here are the main countries around the globe where the film was distributed in cinemas

AUSTRALIA	EGYPT	SPAIN
BULGARIA	ESTONIA	SOUTH EAST ASIA
CHILE	INDIA	SWEDEN
CHINA	SOUTH KOREA	TÜRKIYE
GERMANY	LATIN AMERICA	HUNGARY
AUSTRIA	LATVIA	QATAR
JAPAN	POLAND	ROMANIA
DENMARK	RUSSIA	SINGAPORE

Source: Medusa Film

TAKINGS FOR REMAKES AROUND THE WORLD / GLI INCASSI DEI REMAKE NEL MONDO

A look at the box office results in the main countries that made local versions of *Perfect Strangers*

Uno sguardo ai risultati al box office dei principali Paesi dei rifacimenti locali di Perfetti sconosciuti

TERRITORY	TITLE OF REMAKE	RELEASE DATE	GROSS IN DOLLARS (\$)	DATA SOURCE
1 GREECE/CYPRUS	TELEIOI XENOI	15/12/16	\$1.434.809,00	BOX OFFICE MOJO
2 SPAIN	PERFECTOS DESCONOCIDOS	27/11/17	\$25.764.127,00	BOX OFFICE MOJO
3 TÜRKIYE	CEBIMDEKI YABANCI	02/02/18	\$1.564.969,00	BOX OFFICE MOJO
4 FRANCE	LE JEU	17/10/18	\$13.107.940,00	BOX OFFICE MOJO
5 SOUTH KOREA	"INTIMATE STRANGERS (WANBYEOKHAN TAIN)"	31/10/18	\$39.452.464,00	BOX OFFICE MOJO
6 HUNGARY	BÜEK	06/12/18	\$1.425.325,00	BOX OFFICE MOJO
7 MEXICO	PERFECTOS DESCONOCIDOS	25/12/18	\$6.016.412,00	BOX OFFICE MOJO
8 CHINA	KILL MOBILE	29/12/18	\$94.768.221,00	BOX OFFICE MOJO
9 RUSSIA	GROMKAYA SVYAZ	14/02/19	\$8.448.026,00	BOX OFFICE MOJO
10 POLAND	(NIE) ZNOJOMI	16/09/19	\$1.889.649,00	BOX OFFICE MOJO
11 GERMANY	PERFEKTE GEHEIMNIS	31/10/19	\$55.440.519,00	BOX OFFICE MOJO
12 VIETNAM	"TIEC TRANG MAU (BLOODY LOODY MOON FEST)"	23/10/20	\$6.709.383,00	BOX OFFICE MOJO
13 RUSSIA (SPIN-OFF)	"GROMKAJA SVJAZ' (ГРОМКАЯ СВЯЗЬ)"	17/12/20	\$3.052.583,94	FROM REPORT / DA RENDICONTO
14 JAPAN	ADULT'S SITUATION	08/01/21	\$778.877,00	DA RENDICONTO
15 SLOVAKIA	ZNÁMI NEZNÁMI	06/08/21	\$1.737.560,00	BOX OFFICE MOJO
16 ROMANIA	COMPLET NECUNOSCUTI	24/09/21	\$87.244,00	BOX OFFICE MOJO
17 HOLLAND	ALLES OP TAFEL	04/11/21	\$3.128.684,00	BOX OFFICE MOJO
18 ISRAEL	ZARIM MUSHLAMIM	11/11/21	\$585.727,00	FROM REPORT / DA RENDICONTO
19 NORWAY	FULL DEKNING	25/02/22	\$186.368,44	FROM REPORT / DA RENDICONTO
20 ICELAND	WILD GAME	06/01/23	\$84.007,00	BOX OFFICE MOJO

WITH EAGLE'S
EXECUTIVE PRODUCTIONS
THE BEST IS
ALREADY HERE
~~YET TO COME~~

THE EQUALIZER 3

directed by
ANTOINE FUQUA
with
**DENZEL WASHINGTON,
DAKOTA FANNING**

**GODZILLA X KONG:
THE NEW EMPIRE**

directed by
ADAM WINGARD
with
**REBECCA HALL,
DAN STEVENS**

**THE BOOK
OF CLARENCE**

directed by
JEYMES SAMUEL
with
**JAMES McAVOY
and BENEDICT CUMBERBATCH**

DUNE: PART TWO

directed by
DENIS VILLENEUVE
with
**TIMOTHÉE CHALAMET,
REBECCA FERGUSON,
ZENDAYA, FLORENCE PUGH**

**EAGLE
PICTURES**

(Cont. from P.18)

And there are also the sales to add onto these figures: the film has been bought by 40 countries, including China, Germany, Spain and Russia. Many territories bought the original and the remake rights as well. Only the USA and the UK are missing, though only due to unforeseen circumstances: the two territories are sold together but the American remake was blocked after the Weinstein scandal. The producer had bought both the film and the adaptation rights. Since 2019, the project has passed into the hands of Spyglass and Eagle Pictures, but to date, the timeframe for making the film is unknown. One thing's for sure, the production company Medusa did well to promote Genovese's comedy abroad while maintaining its Italian identity. "It is now a format that is identified with Medusa and with Paolo Genovese", confirms Antonio Sfondrini, Deputy General Manager at Medusa, "Perfect Strangers has actually become one of our properties". This is proved by the fact that the eventual spin offs, TV series and sequels are always the property of Medusa, which means it must be involved in the project too. IC

messaggi che sarebbero arrivati nel corso della cena. La pellicola affronta quindi il tema dell'effettiva conoscenza reciproca e l'impatto che le nuove tecnologie hanno sulle relazioni: un argomento universale che ha appunto spinto molti Paesi a fare propria la storia. La versione più fedele è stata quella francese, anche se in generale i territori europei non sono mai intervenuti sul meccanismo della storia. Tra gli interventi più rilevanti, spicca invece la censura araba che ha eliminato la linea romantica gay. In quasi tutti i casi, i risultati ottenuti al botteghino sono stati comunque buoni. L'adattamento cinese, dal titolo *Kill Mobile*, ha per esempio incassato 94.768.221 dollari (vedi tabella in queste pagine). Seguono gli ottimi risultati della versione tedesca (*Perfekte Geheimnis*), a quota 55.440.519 dollari; coreana (*Intimate Strangers - Wanbyeokhan tain*), che sfiora i 40 milioni di dollari, e spagnola (*Perfectos desconocidos*), con 25 milioni di dollari. Nel complesso, i vari remake di *Perfetti sconosciuti* in giro per il mondo sono arrivati a un box office complessivo di oltre 265,6 milioni di dollari. E vale la pena ricordare che anche in patria il film è stato un successo ai botteghini: uscito l'11 febbraio 2016 ha raggiunto un incasso di

17,3 milioni di euro, tra i trenta migliori risultati in Italia per un film di produzione nazionale dal 1995 in poi.

A questi dati si aggiungono poi le vendite: il film è stato acquistato da 40 Paesi, tra i quali Cina, Germania, Spagna, Russia. Molti territori hanno infatti comprato sia il titolo sia i diritti di adattamento. All'appello mancano solo Usa e Uk, ma solo per causa di forza maggiore: i due territori vengono venduti insieme ma il remake americano è stato bloccato dopo lo scandalo che travolse Weinstein. Il celebre produttore aveva, infatti, comprato sia il film che i diritti di adattamento. Nel 2019 il progetto è poi passato nelle mani di Spyglass ed Eagle Pictures, ma, ad oggi, le tempistiche di realizzazione non sono note. Di certo, la casa di produzione Medusa è stata brava a promuovere la commedia di Genovese all'estero mantenendo al contempo la sua identità italiana. «È un format identificato con Medusa e con Paolo Genovese», conferma Antonio Sfondrini, vice direttore generale di Medusa, «*Perfetti sconosciuti* è diventato di fatto una nostra property». La riprova sta nel fatto che eventuali spin off, serie tv e sequel sono sempre di proprietà di Medusa, che deve dunque essere coinvolta nel progetto.

ITALY AT YOUR FINGERTIPS

AMAZING LOCATIONS

OUR EXPERTISE AT YOUR SERVICE

EXECUTIVE PRODUCTION SERVICES

www.notoriouspictures.it | inforoma@notoriouspictures.it

Looking ahead: the Italian co-productions on the HORIZON

We asked some of Italy's major production companies to give us some news about films and TV series being made in international co-productions that we will soon be seeing in cinemas and on the platforms. This is the picture that emerged, comprising titles in development, pre-production, on set, in post-production and ready to be distributed

curated by Marco Cacioppo

Sguardo al futuro: le co-produzioni italiane in arrivo

Abbiamo chiesto ad alcune delle principali case di produzione italiane di darci qualche anticipazione di film e serie Tv in co-produzione internazionale che vedremo prossimamente al cinema e sulle piattaforme. Ecco cosa è emerso, tra titoli in sviluppo, in pre-produzione, sul set, in post-produzione e pronti a essere distribuiti

a cura di Marco Cacioppo

IIF (ITALIAN INTERNATIONAL FILM)

ALL YOU NEED IS CRIME 1970 – THE SERIES (TV series)

Directors: Massimiliano Bruno, Alessio Maria Federici

Cast: Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli, Massimiliano Bruno, Maurizio Lastrico

Genre: Comedy

Produced by: Italian International Film, Sky Studios Ltd (UK)

Plot: The successful cinema version by Massimiliano Bruno becomes a TV series. After travelling back in time to the 1980s, to the Rome of the Banda della Magliana crime gang, and then to fascist Italy in the 1940s, the series will transport its rowdy group of friends to the 1970s, between young left-wingers and those from the revolutionary far right of the Borghese coup.

Status: Post-production

LE CITTÀ DEL FUTURO (TV series)

Director: Elena Brunello

Genre: Documentary

Produced by: Italian International Film, Point Nemo, Black Box Multimedia Ltd (UK)

Plot: Four episodes – Energy, Waste, Pollution and Mobility – to discover how urban centres should change to transform into an active source of solutions against Climate Change.

Status: Pre-production

IIF (ITALIAN INTERNATIONAL FILM)

NON CI RESTA CHE IL CRIMINE 1970 – LA SERIE (serie Tv)

Regia: Massimiliano Bruno, Alessio Maria Federici

Cast: Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli, Massimiliano Bruno, Maurizio Lastrico

Genere: commedia

Prodotto da: Italian International Film, Sky Studios Ltd (UK)

Trama: La fortunata saga cinematografica di Massimiliano Bruno diventa una serie Tv. Dopo il viaggio indietro nel tempo fino agli anni '80, nella Roma della Banda della Magliana, e poi quello nell'Italia fascista degli anni '40, la serie trasporterà la sua sgangherata banda di protagonisti negli anni '70, fra gli ambienti della sinistra giovanile e quelli della destra eversiva del golpe Borghese.

Status: post-produzione

LE CITTÀ DEL FUTURO (serie Tv)

Regia: Elena Brunello

Genere: documentario,

Prodotto da: Italian International Film, Point Nemo srl, Black Box Multimedia Ltd (UK)

Trama: Quattro episodi – *Energia, Spreco, Inquinamento, Mobilità* – per scoprire come i centri urbani dovranno cambiare per trasformarsi da parte attiva del Climate Change a fonte di soluzioni.

Status: pre-produzione

*Limonov:
The Ballad of Eddie*

WILDSIDE

LIMONOV: THE BALLAD OF EDDIE (film)

Director: Kirill Serebrennikov

Cast: Ben Whishaw, Viktoria Miroshnichenko.

Genres: Drama, historical, biography

Produced by: Wildside (company in the Fremantle group) and Chapter 2 (France), and co-produced by Pathé (France), Fremantle España (Spain), France 3 Cinema (France) and Vision Distribution. France Télévisions, Canal+ and Ciné+ are the French broadcasters. The film was developed with the support of the European Union's Creative Europe – MEDIA programme.

Plot: Revolutionary militant, criminal, clandestine writer, butler to a millionaire in Manhattan. But also poet, a lover of beautiful women, warmonger, political agitator and novelist. The life story of Eduard Limonov is a journey through Russia, America and Europe during the second half of the 20th century. Based on the best seller *Limonov* by Emmanuel Carrère.

Status: Post-production

WILDSIDE

LIMONOV (film)

Regia: Kirill Serebrennikov

Cast: Ben Whishaw, Viktoria Miroshnichenko.

Genere: drammatico, storico, biografico

Prodotto da: Wildside (società del gruppo Fremantle), Chapter 2 (Fra) e co-prodotto da Pathé (Fra), Fremantle España (Spa), France 3 Cinema (Fra) e Vision Distribution. France Télévisions, Canal+ e Ciné+ sono le emittenti francesi. Il film è stato sviluppato con il supporto del Programma Europa Creativa – MEDIA dell'Unione Europea.

Trama: Militante rivoluzionario, delinquente, scrittore clandestino, maggiordomo di un milionario a Manhattan. Ma anche poeta, amante delle belle donne, guerrafondaio, agitatore politico e romanziere. La storia della vita di Eduard Limonov è un viaggio attraverso la Russia, l'America e l'Europa durante la seconda metà del XX secolo. Tratto dal Best Seller *Limonov* by Emmanuel Carrère.

Status: post-produzione

THE APARTMENT

PRISCILLA (film)

Director: Sofia Coppola

Cast: Cailee Spaeny, Jacob Elordi

Genres: Drama, biography

Produced by: The Apartment (a Fremantle company), American Zoetrope (USA), Stage 6 Films (USA)

Plot: Based on Priscilla Beaulieu Presley's book of memories, *Elvis and Me*. Published in 1985, the intimate tale of Priscilla and her life with Elvis became a New York Times' best seller.

Status: Post-production

WITHOUT BLOOD (film)

Regia: Angelina Jolie

Cast: Alma Hayek Pinault, Demián Bichir

Genre: Drama

Produced by: Fremantle, The Apartment Pictures, De Maio Entertainment (USA), Jolie Productions (USA)

Plot: From the international best seller by Alessandro Baricco (published by Feltrinelli in Italy), an unforgettable fable, set during a conflict in an undefined future, which explores universal truths about war, trauma, memory and healing.

Status: Post-production

THE APARTMENT

PRISCILLA (film)

Regia: Sofia Coppola

Cast: Cailee Spaeny, Jacob Elordi

Genere: drammatico, biografico

Prodotto da: The Apartment (una società di Fremantle), American Zoetrope (Usa), Stage 6 Films (Usa)

Trama: Tratto dal libro di memorie *Elvis and Me* di Priscilla Beaulieu Presley. Pubblicato nel 1985, il racconto intimo di Presley e della sua vita con Elvis è diventato un bestseller del *New York Times*.

Status: post-produzione

WITHOUT BLOOD (film)

Regia: Angelina Jolie

Cast: Alma Hayek Pinault, Demián Bichir

Genere: drammatico

Prodotto da: Fremantle, The Apartment Pictures, De Maio Entertainment (Usa), Jolie Productions (Usa)

Trama: Dal bestseller internazionale di Alessandro Baricco (edito in Italia da Feltrinelli), una fiaba indimenticabile, ambientata all'indomani di un generico conflitto, che esplora le verità universali sulla guerra, il trauma, la memoria e la guarigione.

Status: post-produzione

Without Blood

MOMPRACEM

NON RIATTACCARE (film)

Director: Manfredi Lucibello

Cast: Barbara Ronchi, Claudio Santamaria

Genre: Thriller

Produced by: Mompracem with RAI Cinema in a co-production with Rosebud Entertainment Pictures (France), produced by Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio

Plot: It is one of the many nondescript evenings during lockdown when Irene's phone rings. It's Pietro, her ex-partner. Irene hasn't heard from him for months since their story ended, and is unsure, but in the end, she decides to answer. Pietro is out of his head, and his confused words seem to be the presage of a desperate act. Irene can do nothing but set off, through a deserted city, without ever hanging up the phone, with the hope of reaching him in time.

Status: Ready

MOMPRACEM

NON RIATTACCARE (film)

Regia: Manfredi Lucibello

Cast: Barbara Ronchi, Claudio Santamaria

Genere: thriller

Prodotto da: Mompracem con Rai Cinema in coproduzione con Rosebud Entertainment Pictures (Francia), prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio

Trama: È una delle tante notti anonime della quarantena quando il telefono di Irene squilla. È Pietro il suo ex compagno. Irene, che non lo sente da mesi, da quando la loro storia è finita, tentenna, ma alla fine decide di rispondere. Pietro è fuori di sé e le sue parole confuse lasciano presagire un atto disperato. A Irene non resta che mettersi in viaggio, in una città spettrale, senza mai riattaccare, con la speranza di raggiungerlo in tempo.

Status: pronto

Non riattaccare

Lubo

INDIANA PRODUCTION

LUBO (film)

Director: Giorgio Diritti

Cast: Franz Rogowski, Valentina Bellè, Christophe Sermot, Cecile Steiner

Genre: Drama

Produced by: Indiana Production, Arancia Film, Hugo Film (Switzerland) and Proxima Milano.

Plot: Switzerland: in the winter of 1939, Lubo, a young Yenish (a nomad people) is called into the Swiss army to defend the border. His cousin comes to find him there and tells him that the gendarmes have taken his children. They tore them from their parents because they are children of travellers, gypsies, and have inserted them into the Kinder der Landstrasse national re-education programme, an organisation founded on the eugenics principles that were raging through Europe in the 1930s. Lubo's revenge will have unexpected consequences, forcing him to reconsider the fine line between good and evil.

Status: Post-production

L'ORDINE DEL TEMPO (film)

Director: Liliana Cavani

Cast: Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Alessandro Gassman, Claudia Gerini, Angela Molina, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi,

Richard Sammel, Angeliqa Devi

Genre: Drama

Produced by: Indiana Production, Gapbusters (Belgium), Vision Film Distribution

Plot: What if we discovered that the world could end in the space of just a few hours? This is what happens one evening to a group of old friends gathered in a villa by the sea to celebrate a birthday, as they do every year. From that moment on, the time that separates them from the possible end of the world will seem to flow differently, quickly and eternally, during a summer's night that will change their lives.

Status: Post-production

ORIZZONTE. OSTAGGI IN MARE APERTO

(ex Unwanted) (TV series)

Director: Oliver Hirschbiegel

Cast: Marco Bocci, Jessica Schwarz, Dada Fungula Bozela, Denise Capezza, Francesco Acquaroli, Marco Palvetti, Cecilia Dazzi, Jonathan Berlin, Sylvester Groth, Barbara Auer, Victoria Chapman, Clive Riche, Nuala Peberdy, Scot Williams, Edward Apeagyei, Samuel Kalambay, Amadou Mbou, Jason Derek Prempeh, Reshny N'kouka, Hassan Najib, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo

Genre: Drama

Produced by: Indiana Production, Pantaleon

(Germany), Sky Studios.

Plot: The series tells the story of what happened when a cruise-liner, the Orizzonte, packed with western tourists, saves a group of migrants after their boat sinks. The stories of the crew and the cruise passengers intertwine with those of the new guests on board. The situation deteriorates after the discovery that the ship is heading towards Libya, where the migrants had originally come from, and out of desperation, some of them decide to take the liner hostage. Loosely based on Bilal, the investigative book by undercover journalist Fabrizio Gatti on his journey among the migrants on the route from Africa to Europe.

Status: Post-production

THE LEOPARD (TV series)

Director: Richard Warlow

Genres: Drama, historical

Produced by: Indiana Production, Moonage Pictures (UK), Netflix

Plot: A six-part transposition of the famous novel by Giuseppe Tomasi di Lampedusa, illustrating the socio-cultural changes underway in Sicily in the passage from Bourbonic rule to the Reign of Italy during the time around the unification of Italy (risorgimento).

Status: Pre-production

PEGASUS

SE VUOI VIVERE FELICE (Working title) (film)

Director: Fortunato Cerlino

Cast: Salvatore Esposito, Vincenzo Nemolato, Tania Garribba, Marta Gastini.

Genere: Drama

Prodotto da: Martha Capello and Ilaria dello Iacono for Pegasus, Marco Poccioni for Rodeo Drive, Alessandro Tartaglia for Ventunoundici, in collaborazione with Amego Film - Budapest (Hungary)

Plot: The suburbs of Naples. 1980s. Felice is ten and, like all his classmates, has a future marked by misery as a condition that leads to choosing wickedness. Felice will realise that "the family is important", but it also often becomes a prison you must escape to be able to be reborn.

Status: Pre-production

PEGASUS

SE VUOI VIVERE FELICE (Working title) (film)

Regia: Fortunato Cerlino

Cast: Salvatore Esposito, Vincenzo Nemolato, Tania Garribba, Marta Gastini.

Genere: Drammatico

Prodotto da: Martha Capello e Ilaria dello Iacono per Pegasus, Marco Poccioni per Rodeo Drive, Alessandro Tartaglia per Ventunoundici, in collaborazione con Amego Film - Budapest (Ung)

Trama: Periferia di Napoli. Anni '80. Felice ha dieci anni e un futuro segnato – come tutti i suoi compagni di scuola – dalla miseria come condizione che porta alla cattiveria come scelta. Felice si renderà conto che "a famiglia è importante", ma spesso diventa anche una prigione da cui dover fuggire per poter rinascere.

Status: pre-produzione

INDIANA PRODUCTION

LUBO (film)

Regia: Giorgio Diritti

Cast: Franz Rogowski, Valentina Bellè, Christophe Sermot, Cecile Steiner

Genere: drammatico

Prodotto da: Indiana Production, Arancia Film, Hugo Film (Sviz) e Proxima Milano.

Trama: Svizzera: nell'inverno del 1939, Lubo un giovane Jenisch (etnia nomade) è chiamato a prestare servizio militare nell'esercito svizzero a difesa del confine. Lì lo raggiunge il cugino, e gli racconta che i gendarmi hanno preso i suoi figli. Li hanno strappati ai genitori perché sono figli di girovaghi, zingari, attenendosi al programma di rieducazione nazionale della Kinder der Landstrasse, un'organizzazione retta su principi dell'eugenetica dilagante nell'Europa degli anni Trenta. La vendetta di Lubo avrà risvolti inaspettati, obbligandoci a ripensare i labili confini tra bene e male.

Status: post-produzione

L'ORDINE DEL TEMPO (film)

Regia: Liliana Cavani

Cast: Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Alessandro Gassman, Claudia Gerini, Angela Molina, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Richard Sammel, Angeliqa Devi

Genere: drammatico

Prodotto da: Indiana Production, Gapbusters (Bel), Vision Film Distribution

Trama: E se scopriremmo che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore? È quello che accade una sera a un gruppo di amici di vecchia data che, come ogni anno, si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno. Da quel momento, il tempo che li separa dalla possibile fine del mondo sembrerà scorrere diversamente, veloce ed eterno, durante una notte d'estate che cambierà le loro vite.

Status: post-produzione

ORIZZONTE. OSTAGGI IN MARE APERTO (ex Unwanted) (serie Tv)

Regia: Oliver Hirschbiegel

Cast: Marco Bocci, Jessica Schwarz, Dada Fungula Bozela, Denise Capezza, Francesco Acquaroli, Marco Palvetti, Cecilia Dazzi, Jonathan Berlin, Sylvester Groth, Barbara Auer, Victoria Chapman, Clive Riche, Nuala Peberdy, Scot Williams, Edward Apeagyei, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Jason Derek Prempeh, Reshny N'kouka, Hassan Najib, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo

Genere: drammatico

Prodotto da: Indiana Production, Pantaleon (Ger), Sky Studios.

Trama: La serie racconta cosa accade quando una nave da crociera, la Orizzonte, piena di turisti occidentali, trae in salvo un gruppo di migranti a seguito del naufragio della loro imbarcazione. Le storie dell'equipaggio e dei passeggeri della crociera si intrecceranno con quelle dei nuovi ospiti della nave. La situazione precipiterà quando alcuni dei migranti, scoperto che la crociera si muove verso la Libia, dalla quale sono partiti, per la disperazione decidono di prendere in ostaggio la nave. Liberamente tratto da *Bilal*, il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul suo viaggio fra i migranti sulle rotte tra Africa ed Europa.

Status: post-produzione

IL GATTOPARDO

Regia: Richard Warlow

Genere: drammatico, storico, serie Tv

Prodotto da: Indiana Production, Moonage Pictures (Uk), Netflix

Trama: Trasposizione in 6 episodi del celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa che narra le trasformazioni socioculturali in Sicilia durante il passaggio dal Regno Borbonico al Regno d'Italia in epoca risorgimentale.

Status: pre-produzione

L'ordine del tempo
by Liliana Cavani

Orizzonte. Ostaggi
in mare aperto

In-Visibile

PEPITO PRODUZIONI

IIN-VISIBLE (working title) (film)

Director: Adele Tulli

Cast: None

Genre: Documentary

Produced by: Pepito Produzioni, Film Affair, RAI Cinema, Istituto Luce Cinecittà, Les Films d'Ici (France), MIC-CNC.

Plot: A creative documentary that explores the digital future, reflecting on the relationship between technology and the human body today. It is a visual story that, through characters who live and work online, invite the viewer to meditate on the greatest contradictions of contemporary society, anticipating some knotty issues to come in the future. In recent years, an unstoppable progress of digital acceleration has profoundly transformed our planet, our societies and even our own beings. The internet permeates our lives through a huge range of smart devices. We work, buy, socialise and fall in love in the virtual space of the web. There is virtually no human activity that cannot be done digitally. So how has this changed our relationship with the physical world? The real and virtual worlds have contaminated each other, with no borders to differentiate between them: what are the implications of this massive transformation? What have we gained and what have we lost? *IN-VISIBLE* explores this new condition of the digital future, offering a poetic answer to the relationship between technology and humanity.

Status: On set

PEPITO PRODUZIONI

IN-VISIBLE (working title) (film)

Regia: Adele Tulli

Genere: documentario

Prodotto da: Pepito Produzioni, Film Affair, Rai Cinema, Istituto Luce Cinecittà, Les Films d'Ici (Fra), MIC-CNC.

Trama: Un documentario creativo che esplora il futuro digitale, riflettendo sul rapporto tra tecnologia e corpi umani oggi. È un racconto per immagini che, attraverso personaggi che vivono e lavorano in rete, invita lo spettatore a meditare sulle più profonde contraddizioni della società contemporanea, anticipando alcuni dei nodi cruciali del futuro. Negli ultimi anni, un inesorabile processo di accelerazione digitale ha trasformato profondamente il nostro pianeta, le nostre società e noi stessi. Internet permea le nostre vite attraverso una vasta gamma di dispositivi intelligenti. Nello spazio virtuale del Web lavoriamo, acquistiamo, socializziamo e ci innamoriamo. Non c'è quasi nessuna attività umana che non possa essere eseguita digitalmente. Quanto è cambiato allora il nostro rapporto con il mondo fisico? Reale e virtuale sono universi contaminati, senza più confini a differenziarli: quali sono le implicazioni di questa grande trasformazione? Cosa abbiamo guadagnato e cosa abbiamo perso? *IN-VISIBLE* esplora questa nuova condizione del futuro digitale, offrendo una risposta poetica al rapporto tra tecnologia e umanità.

Status: sul set

Rapito
by Marco Bellocchio

IBC MOVIE

RAPITO (film)

Director: Marco Bellocchio

Cast: Paolo Pierobon, Barbara Ronchi, Fausto Russo Alesi, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni, Enea Sala, Leonardo Maltese

Genres: Historical, biography

Produced by: IBC Movie, Kavac, Ad Vitam (France), Match Factory Productions (Germany), RAI Cinema, with the contribution of the Ministry of Culture and with the support of the Emilia-Romagna Film Commission

Plot: The film is based on the story of Edgardo Mortara, a Jewish boy who was seized from his family in 1858 and then raised as a Catholic under the protection of Pope Pius IX.

Status: Ready

IBC MOVIE

RAPITO (film)

Regia: Marco Bellocchio

Cast: Paolo Pierobon, Barbara Ronchi, Fausto Russo Alesi, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni, Enea Sala, Leonardo Maltese

Genere: storico, biografico

Prodotto da: IBC Movie, Kavac, Ad Vitam (Fra), Match Factory Productions (Ger), Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission

Trama: Il film è ispirato alla storia di Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858 fu allontanato dalla sua famiglia di origine per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX.

Status: pronto

EAGLE PICTURES

IL CORPO (film)

Director: Vincenzo Alfieri

Genre: Thriller

Prodotto da: Eagle Pictures, Sony US (USA)

Plot: A nightwatchman flees in panic from the mortuary where he works and is accidentally run over. The police are called to investigate after some incongruencies emerge and the inspector soon discovers that the body of a woman who recently died has disappeared. So he decides to turn to the widower, whom he is starting to suspect.

Status: In development

C'È HOTSPOT PERTE (film)

Director: Giulio Manfredonia

Genres: Comedy, romance

Prodotto da: Eagle Pictures, Sony Pictures (USA)

Plot: Tina is a young dancer who dreams of making her way in the tough world of dance, but she has still not had the right moment to demonstrate her talent. She is in the airport and urgently needs to send an email: an application for a very important audition. But the WiFi connection cuts off and her phone is left without an internet connection. She is desperate, until... among the available networks she notices Pietro's iPhone. Grippled by panic, she looks around and shouts his name. A handsome man in his 30s wearing a jacket and tie gets up, curiosity aroused, and decides to share his password with her. Tina is saved. When she returns home to Milan, she tells her friends about the man who helped her at the airport. She is disappointed that she'll never see him again but then all of a sudden, as she is walking near a bar, she gets a notification on her phone: her WiFi is connected to Pietro's hotspot again...

Status: Pre-production

IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIORE AMICO (film)

Director: TBA

Genres: Comedy, romance

Prodotto da: Eagle Pictures, Sony US (USA)

Plot: A young woman in love with her best friend, uses all her charms and every trick in the book to sabotage the man's imminent wedding.

Status: In development

THE EQUALIZER 3 (film)

Director: Antoine Fuqua

Cast: Dakota Fanning, Denzel Washington

Genres: Action, thriller, crime

Prodotto da: Eagle Pictures, Sony US (USA)

Plot: The film once more revolves around the retired CIA Black Ops operative, Robert McCall (Denzel Washington). The Equalizer 3 will see Denzel Washington back alongside Dakota Fanning, who starred with him in *Man on Fire*.

Status: Ready

LUCKY RED

I'M STILL ALIVE (film)

Director: Roberto Saviano

Genres: Animation, biography

Prodotto da: Mad Entertainment, Lucky Red, Gapbusters (Belgium) and Sipur (Israel), with the contribution of the Ministry of Culture and with the support of Eurimages

Plot: "My film is the story of a young man aged 26 condemned to death by a criminal organisation, the camorra, which killed 4,000 people in a handful of years. The sentence is pronounced on that man because he has decided to write about what he sees around him. Well. I am that young man. I'm Still Alive is the film in which I have decided recount what I have lived through until today". (Roberto Saviano)

Status: In development

EAGLE PICTURES

IL CORPO (film)

Regia: Vincenzo Alfieri

Genere: thriller

Prodotto da: Eagle Pictures, Sony Us (USA)

Trama: Una guardia notturna fugge in preda al panico dall'obitorio dove lavora e viene investita accidentalmente. La polizia viene chiamata a condurre le indagini per via di alcune incongruenze che vengono rilevate, e l'ispettore in breve tempo scopre che il cadavere di una donna morta di recente è scomparso. Decide quindi di rivolgersi al vedovo del quale comincia a sospettare.

Status: sviluppo

C'È HOTSPOT PERTE (film)

Regia: Giulio Manfredonia

Genere: commedia, sentimentale

Prodotto da: Eagle Pictures, Sony Pictures (USA)

Trama: Tina è una giovane ballerina che sogna di farsi strada nel duro mondo della danza, ma che non ha ancora trovato l'occasione giusta per dimostrare il suo talento. È in aeroporto e ha urgentemente bisogno di inviare un'e-mail: una candidatura per un'audizione molto importante. Ma la connessione wi-fi è interrotta e il suo telefono è rimasto senza internet. È disperata finché... tra le reti disponibili, nota l'iPhone di Pietro. Presa dal panico, si guarda intorno e urla il suo nome. Un bell'uomo in giacca e cravatta sulla trentina si alza incuriosito e decide di condividere la sua password con lei. Tina è salva. Tornata a casa, a Milano, la ragazza racconta ai suoi amici dell'uomo che l'ha aiutata all'aeroporto. È dispiaciuta perché non lo rivedrà mai più, ma all'improvviso, mentre passeggia nei pressi di un locale, le arriva una notifica sul telefono: il suo wi-fi si è collegato di nuovo all'hotspot di Pietro...

Status: pre-produzione

IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIORE AMICO (film)

Regia: tba

Genere: commedia, sentimentale

Prodotto da: Eagle Pictures, Sony US (USA)

Trama: Innamorata del suo migliore amico, una giovane donna usa tutto il suo fascino e tutti i trucchi possibili per sabotare l'imminente matrimonio dell'uomo.

Status: sviluppo

THE EQUALIZER 3 (film)

Regia: Antoine Fuqua

Cast: Dakota Fanning, Denzel Washington

Genere: action, thriller, crime

Prodotto da: Eagle Pictures, Sony US (USA)

Trama: Il film è incentrato nuovamente sulle vicende dell'ex ufficiale della DIA Robert McCall (Denzel Washington).

Equalizer 3 vedrà Denzel Washington riunirsi con Dakota Fanning, protagonista insieme a lui di *Man of Fire*.

Status: pronto

LUCKY RED

SONO ANCORA VIVO (film)

Regia: Roberto Saviano

Genere: animazione, biografico

Prodotto da: Mad Entertainment, Lucky Red, Gapbusters (Bel), Sipur (Isr), con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno di Eurimages

Trama: «Il mio film è la storia di un ragazzo di 26 anni condannato a morte da un'organizzazione criminale in una manciata di anni – la camorra ha ucciso 4000 persone. La condanna arriva a quel ragazzo perché ha deciso di scrivere quello che vede intorno a sé. Ecco. Quel ragazzo sono io. Sono ancora vivo è il film con il quale ho deciso di riportare sullo schermo quello che fin oggi ho vissuto» (Roberto Saviano)

Status: sviluppo

Sono ancora vivo

The unstoppable rise of CINECITTÀ

Having recorded unprecedented results in 2022, this year the Studios on Via Tuscolana are preparing to make a further leap ahead. In the meantime, occupancy levels are very high in all 19 sound stages and the major renovation plan to double the available spaces and boost the site's offer is already at an advanced stage. CEO Nicola Maccanico tells us more

by Paolo Sinopoli

As confirmed by various factors, we are living in a golden age for audiovisual. And Cinecittà is also benefitting greatly from the fruits of this season. How do you foresee closing 2023?

The figures for Cinecittà are very positive. We ended 2022 with a record balance sheet, with 39 million euros of industrial turnover and a profit of close to one million euros. These results were reached thanks to the full occupation of the sound stages, the building of sets and the many services that guarantee the high quality productions we work on, which are often of international dimensions. It is a virtuous circle created by a general context where audiovisual production has exploded, Italy's public policies encouraging investment, and the immense appeal of our country, and as a consequence, of Cinecittà. 2023 will be the year for consolidation, when we have to confirm and exceed these numbers, and when the investments from Italy's National Plan for Recovery and Resilience (NRRP) will enter into a more structural phase. Our aim is to reach a revenue of around 41 million euros, for a net result we want to see rising to 1.3 million. All the activities relating to the construction of sets and set designs will continue to play a central role, but also the growth in business for our T18 stage, which started working at full regime in 2022 and which we are sure will bring even greater satisfaction in 2023 with virtual reality. →

L'inarrestabile crescita di Cinecittà

Dopo aver raggiunto risultati senza precedenti nel 2022, quest'anno gli Studi di via Tuscolana si preparano a compiere un ulteriore balzo in avanti. Intanto l'occupancy è altissima in tutti i 19 teatri e l'imponente piano di rinnovo, che raddoppierà gli spazi e potenzierà l'offerta, è già in fase avanzata.

Ce ne parla l'amministratore delegato Nicola Maccanico

di Paolo Sinopoli

Come ha confermato a più riprese, stiamo vivendo un'epoca d'oro per l'audiovisivo. Frutti di cui risente molto positivamente anche Cinecittà. Come prevedete di chiudere il 2023?

I dati su Cinecittà sono molto positivi. Abbiamo chiuso un bilancio record nel 2022 con 39 milioni di euro di ricavi industriali e un utile vicino al milione di euro. Risultati raggiunti grazie alla piena occupazione dei teatri, alla costruzione di scenografie e ai molteplici servizi che garantiscono un'alta qualità delle produzioni - spesso di dimensioni internazionali - con cui lavoriamo. Si tratta di un circolo virtuoso figlio di un contesto generale caratterizzato dall'esplosione di produzioni audiovisive,

da politiche pubbliche italiane che favoriscono gli investimenti e dalla grande capacità attrattiva del nostro Paese e, di conseguenza, di Cinecittà. Il 2023 sarà l'anno del consolidamento in cui dobbiamo confermare e superare questi numeri, e dove inizieranno più strutturalmente gli investimenti del PNRR. Il nostro obiettivo è raggiungere un fatturato intorno ai 41 milioni di euro, per un risultato netto che vogliamo veder crescere fino a 1,3 milioni. Sempre continuando a svolgere un ruolo centrale in tutte le attività dedicate alla costruzione di set e scenografie, ma anche nella crescita del volume di affari del nostro T18, che ha iniziato a lavorare a pieno ritmo nel 2022 e che siamo certi

After the deal with Fremantle, are you planning any other strategic agreements?

First of all I want to stress that Cinecittà has put its business policies in order, they are clear and transparent: this has enabled us to become more competitive and profitable. The agreement with Fremantle consolidated a strategic relationship with an independent, national and international – especially European – producer, a group with deep roots in Italy and, at the same time, it enabled Fremantle to find a home suited to its needs. In this phase, we're not excluding other possible long-term agreements, even if, with our size of 19 stages, and with Fremantle constantly occupying six of them, we need to leave others free to be able to seize market opportunities, otherwise we risk blocking the whole operation.

How far on are the plans for renovating four sound stages and building five new ones?

We have published the calls for tenders for the nine studios (with NRRP investment) on the existing Cinecittà site: four will be renovated and five will be built from scratch. To date, we have assigned the tenders for five out of nine sound stages, and we are finalising the award of the final four. We are on track to complete all the works planned by June 2026. We have already started building Theatre 22, encompassing 3,300 m², which will be the biggest at Cinecittà and we will inaugurate the first of the nine stages at the end of 2023. When the project is completed, we will go from 18,000 to 30,000 m², with a 60% increase in our production capacity, allowing us to aim for even larger productions of different kinds.

How are the negotiations going with Casa Depositi e Prestiti (CDP) to purchase 31 hectares of land adjacent to the current studios, which would expand your spaces even further?

The negotiations have ended, and we've set a definitive value on the purchase of the land of 17.8 million euros. But the agreement with CDP has two conditions to be resolved: the approval of a Cinecittà shareholders assembly and the approval of the CDP's board of directors. We are working to finalise the purchase of the land by the summer.

Among the films shot at Cinecittà we also find Angelina Jolie's *Without Blood*

Tra i film girati a Cinecittà figura anche Without Blood di Angelina Jolie

Edoardo De Angelis' *Comandante*, starring Pierfrancesco Favino, was also filmed in the Roman studios

È stato girato negli studios romani anche Comandante di Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino

darà ulteriori e maggiori soddisfazioni nel 2023 con la realtà virtuale.

Dopo l'accordo con Fremantle, avete in programma altre intese strategiche?

Prima di tutto ci tengo a sottolineare che Cinecittà ha messo ordine nelle politiche commerciali che sono chiare e trasparenti: questo ci ha consentito di aumentare la nostra competitività e redditività. L'intesa con Fremantle ha consolidato un rapporto strategico con una produzione nazionale e internazionale indipendente, soprattutto europea, un gruppo fortemente radicato in Italia e, allo stesso tempo, ha permesso a Fremantle di trovare una casa adatta alle proprie esigenze. Non escludiamo in questa fase possibili altri accordi long-term, anche se nella nostra dimensione di 19 teatri, con Fremantle che ne occupa costantemente 6, abbiamo bisogno di lasciarne liberi altri per cogliere le opportunità del mercato, altrimenti rischieremo di bloccare la struttura.

A che punto è il processo di rinnovo di 4 teatri e la costruzione di 5 nuovi teatri?

Abbiamo pubblicato le gare dei 9 teatri – oggetto di investimento PNRR – sul sito esistente di Cinecittà: 4 verranno ristrutturati e 5 saranno costruiti ex novo. Ad oggi abbiamo assegnato le gare di cinque teatri su nove e stiamo finalizzando l'assegnazione delle ultime quattro. Siamo assolutamente in linea per terminare tutti i lavori previsti entro giugno 2026. Abbiamo già iniziato i lavori del teatro 22 di 3.300 metri quadrati, che sarà il più grande di Cinecittà e inaugureremo il primo dei nove teatri entro la fine del 2023. Al termine dei lavori passeremo dagli attuali 18.000 a 30.000 mq, con una crescita del 60% della nostra capacità produttiva, potendo ambire a produzioni ancora più imponenti e differenziate.

Come procede la negoziazione con Cassa Depositi e Prestiti per l'acquisto di 31 ettari adiacenti agli studios che allargherebbero ulteriormente i vostri spazi?

È stata chiusa e abbiamo definito il valore per l'acquisto del terreno in 17,8 milioni di euro. Ma l'accordo con CDP ha due condizioni sospensive: l'approvazione degli azionisti di Cinecittà

in assemblea e l'approvazione del CdA di CDP. Siamo al lavoro per finalizzare l'acquisto del terreno entro l'estate.

Qual è il livello di occupancy degli studios?

Abbiamo una continuità di occupazione straordinaria di tutti i nostri 19 teatri, segnale evidente della grande vitalità produttiva e creativa che respiriamo ogni giorno, siamo oltre il 75%. Girando per gli Studi negli ultimi 12 mesi vediamo un'incredibile concentrazione di business e talento: solo per citare alcuni nomi ricordo Roland Emmerich, Denzel Washington, Pietro Castellitto, Edoardo De Angelis, Luca Guadagnino, Stefano Sollima, Pierfrancesco Favino, Charlize Theron, Edward Berger, Angelina Jolie, Luca Marinelli e potrei andare avanti a lungo. Non va poi sottovalutato l'accordo con i 4 teatri di posa Lumina a Roma Nord con cui abbiamo concluso un contratto di affitto che ci garantisce una gestione per i prossimi 6 anni in attesa di nuovi spazi a Cinecittà che possano rispondere a tutte le esigenze dei clienti. Una volta acquisito il terreno di Cassa Depositi e Prestiti, potremo contare anche

At what occupancy level are the studios currently operating?

We have a remarkable continuity of occupancy in all our 19 sound stages, a clear sign of the tremendous productive and creative vitality we are absorbing every day, we are at over 75% capacity. Walking around the studios in the last 12 months we have seen an incredible concentration of business and talent. To mention just a few names, I remember Roland Emmerich, Denzel Washington, Pietro Castellitto, Edoardo De Angelis, Luca Guadagnino, Stefano Sollima, Pierfrancesco Favino, Charlize Theron, Edward Berger, Angelina Jolie, Luca Marinelli and I could go on for much longer. Then the deal for four Lumina sound stages in north Rome should not be underestimated. While waiting for the new spaces to become available at Cinecittà itself, we have a rental contract that allows us to manage these four stages that can meet all our clients' needs. Once we have bought the CDP land, we can then also count on the enormous backlot spaces where we can build open-air sets, which can be made available for productions and eventually preserved to increase the studios' appeal. In fact, the opportunities

to grow in revenue terms are now chiefly linked to the construction of new spaces.

Cinecittà is not only for sets. What post-production services do you offer your clients?

Cinecittà is a production factory able to offer productions any kind of service, so also audio, colour, and dubbing. What's more, our lab can also develop 16 and 35mm film.

On the subject of sustainability, what actions are you taking in this sphere?

Sustainability is a central element in the studios' development and a highly competitive aspect in today's world. This is why we are raising awareness about values and indispensable environmental practices. Our energy supply already comes from 100% renewable sources, and we have calculated the energy consumption of the sound stages on Via Tuscolana to stimulate reductions, and we aim to reach zero emissions before 2050. We are working to eliminate plastic and we have set ecological standards for audiovisual productions and low-impact and carbon-neutral events. After this, we will activate a second phase we define as transition and circularity: by recovering →

Studios

STAGE AREA

3.500 mq
19 m height

SOUND STAGE
T22

Among the largest theaters under construction at Cinecittà is T22

Tra i più grandi teatri in costruzione a Cinecittà rientra il T22

sets, producing our own energy with solar panels and sustainable transport, we will shrink our environmental footprint even further. This operation fully respects the objectives of the NRRP and we want to be in the vanguard tackling the major issues facing the society of the future.

Are Cannes and the Marché du Film two strategic appointments for striking up new partnerships? What activities do have you planned?

At Cannes, we will once again be an institutional point of reference, first and foremost. Indeed, Cinecittà has two roles: on the one hand business and on the other institutional. The latter includes the promotion of Italian films abroad and the organisation of the 'home' of the Italian industry at the main markets and festivals, among the various activities supported by the MiC. So we will be present in Cannes with the Italian Pavillion, available for everyone from the audiovisual world in Italy attending the event. Whereas from the business perspective, we will certainly make contacts, as always happens, but the film studios' market runs 365 days a year so festivals aren't necessarily a key moment for us.

TARGET
International Productions

PRODUCTION SPACES
(e.g. office, workshop, dressing room)
3.600 mq

What will Cinecittà be like once the re-launch project is completed at the end of 2026?

Some of what we will see in 2026 is already visible today, in just two years Cinecittà has reconquered a central role in the worldwide audiovisual panorama. It has become the natural harbour for major Italian productions aiming for wider markets and it is place of interest for the big international productions that want to shoot beyond the USA. In 2026, we will see an even bigger Cinecittà, more efficient, more sustainable and modern from the point of view of technological innovation. Now we need to speed up some processes, grow further and attract more big international projects. In fact, it should be stressed that the tremendous success of modern-day Cinecittà is also thanks to the growth of the Italian industry, which is going through a golden age, with great producers and authors making projects that appeal to the global market. **IC**

raggiungere le zero emissioni prima del 2050. Siamo al lavoro per eliminare la plastica e abbiamo definito standard ecologici per produzioni audiovisive ed eventi a ridotto impatto e carbon neutral. In seguito, attiveremo una seconda fase che definiamo di transizione e circolarità: attraverso un recupero delle scenografie, autoproduzione di energia con impianti fotovoltaici e mobilità sostenibile, saremo ancora meno impattanti a livello ambientale. Un'operazione nel pieno rispetto degli obiettivi del PNRR e vogliamo essere un'avanguardia nei grandi temi che riguardano la società del futuro.

Cannes e il Marché du Film saranno due appuntamenti strategici per stringere nuove partnership? Con quali attività sarete presenti?

A Cannes saremo ancora una volta un riferimento innanzitutto istituzionale. Cinecittà, infatti, ha una doppia anima: una industriale e una istituzionale nella quale, tra le varie attività a supporto del MIC, rientra la promozione del cinema italiano all'estero e l'organizzazione delle "case" dell'industria italiana nei principali mercati e festival. Quindi a Cannes saremo presenti con l'Italian Pavilion, che sarà a disposizione di tutto il mondo audiovisivo italiano che frequenterà l'evento. Dal punto di vista industriale, invece, intratterremo sicuramente contatti come sempre accade, ma il mercato degli studios cinematografici si sviluppa per 365 giorni all'anno e i festival non sono un momento necessariamente centrale.

Come si presenterà Cinecittà al termine del piano di rilancio a fine 2026?

Parte di ciò che si vedrà nel 2026 è visibile già oggi, in soli due anni Cinecittà ha ritrovato un ruolo centrale nel panorama audiovisivo mondiale. È diventato un naturale luogo di atterraggio per le grandi produzioni italiane che si affacciano oltre confine ed è un luogo di interesse per le grandi produzioni internazionali che non intendono girare solo negli Stati Uniti. Nel 2026 osserveremo una Cinecittà ancora più grande, più efficiente, più sostenibile e moderna sotto un profilo di innovazione tecnologica. Ora dobbiamo velocizzare alcuni processi, crescere ulteriormente e attrarre un maggior numero di grandi progetti internazionali. Va infatti sottolineato come il grande successo contemporaneo di Cinecittà sia anche dovuto alla crescita dell'industria italiana che sta vivendo una stagione d'oro con grandi produttori e autori che realizzano progetti attraenti per il mercato mondiale.

T18 is home to Europe's largest ledwall screen and has already started full work in 2022

Il T18 ospita il più grande schermo ledwall d'Europa e ha già iniziato a lavorare a pieno ritmo nel 2022

su enormi spazi di backlot su cui costruire scenografie all'aperto che potranno essere messe a disposizione delle produzioni ed eventualmente conservate per aumentare l'attrattiva degli studios. La possibilità di crescere in termini di fatturato è infatti adesso principalmente legata alla costruzione di nuovi spazi.

Cinecittà non è solo set. Quali sono i servizi di post-produzione accessibili ai vostri clienti?

Cinecittà è una production factory in grado di offrire alle produzioni ogni tipologia di servizio, quindi anche audio, color e doppiaggio. Inoltre, il nostro laboratorio è anche in grado di sviluppare pellicole in 16 e 35 mm.

A proposito di sostenibilità, quali azioni state compiendo in questa direzione?

La sostenibilità è un elemento centrale per lo sviluppo degli studios e un elemento di forte competitività nel mondo di oggi. Per questo stiamo accrescendo la sensibilità su valori e pratiche indispensabili sul tema ambientale. Usiamo già di una fornitura di energia al 100% rinnovabile, abbiamo calcolato i consumi degli studi di via Tuscolana per favorire una riduzione degli stessi e intendiamo

The MARCHE Film Commission's new impetus

Head of the operation, Francesco Gesualdi outlines its fund of 16 million euros for international (and national) audiovisual productions, the many services on offer and the strategic plan to make the Marche one of the most attractive Italian regions in audiovisual terms in the space of a few years

by Monica Ciceri

Head of Marche
Film Commission,
Francesco
Gesualdi

*Il responsabile
di Marche Film
Commission,
Francesco
Gesualdi*

Francesco Gesualdi has been in charge of the Marche Film Commission for around a year and he has already prepared the ground to make the Marche one of Italy's most appealing regions for the audiovisual industry. Indeed, foreign (and national) producers can count on a variety of financial measures and services available until 2027, as Gesualdi confirms: "For the next four years, Italian and international audiovisual productions (films, TV series, documentaries and short films) can access a fund of 16 million euros from European

resources allocated in the Regional Operational Programme (ROP) under the European Regional Development Fund (ERDF). We plan to break through into the international field, and this is why we have decided to intensify our presence at festivals and markets with a view to raising awareness about the marvellous territory in the Marche and tell people about our fund and support for productions, the locations and services we offer. The eventual aim is to provide regional funding alongside the European funds to expand the available resources even further.

Il rinnovato slancio di Marche Film Commission

Il responsabile Francesco Gesualdi svela il fondo di 16 milioni di euro per le produzioni audiovisive internazionali (e nazionali), gli innumerevoli servizi a disposizione e il piano strategico per rendere le Marche una delle regioni italiane più attrattive a livello audiovisivo nel giro di pochi anni

di Monica Ciceri

Da circa un anno alla guida di Marche Film Commission, il responsabile Francesco Gesualdi ha già preparato il terreno per rendere in breve tempo le Marche una delle regioni italiane più attrattive a livello audiovisivo. Sono diverse, infatti, le misure economiche e i servizi a disposizione di produttori esteri (e nazionali) fino al 2027, come conferma lo stesso Gesualdi: «Per i prossimi quattro anni le produzioni audiovisive internazionali e italiane (film, serie Tv, documentari e corti) potranno usufruire di un fondo di 16 milioni di euro provenienti dalle risorse europee dei bandi POR FESR. Intendiamo far breccia in campo internazionale, per questo abbiamo deciso di intensificare la nostra partecipazione a festival e mercati nell'ottica di far conoscere il meraviglioso territorio delle Marche, il nostro fondo a sostegno delle produzioni, le location e i servizi che possiamo offrire. In prospettiva l'auspicio è quello di affiancare ai fondi europei quelli regionali in modo da ampliare le risorse a disposizione».

La regione Marche, quindi, è pronta a puntare tutto sull'audiovisivo.

Sì, la Giunta regionale ha avviato una nuova politica grazie al presidente della Regione Francesco Acquaroli, convinto che l'audiovisivo sia la chiave per far conoscere il territorio e favorire il turismo e lo sviluppo economico. Per questo, audiovisivo e turismo lavoreranno sempre più a stretto contatto, siglando una collaborazione intensa e aperta anche al resto del mondo. Una volta individuato il cinema e la televisione come uno degli asset portanti della politica di sviluppo marchigiana, la Giunta ha deciso di utilizzare risorse europee anche per il settore audiovisivo.

Che tipo di supporto offre oggi la Regione Marche alla film commission?

Oltre a contribuire quasi totalmente al funzionamento della film commission, la Regione garantisce una serie di agevolazioni e risorse per arricchire i servizi alle produzioni, per formare

Urbino

So the Marche region is ready to put a big stake on the audiovisual industry.

Yes, the regional council has adopted a new policy thanks to the regional President, Francesco Acquaroli, in the conviction that audiovisual is key for making people aware of the territory and for encouraging tourism and economic development. This is why the audiovisual and tourism sectors will work in increasingly close contact, signing an intense and open collaboration also with the rest of the world. Now that cinema and television have been identified as one of the key assets in regional development policy, the Council has decided to use European funding for the audiovisual industry too.

What kind of support does the Marche regional authority offer the film commission today?

As well as contributing almost entirely to the operation of the film commission, the Region guarantees a series of facilities and resources to expand the services for productions, for professional training and to create a system of inter-municipality agreements to guarantee a uniform →

Gola del Furlo

Location

Piazza del Popolo in Ascoli Piceno;
On the right, Cisterne Romane in Fermo

approach across the whole territory for those who come to film in the Marche. In addition, it strengthens the Film Commission activities, involving offering services, assistance in managerial training in the regional production companies and presenting offers for ministerial calls. The work encompasses everything and should not just stop at simply giving out grants. The entire industry must be supported and helped to stimulate growth in all the audiovisual sectors.

What services are appreciated the most by foreign players who come to shoot in your region?

First and foremost the agreement with the local councils to facilitate the bureaucratic procedures. In addition, on the Marche Film Commission's newly revamped website (www.filmcomission-marche.it) you can consult the CVs of all the professionals, performers and companies operating in the region, as well as accessing a constantly updated guide to our locations. This really makes dealings with foreign productions very easy.

In what areas are you working to improve the offer of services even more?

We are always listening to the needs of international and Italian players, precisely

because we can then act on real problems. We have introduced a few questionnaires, directly asking producers what we can improve further, and we are analysing the results so we can respond to the requests in an appropriate way.

How is the involvement of international productions going?

We are sowing a lot of seeds and we will continue to present the Marche Film Commission, in collaboration with the Marche Agency for Tourism and Internationalisation (ATIM), at the main international festivals, starting with Cannes and including the Venice Film Festival and the Rome Film Fest. We have planned a 360° programme of information to persuade op-

erators to shoot in our territory, illustrating the funds and services we offer. The funding call to support productions will be coming out in May and that will help us evaluate the effectiveness of this initial phase of our promotional work.

What are the aims of your mandate and the growth plans for the Marche FC?

We will be in a position to make analysis of this first year under my leadership at the Venice Film Festival 2023, when the results will show if we have managed to make the much-coveted progress.

For the future, in the space of the three-year mandate, we will work to consolidate and improve services for production, support training – also in collaboration with

Cinecittà – and the growth of the industry, helping all the players in the territory to be prepared and make that leap of quality needed compete with all the national operations.

We also want to catch up with the other regions who believed in the audiovisual industry's ability to create wealth and development before we did. The figures are clear, and this is why we will give our all to meet these aims, assisted by our combined skills and the passion that is crucial to achieve any objective, which is something we certainly have in abundance.

maestranze e per creare un sistema di accordi intercomunali che assicurino un approccio uniforme su tutto il territorio verso chi viene a girare nelle Marche. Inoltre, irrobustisce l'attività della Film Commission, che consiste nell'offrire servizi, nel supportare la formazione manageriale delle strutture produttive marchigiane e nella presentazione ai bandi ministeriali. È un lavoro a tutto tondo che non si deve fermare alla semplice erogazione di risorse economiche. Tutta la filiera deve essere sostenuta e supportata per favorire la crescita di tutti i comparti dell'audiovisivo.

Quali sono i servizi offerti più apprezzati dai player esteri che vengono a girare nella vostra regione?

Innanzitutto l'accordo con le amministrazioni locali per facilitare le procedure burocratiche. Inoltre, sul sito di Marche Film Commission (www.filmcommissionmarche.it) – appena rinnovato – è possibile consultare i curricula di tutti i professionisti, attori e aziende che operano nella regione, oltre ad una guida alle location, in costante aggiornamento. Questo agevola molto l'approccio delle produzioni straniere.

Su quali fronti state lavorando per migliorare ulteriormente i servizi offerti?

Siamo sempre in ascolto delle esigenze dei player internazionali e italiani, proprio per intervenire sulle reali criticità. Abbiamo introdotto alcuni questionari per chiedere direttamente ai produttori su quali punti possiamo migliorare ulteriormente e li stiamo esaminando per rispondere adeguatamente a tutte le richieste.

Come procede il coinvolgimento di produzioni internazionali?

Stiamo facendo un grande lavoro di semina e continueremo a presentare Marche Film Commission, in collaborazione con l'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM), ai principali festival internazionali, a partire da Cannes fino al Festival di Venezia e alla Festa del Cinema di Roma. Abbiamo pianificato un'attività di informazione a tutto tondo per convincere i player a girare sul nostro territorio, illustrando i fondi e i servizi che mettiamo a disposizione. Il bando per sostenere le produzioni che uscirà a maggio ci aiuterà a valutare l'efficacia di questo lavoro di promozione appena iniziato.

Quali sono gli obiettivi del suo mandato e i piani di crescita di Marche FC?

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 potremo fare un bilancio di questo primo anno sotto la mia guida, capiremo attraverso i risultati se siamo riusciti a fare quel cambio di passo tanto auspicato.

Per il futuro, nell'arco dei tre anni di mandato, ci impegneremo a consolidare e migliorare i servizi alle produzioni, sostenere con la formazione, anche in collaborazione con Cinecittà, la crescita della filiera, aiutando tutti i protagonisti presenti nel territorio a fare quel salto di qualità necessario per competere, più attrezzati, con tutte le realtà nazionali.

Vogliamo anche ridurre la distanza rispetto ad altre regioni che, prima di noi, hanno creduto nella capacità che ha l'audiovisivo di far conoscere il territorio e creare ricchezza e sviluppo. I dati parlano chiaro e, in questo solco, per questi obiettivi daremo il massimo, supportati dalle competenze che abbiamo messo in campo e dalla passione - che non ci manca - fondamentale per raggiungere qualsiasi traguardo.

© courtesy of Marche Film Commission (7)

LOLLO: cinema, love and dreams

A personal memory of Gina Lollobrigida, one of the divas that represented Italian filmmaking the most, as well as being the most sought after abroad, working with the greatest American and French directors in her career

by Antonello Sarno

When talking about Gina Lollobrigida, one talks about the world. Cinema yes, but always worldwide. She opened the doors of her famous villa on the Appia Antica [in Rome] for a long interview in 2014 or 2015, when she spoke to us about her life and her controversial marriage – that still dominates the gossip pages today – leaving us with the impression that she had “married the world” that characterised her fame. I went home and the morning after the interview was broadcast, I was woken at dawn by a major British newspaper, I think it was the *Daily Mail*, which had seen it all and wanted my advice on how to do the same thing!

This is why today, I think it would have been wonderful, in fact marvellous if the Cannes Film Festival had chosen the photo of a 23-year-old Gina Lollobrigida virtually lifted up by a whirlwind of enthusiastic fans who almost overpower the police escort, as its official poster for this year's edition; an evocative image of the “live” star system that is typical of major festivals.

It was 1952, and Gina had not worked outside of Italy at the time, and yet, in that assault of so many fans, the delirious crowd even managed to remove one

Italian actress Gina Lollobrigida waves to the crowd during the 18th Cannes Film Festival in Cannes (1965)

L'attrice italiana Gina Lollobrigida saluta la folla di fan e fotografi durante la 18° edizione del Festival di Cannes (1965)

Lollo: cinema, amore e fantasia

Un ricordo personale di Gina Lollobrigida, una delle dive più rappresentative del cinema italiano e più richieste all'estero che, nel corso della sua carriera, ha lavorato con i più grandi registi americani e francesi

di Antonello Sarno

of Gina's shoes. And she had to improvise a solution for her entrance at the old Palais du Cinéma, where she was expected for the premiere of *Fearless Little Soldier*, Christian-Jaque's film that set the rules for the modern "swashbuckling" genre and launched her onto the world stage, alongside her exceptional partner, French heart-throb *par excellence* Gérard Philipe. Gina attended Cannes many times, always with great enthusiasm, and she has admitted in several interviews how grateful she was for that special evening which introduced her to the international film world, with her emotional strength and passion, along with her décolleté, already famous in Italy.

When the Festival celebrated its 75th anniversary in 2022, among other things, the photos in the Official Exhibition showed a smartly dressed Gina on the Croisette beach playing boule. This confirmed the love story between the star and Cannes, and straight after, the same happened with Hollywood. But things in Italy were more complicated right from the start, with the arrival of our other most famous star →

Quando si parla di Gina Lollobrigida, si parla del mondo. Del cinema, ma sempre del mondo. In una lunga intervista del 2014 o 2015, lei ci aprì i saloni della celebre villa sull'Appia Antica, ci parlò della sua vita, del matrimonio controverso che ancora oggi domina i giornali di gossip, lasciando uscire quell'idea di aver "sposato il mondo" che ne ha caratterizzato la fama. Rientrato a casa, la mattina dopo la trasmissione di quell'intervista fui svegliato all'alba da un grande giornale britannico, credo il *Daily Mail*, che aveva visto tutto e mi chiedeva consigli su come fare la stessa cosa.

Per questo oggi penso che sarebbe stato bello, anzi bellissimo, se il Festival di Cannes avesse scelto come locandina ufficiale della propria edizione la foto, così tanto evocativa dello star system "dal vivo" tipico dei

grandi festival, in cui una 23enne Gina Lollobrigida viene quasi sollevata da un turbine di fan entusiasti che quasi sommergono i poliziotti della scorta. In quell'assalto dei tanti ammiratori, era il 1952 e Gina ancora non aveva mai lavorato fuori dai confini italiani, la folla in delirio arrivò perfino a togliere una scarpa a Gina. E Gina dovette rimediare alla meglio per fare il suo ingresso nel vecchio Palais du Cinéma, dov'era attesa per l'anteprima di *Fanfan la Tulipe*, il film di Christian-Jaque che dettò le regole per il moderno genere di "cappa e spada" e che la lanciò nel firmamento mondiale accanto al suo partner d'eccezione, il rubacuori francese *par excellence* Gérard Philipe. A Cannes Gina è legata da molte partecipazioni, sempre entusiastiche, e lei stessa ha ammesso in più interviste di essere grata a quella serata speciale che la presentò al mondo del cinema

worldwide, Sophia Loren. Indeed it was she who “replaced” Gina, substituting her in the lead role of the third film in the *Bread, Love... saga* (*Scandal in Sorrento*) directed by Dino Risi instead of its original creator, Luigi Comencini. In actual fact, the “substitution” happened because of Gina’s commitments abroad.

Later, Loren would have similar engagements that marked the start of her fortunate international career, but at the time, Lollobrigida was the perfect and absolute forerunner. Perfect because, coming from her first Neorealist films, between the end of the 1940s and 1952 (the best from those years are *Achtung! Banditi!* by Carlo Lizzani and *La città si difende* by Piero Germi), Gina expressed the range of emotions that, to American eyes, well represented Italy just in their sphere of influence: optimism, passion, abundant beauty framed by lush landscapes.

Gina’s spontaneity soon also became a profession, and it led her to work with the greatest American and French directors for no fewer than 23 films, partnering with some of the biggest stars of the time, without the slightest hint of any romantic gossip. It’s only right to name names, given that her Hollywood debut (after the forgotten *A Man about the House* by Leslie Arliss) came in 1953 with *Beat the Devil*,

alongside Jennifer Jones and Humphrey Bogart, with John Huston behind the camera. Stratospheric heights from which she never descended for the next 20 years. With directors such as Vincent Sherman, Carol Reed, King Vidor, Melvin Frank, Robert Z. Leonard, Jean Delannoy, Jules Dassin, Robert Siodmak and Renè Clair. And performing alongside partners of the calibre of Rock Hudson and Tony Curtis (with whom she remained great friends) and then Yul Brynner, Anthony Quinn, Sean Connery (who told this author he “had never understood why such an extraordinary actress stopped making films when she was in her early forties”), Burt Lancaster, Errol Flynn and David Niven, but the list could continue.

For at least a decade, Gina was the queen of the European ‘contingent’ in Hollywood. She came third in Miss Italy 1947, and then became a pivotal actress in our neorealism, performing in cornerstones of pink neorealism and noir. In 1950, the owner of RKO, the billionaire Howard Hughes invited Gina to Hollywood, and she accepted. Though she refused to sign the interminable contracts that would have tied her to the major, chaining her talent and desire to emerge in other challenges. This probably weakened the Hollywood industry’s support for the actress. But she immediately started searching for new film talents in our country while

Burt Lancaster, Gina Lollobrigida and Tony Curtis in *Trapeze*

she was in Hollywood, a “hunt” promoted by the worldwide success of Rodolfo Valentino from Apulia, who died in 1925, who had put imported stars of Italian origin in a permanent spotlight. Actually, to the point where Fox set up a worldwide competition to substitute Valentino in 1927, a race won by our Alberto Rabagliati, who stayed in Hollywood for four years.

Gina’s international stature is even clearer if you make some comparisons. Immediately after WW2, a great Italian actress like Valentina Cortese went to Los Angeles. Even though she was perhaps a bit too sophisticated for the expectations of the American market, she was nonetheless

Below, Gina Lollobrigida with Sean Connery in *Woman of Straw*; On the right, the Italian actress with Marilyn Monroe

Gina Lollobrigida con Sean Connery in *La donna di paglia*; A destra, l’attrice italiana con Marilyn Monroe

treated very well and given important parts, but things completely changed with Gina. The strength of her characters won over American audiences and critics, enabling her to live in Hollywood as, let's say, a recognised member of the same community that dominated the world cinema market. Needless to say, all while continuing to work in Italy with directors of the calibre of De Sica, Blasetti, Sodati, Germi, Lattuada and many others. A life in and for the cinema, which would definitively open its doors to the many talents trying to break out of Italian borders, hemmed into a territory that was cinematographically speaking too small for their talent. First among →

internazionale con la sua carica emotiva e passionale, oltre al suo décolleté già celebre in Italia.

Quando, nel 2022, il Festival celebrò i suoi 75 anni, tra le altre iniziative, le foto della Mostra ufficiale ritraevano Gina sulla Croisette mentre, in tailleur, giocava a bocce sulla spiaggia. A riprova di una storia d'amore tra la star e Cannes, e subito dopo con Hollywood, che in Italia è persa da subito più accidentata con l'arrivo dell'altra nostra star più famosa nel mondo, Sophia Loren, che proprio a Gina dette il cambio "sul posto" sostituendola nel ruolo di protagonista femminile nel terzo film della saga *Pane, amore*, diretto da Dino Risi invece che dall'ideatore Luigi Comencini. In realtà, la "sostituzione" avvenne per gli impegni all'estero di Gina stessa, i medesimi per i quali anche la Loren avrebbe poi inaugurato una felicissima carriera internazionale di cui però, all'epoca, la Lollobrigida fu l'antesignana perfetta e assoluta. Perfetta perché, uscendo dai suoi primi film neorealisti, tra la fine degli anni 40 e il 1952 (i migliori dei quali sono *Achtung! Banditi!* di Carlo Lizzani e *La città si difende* di Piero Germi), Gina esprimeva quella gamma di emozioni che ben rappresentavano agli occhi americani l'Italia appena nella loro sfera d'influenza: l'ottimismo, la passione, la prospera bellezza incorniciata da paesaggi rigogliosi. Una spontaneità che in Gina presto divenne anche mestiere, e che la portò per ben

23 film a lavorare con i più grandi registi americani e francesi diventando partner, a tutt'oggi esente da gossip sentimentali, delle maggiori star dell'epoca. È giusto fare dei nomi, visto che il suo esordio hollywoodiano avvenne – dopo il dimenticato *Vendetta nel sole* di Leslie Arliss – nel 1953 con *Il tesoro dell'Africa*, accanto a Jennifer Jones e Humphrey Bogart, con John Huston dietro la macchina da presa. Un livello stratosferico che da allora, e per vent'anni, non si è mai abbassato. Con registi come Vincent Sherman, Carol Reed, King Vidor, Melvin Frank, Robert Z. Leonard, Jean Delannoy, Jules Dassin, Robert Siodmak, René Clair, ed affiancata da partner del calibro di Rock Hudson e Tony Curtis (con i quali restò in grande amicizia) e ancora Yul Brynner, Anthony Quinn, Sean Connery (che ripeté a chi scrive di "non aver mai capito perché un'attrice così straordinaria avesse smesso di fare film a poco più di quarant'anni"), Burt Lancaster, Errol Flynn e David Niven, ma l'elenco potrebbe continuare.

Per almeno un decennio, Gina fu la regina di Hollywood in quota europea, per così dire. Terza a Miss Italia 1947, e poi attrice cardine del nostro neorealismo di cui interpretò anche i capisaldi del neorealismo rosa e noir, nel 1950 Gina accettò l'invito a Hollywood del proprietario della RKO, il miliardario Howard Hughes, rifiutando i contratti infiniti che l'avrebbero legata alla major incatenando il suo talento e la voglia di emergere in altrettante sfide. Questo, probabilmente, indebolì alla lunga il sostegno dell'industria hollywoodiana nei confronti dell'attrice, che comunque corrispose da subito alla ricerca intrapresa da Hollywood per scovare nuovi talenti cinematografici nel nostro Paese, una "caccia" promossa dal successo mondiale del pugliese Rodolfo Valentino, morto appena nel 1925, e che accese in modo permanente un riflettore sui divi d'importazione italiana (al punto che nel 1927, la Fox indisse un concorso mondiale per sostituire Valentino, gara vinta dal nostro Alberto Rabagliati, che restò a Hollywood ben 4 anni).

La statura di Gina a livello internazionale si definisce ancor meglio usando qualche paragone. Nell'immediato dopoguerra era giunta a Los Angeles una grande attrice italiana come Valentina Cortese, forse troppo sofisticata per le attese del mercato USA, che fu comunque trattata benissimo da Hollywood che le dette ruoli significativi, ma con Gina le cose cambiarono completamente. La forza dei suoi personaggi conquistarono il pubblico e i critici americani, consentendole di vivere a Hollywood riconosciuta, diciamo così, come

In the pictures, Gina Lollobrigida with Queen Elizabeth II (above) and with the painter Salvador Dalí (on the right)

In queste foto, Gina Lollobrigida con la regina Elisabetta II (sopra) e con il pittore Dalí (a destra)

them, Anna Magnani, who won the Oscar for Best Actress in 1956 for *The Rose Tattoo*: it was the first time an actress whose mother tongue wasn't English came home with the prize.

Soon after, in 1961, it was Sofia Loren's turn, winning for the now legendary *Two Women* by De Sica. And in the middle, there is Gina, who worked more than the others, across the globe, assuming the allure of a great star, admired, desired, sometimes cheered but who never won any major prizes. Though her films did: consider *Fearless Little Soldier*, Silver Bear winner at Berlin in 1952 and Best Director at Cannes but nothing for her, the person who actually attracted audiences into cinemas. A whole host of nominations, a Silver Ribbon and a David or two in Italy, until the star on the Walk of Fame in 2018, and the coveted Golden Lion for Lifetime Achievement from Venice that never materialised.

Every actress has her history and if we think of two opposites on the talent scale such as Marlen Dietrich and Marilyn Monroe who never won anything significant, it's no surprise that our Gina is in the middle of this exceptional bouquet. And she was certainly not helped by a character that was, at times, rigid, professional and distant off set. Almost prejudiced. A limit to her empathy, perhaps. In one of my last interviews with her, about the great Italian designer of worldwide fame, Emilio Schuberth, who owned the famous Dolce Vita atelier on Via Condotti in the 1950s and '60s, she told me "I have all of Schuberth's clothes and they still fit me!". I replied that since he was also Loren's designer, I was naturally also going to interview *Lady Sophia* as part of the documentary I was making. She shrugged her shoulders and replied, "Whatever. Do you want a coffee?".

un membro di quella stessa comunità che dominava il mercato cinematografico mondiale. Il tutto, beninteso, continuando a lavorare in Italia con autori del calibro di De Sica, Blasetti, Sodati, Germi, Lattuada e molti altri ancora. Una vita nel e per il cinema, che aprì definitivamente le porte ai tanti talenti che premevano ai confini italiani, costretti in un territorio ancora cinematograficamente troppo piccolo per la loro bravura. Prima fra tutti Anna Magnani, che nel 1956, con *La rosa tatuata*, vince l'Oscar come migliore attrice protagonista: è la prima volta nella storia che va ad un'attrice di lingua non inglese.

Subito dopo, nel 1963, è la volta della Loren, che vince con l'ormai leggendario *La ciociara* di De Sica. In mezzo, per così dire, c'è Gina, che lavora più di tutte, in tutto il mondo, assumendo l'allure della grande star ammirata, desiderata, talvolta osannata ma che non vince grandi riconoscimenti. I suoi film sì, vedi il caso proprio di *Fanfan La Tulipe*, Premio alla regia e Orso d'argento a Berlino 1952, ma niente per lei che richiamava il pubblico

nelle sale. Un mare di candidature, un Nastro d'argento e un David o due in Italia, fino alla Walk of Fame del 2018, e l'agognato Leone alla carriera di Venezia che non è mai arrivato. Ogni attrice ha la sua storia, e se pensiamo che due poli dal talento opposto come Marlen Dietrich e Marilyn Monroe non hanno mai vinto nulla di rilevante, non stupisce che in mezzo a questo eccezionale bouquet ci sia anche la nostra Gina, certamente non aiutata da un carattere che fuori dal set continuava a essere a tratti rigido, professionale, distante. Quasi prevenuto. Un limite alla sua empatia, forse. In una delle ultime interviste che le feci, riguardo al grande stilista italiano ma di fama mondiale Emilio Schuberth, titolare negli anni 50 e 60 del mitico atelier della Dolce Vita in via Condotti, mi rispose che "i vestiti di Schuberth ce li ho tutti e mi stanno ancora!". Io risposi che, essendo lui lo stilista anche della Loren, nel documentario che stavo girando avrei intervistato anche Donna Sophia, naturalmente. Lei alzò le spalle e mi chiese "Vabbè. Vuoi un caffè?"

Gina Lollobrigida receives a star on the Walk of Fame in 2018

Gina Lollobrigida riceve una stella sulla Walk of Fame nel 2018

© Getty Images (7); Reipth-Dearden Productions/Michael Reipth Productions/Novus (1); Hecht-Lancaster Productions/Joanna Productions/Susan Productions (1)

With us you can travel light.

You just bring your story.

Anything else needed to turn it into an amazing film, we have it all: locations, services, funds, suppliers, talent, crew, facilities.

We are eager to support your vision.

**Are you ready
to take off?**

www.fctp.it

A trio of ITALIAN GREATS in competition

Italy is vying for the Palme d'Or with a triptych of esteemed directors: Cannes veterans Nanni Moretti and Marco Bellocchio respectively competing with *Il sol dell'avvenire* and *Rapito*, plus Alice Rohrwacher, a fresher face at the festival but already a multi-award winner on the Croisette, with *La chimera*. Here are the Italian productions in the Cannes Film Festival competition

by Davide Stanzione

The director Alice Rohrwacher on the set of *La chimera* with the actor Josh O'Connor

The 2023 Cannes Film Festival will see Italy running for the Palme d'Or again, after last winning the coveted prize in 2001 for *The Son's Room* by Nanni Moretti. This time a trio of esteemed Italian directors are competing, authors who are among Italy's most admired and celebrated on the Croisette and beyond. The last time Italy had three directors in the main competition was in 2015, with Paolo Sorrentino, Nanni Moretti and Matteo Garrone, though Italy did not come home with the top prize that time. Now, Moretti is trying again with his new film *Il sol dell'avvenire*, along with Marco Bellocchio, In Competition with *Rapito*, further consolidating his close relationship with Cannes in recent years that culminated with →

Un tris di grandi autori italiani in concorso

L'Italia ritenta la corsa alla Palma d'oro schierando un trittico di tutto rispetto: i veterani Moretti e Bellocchio, in Concorso con *Il sol dell'avvenire* e *Rapito*, e Alice Rohrwacher, più giovane habitu  del festival ma gi  pluripremiata sulla Croisette, con *La chimera*. Ecco le produzioni italiane che saranno presentate al Festival di Cannes

di Davide Stanzione

Il Festival di Cannes 2023 vedr  l'Italia tentare nuovamente la corsa alla Palma d'oro, che manca a un film italiano dal 2001, quando ad agguantare il prestigioso riconoscimento fu *La stanza del figlio* di Nanni Moretti. Lo fa con un autorevole trittico di autori, tra i pi  ammirati e celebrati sulla Croisette e all'estero; l'ultima volta ad avere tre titoli italiani in competizione fu nel 2015 con Sorrentino, Moretti e Garrone, ma li non arriv  nessun premio. Ora a riprovarci sono lo stesso Nanni Moretti, di ritorno dietro la macchina da presa con *Il sol dell'avvenire*; Marco Bellocchio, in Concorso con *Rapito* dopo il fitto rapporto con Cannes degli ultimi anni, culminato con la Palma d'onore nel 2021; e Alice Rohrwacher, beniamina del festival e in competizione col suo *La chimera*.

Per Moretti, che in Francia   amatissimo,   la nona volta a Cannes: nel 1994 si aggiudic  anche il

premio come miglior regista per *Caro diario* e venticinque anni fa vi figur  per la prima volta col suo irripetibile e caustico film generazionale, *Ecce bombo*. Questa volta il cineasta romano, pur senza riesumare direttamente il suo storico alter ego Michele Apicella, ha interpretato un regista alle prese con un film ambientato tra gli anni '50 e '60 in un circo e ha ritrovato uno dei suoi attori feticcio (forse il pi  cruciale) Silvio Orlando, col quale non collaborava dai tempi de *Il caimano*, affiancato nel cast da Margherita Buy, Barbara Bobulova e Mathieu Amalric. Tra il suo ultimo film, *Tre piani*, a lungo rimandato per la pandemia e uscito infine nel 2021, e *Il sol dell'avvenire* c'  stato uno scarto temporale insolitamente breve per gli standard cui la carriera pi  recente di Moretti ci ha abituato negli ultimi anni, a riprova della voglia dell'autore di rimettersi immediatamente in gioco nella lettura

Above, Mathieu Amalric and Nanni Moretti in *Il sol dell'avvenire*;
Below, Marco Bellocchio, the director of *Rapito*

Festival

Rapito
by Marco Bellocchio

La chimera
by Alice Rohrwacher

the Honorary Golden Palm in 2021, and Alice Rohrwacher, a festival darling, this time competing with *La chimera*.

Moretti, who is feted in France, returns to Cannes for the ninth time: he first appeared here 45 years ago with his sharp generational film *Ecce bombo* and also came away with the Best Director prize in 1994 for *Dear Diary*. This time,

while not explicitly resurrecting his historic alter ego Michele Apicella, the Roman filmmaker plays a director making a film set between the 1950s and '60s. And he has rediscovered one of his preferred (and perhaps the most central) actors, Silvio Orlando, with whom he last worked on *The Caiman*, starring in a cast also including Margherita Buy, Bar-

bora Bobulova and Mathieu Amalric. On the basis of Moretti's most recent career, there has been a shorter gap than usual between his last film, *Three Floors*, long delayed because of the pandemic and finally released in 2021, and *Il sol dell'avvenire*. This shows the director was keen to immediately continue his critical and sarcastic appraisal of the present, and of

Il sol dell'avvenire
by Nanni Moretti

come sempre critica e sarcastica del presente e di illusioni personali e collettive. Con *La chimera*, interpretato da Josh O'Connor, il principe Carlo in *The Crown 4*, dalla sorella Alba Rohrwacher e da Isabella Rossellini, e girato tra la Toscana e il Lazio, Alice Rohrwacher racconta invece la storia di un archeologo coinvolto in una rete internazionale di manufatti etruschi rubati negli anni '80. Nel 2018 Rohrwacher ha vinto la miglior sceneggiatura Cannes con *Lazzaro felice*, film amatissimo dal regista premio Oscar di *Parasite* Bong Joon-ho, che l'ha inserito tra le sue opere cinematografiche preferite di sempre, e che ha avuto in seguito un notevole successo internazionale in termini di consensi festivalieri e vendite straniere. «Sono così felice e onorata di tornare in selezione ufficiale a Cannes dopo cinque anni, un Festival che mi ha visto crescere e che mi ha dato la libertà di continuare a cercare, a sperimentare», ha dichiarato l'autrice, elogiata delegato generale Thierry Frémaux per il suo sguardo formalista. Ormai da diversi anni al culmine della sua

maturità artistica, Marco Bellocchio racconta invece un caso molto significativo e peculiare della storia italiana del XIX secolo in *Rapito*, precedentemente noto come *La conversione*: il film è incentrato sulla storia di Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla sua famiglia di origine per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX, suscitando un caso internazionale. Una storia e una vicenda molto "bellocchiana", che incrocia il pubblico e il privato, la religione e il potere, e che schiera nel cast Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, oltre a Enea Sala (Edgardo Mortara da bambino) e Leonardo Maltese (Edgardo ragazzo) e alle partecipazioni di Filippo Timi e Fabrizio Gifuni. Anche Steven Spielberg aveva a lungo meditato di fare un film su questa storia, con la quale il regista di *Schindler's List* sarebbe tornato a indagare le sue origini ebraiche, ma secondo le voci di corridoio più accreditate decise di rinunciare, pur dopo un casting a dir poco prolungato, non riuscendo a trovare l'attore-bambino adeguato a sostenere il ruolo.

personal and collective illusions.

Alice Rohrwacher's *La chimera* was shot between Tuscany and Lazio and stars Josh O'Connor (who played Prince Charles in *The Crown 4*), her sister Alba Rohrwacher and Isabella Rossellini. Set in the 1980s, it is the story of an archaeologist involved in an international network of stolen Etruscan artefacts.

In 2018, Rohrwacher won the Cannes' prize for Best Screenplay for her *Happy as Lazzaro*, a film much loved by the Oscar®-winning director of *Parasite*, Bong Joon-ho, who rated it as one of his favourite films, and a work that enjoyed considerable success in terms of festival screenings and foreign sales. «I am so happy and honoured to return to the offi-

cial selection at Cannes after five years, a Festival that has seen me grow and given me the freedom to continue to research and experiment», said the filmmaker, praised by the festival's director, Thierry Frémaux, for her formalist vision.

In *Rapito* (previously known as *La conversione*), Marco Bellocchio – on the crest of his artistic maturity for some years now – tells the story of a very significant and unusual episode from 19th century Italian history. The film is about a Jewish boy called Edgardo Mortara, who was kidnapped and torn from his family in 1858 to be raised as a Catholic under the custody of Pope Pius IX, creating an international scandal. This is a typical Bellocchio kind of story, intertwining the public and the private, religion and power, told with a cast including Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, as well as Enea Sala (Edgardo Mortara as a child) and Leonardo Maltese (Edgardo as a boy) and with the participation of Filippo Timi and Fabrizio Gifuni. Steven Spielberg had long considered turning this story into a film, giving the director of *Schindler's List* a further opportunity to explore his Jewish roots, but rumours have it that he decided to abandon the project after an extremely long casting failed to find a child-actor suitable for the role.

Silvio Orlando and Barbara Bobulova in *Il sol dell'avvenire*

© courtesy of O1 Distribution (6)

Italian actress Claudia Cardinale and actor Burt Lancaster pose with a cheetah for the presentation of the film *The Leopard* directed by Luchino Visconti during the Cannes International Film Festival (1963)

L'attrice italiana Claudia Cardinale e l'attore americano Burt Lancaster posano insieme a un ghepardo alla presentazione de Il gattopardo di Luchino Visconti al Festival di Cannes (1963)

NANNI MORETTI DOMENICO PROCACCI RAI CINEMA
PRESENTANO

BARBORA BOBULOVA NANNI MORETTI MARGHERITA BUY
IL SOL DELL'AVVENIRE
MATHIEU AMALRIC SILVIO ORLANDO

UN FILM DI
NANNI
MORETTI

ZSOLT ANGER JERZY STUHR TECO CELIO VALENTINA ROMANI ARIANNA POZZOLI ELENA LIETTI FLAVIO FURNO
FRANCESCO BRANDI MICHELE EBURNEA LAURA NARDI GIUSEPPE SCODITTI ARIANNA SERRAO BLU YOSHIMI SUN HEE YOU
SOGGETTO E SCENEGGIATURA FRANCESCA MARCIANO NANNI MORETTI FEDERICA PONTREMOLI VALIA SANTELLA AIUTO REGISTA CIRO SCOGNAMIGLIO
ORGANIZZATORE GENERALE LUIGI LAGRASTA SUONO IN PRESA DIRETTA ALESSANDRO ZANON COSTUMI SILVIA SEGOLONI SCENOGRAFIA ALESSANDRO VANNUCCI
MONTAGGIO CLELIO BENEVENTO MUSICA FRANCO PIERSANTI FOTOGRAFIA MICHELE DATTANASIO
UNA COPRODUZIONE SACHER FILM · FANDANGO CON RAI CINEMA · LE PACTE IN COLLABORAZIONE CON FRANCE 3 CINEMA
CON LA PARTECIPAZIONE DI CANAL+ · CINE+ · FRANCE TELEVISIONS IN ASSOCIAZIONE CON KINOLOGY · PRODOTTO DA NANNI MORETTI E DOMENICO PROCACCI REGIA NANNI MORETTI

FANDANGO

Rai Cinema

Le Pacte

france 3cinéma

CANAL+

CINE+

france+tv

CINECITTA

Italian Film Commissions

APULIA FILM COMMISSION EMILIA-ROMAGNA FILM COMMISSION FILM COMMISSION D'ABRUZZO FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA
FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE FILM COMMISSION VALLÉE D'AOSTE FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION FONDAZIONE SARDEGNA FILM COMMISSION
FRIULI VENEZIA GIULIA FILM COMMISSION GENOVA LIGURIA FILM COMMISSION IDM FILM COMMISSION SÜDTIROL LOMBARDIA FILM COMMISSION
LUCANA FILM COMMISSION MARCHE FILM COMMISSION ROMA LAZIO FILM COMMISSION SICILIA FILM COMMISSION
TOSCANA FILM COMMISSION TRENTO FILM COMMISSION UMBRIA FILM COMMISSION VENETO FILM COMMISSION

www.italianfilmcommissions.it

Cappuccino with the Italians

with
British Film
Commission

May 20th - 10.00/11.30 am

HOTEL MAJESTIC | ITALIAN PAVILION

Italian Film Commissions at
Festival de Cannes

76th EDITION

May 16-27, 2023

HOTEL MAJESTIC | ITALIAN PAVILION

