

Italian Cinema — BOXOFFICE www.e-duesse.it

N. 2 - maggio 2024

with **CINECITTÀ**

20
YEARS

PRODUCTIONS
*Italian Cinema's
Magnificent Seven*

I magnifici 7
del cinema italiano

EXPORT
*Success for
There's Still Tomorrow
and Io Capitano*

I successi di *C'è ancora
domani e Io Capitano*

CANNES 2024
*The italian films
at the festival*

I film italiani
al festival

LA VISIONE INTERNAZIONALE DI FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE

Forte di una struttura creata per ospitare grandi realtà produttive, la film commission è reduce da un anno record che ha visto girare sul territorio film hollywoodiani e imponenti serie Tv in costume. La presidente Beatrice Borgia e il direttore Paolo Manera svelano fondi e servizi a favore delle produzioni audiovisive

THE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE'S INTERNATIONAL VISION

It has been a record year for the Film Commission Torino Piemonte, fortified by a structure created to host major productions, which saw Hollywood movies and major TV series in costume shot on its territory. The FC's President, Beatrice Borgia and Director, Paolo Manera outline the funds and services available for audiovisual productions

Italian Film Commissions

ABRUZZO FILM COMMISSION APULIA FILM COMMISSION EMILIA-ROMAGNA FILM COMMISSION 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 TRENINO FILM COMMISSION UMBRIA FILM COMMISSION VENETO FILM COMMISSION

www.italianfilmcommissions.it

CAPPUCCINO WITH THE ITALIANS

Special Guest

May 19th
10.00 a.m. - 11.30 a.m.
Hotel Majestic
Italian Pavilion

ITALIAN FILM COMMISSIONS at
Festival de Cannes | 77th EDITION

May 14-25, 2024 | HOTEL MAJESTIC - ITALIAN PAVILION

ITALY for
MOVIES

italyformovies.it

Italy's GROWING POWER of attraction

Stunning Italian locations are not only a magnet for millions of tourists every year, coming to contemplate unparalleled artworks, cities and unique scenery. These locations are also the setting of choice for numerous international audiovisual productions and co-productions deciding to shoot in Italy. Latest examples include the series *Ripley* starring Andrew Scott and Dakota Fanning, *Those About to Die* by Roland Emmerich and, before that, *Without Blood* by Angelina Jolie. Then there is the increasing attention international newspapers - from *The New York Times* to *Le Monde* and *El Pais* - are giving to the studios at Cinecittà. This jewel in Italy's crown now boasts some of the highest quality standards globally, and, thanks to major investment, it will expand to a total of 25 stages by 2026. Moreover, Italy still offers huge tax breaks for foreigners through a highly competitive tax credit system, which remains an essential tool for attracting international productions, even though it is currently being reformed. And this is without mentioning the 20 film commissions covering the entire Italian territory, offering many different services, access to qualified professionals, location guides and help for anyone coming to film in Italy, assisting every step of the way and facilitating the bureaucracy. One thing is for sure, this is Italy's love of the "seventh art", translated into a fertile, attractive and welcoming ecosystem for all international productions.

Paolo Sinopoli
Editor-in-Chief of Box Office

Un'Italia sempre più attrattiva

Le meravigliose location italiane non sono solo meta di milioni di turisti ogni anno, che vengono a contemplare splendide opere d'arte, città e paesaggi unici al mondo, ma sono anche il palcoscenico prediletto di numerosissime produzioni e coproduzioni audiovisive internazionali che vengono a girare nel nostro Paese. Tra le ultime basti pensare al serial *Ripley*, con Andrew Scott e Dakota Fanning, *Those About to Die* di Roland Emmerich e, prima ancora, *Without Blood* di Angelina Jolie. Lo dimostra anche la crescente attenzione di media internazionali come *The New York Times*, *Le Monde* ed *El Pais*, verso gli studios di Cinecittà, nostro fiore all'occhiello che vanta ormai i più alti standard qualitativi a livello mondiale e che, grazie a massicci investimenti, entro il 2026 si allargherà a 25 teatri. Inoltre, l'Italia resta un Paese che beneficia di enormi incentivi fiscali per gli stranieri, grazie a un tax credit estremamente competitivo che, anche se sarà presto oggetto di una riforma, resta uno strumento essenziale di attrazione per le produzioni internazionali. Senza contare le 20 film commission che popolano il panorama italiano, fornendo innumerevoli servizi, maestranze qualificate, guida alle location, e assistendo passo passo chiunque venga a girare in Italia, agevolando anche numerosi passaggi burocratici. Se, infatti, c'è un dato incontrovertibile, questo è l'amore dell'Italia per la settima arte, che si traduce in un ecosistema fertile, attrattivo e accogliente per tutte le produzioni internazionali.

Paolo Sinopoli

Photo cover: © Ivana Sunjic

06

06 Cover Story

THE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE'S INTERNATIONAL VISION

The FC's President, Beatrice Borgia and Director, Paolo Manera outline the funds and services available for audiovisual productions

LA VISIONE INTERNAZIONALE DI FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE

La presidente Beatrice Borgia e il direttore Paolo Manera svelano fondi e servizi a favore delle produzioni audiovisive

14 Incentives/Incentivi

ITALY'S POWER OF ATTRACTION

Increasing numbers of international audiovisual productions are coming to shoot in Italy

LA FORZA ATTRATTIVA DELL'ITALIA

Sempre più produzioni audiovisive internazionali vengono a girare in Italia

20 Studios

CINECITTÀ: THE FUTURE IS NOW

After a record breaking 2023, the historic Italian studios continue to be a point of reference for national and international productions

CINECITTÀ, IL FUTURO È OGGI

Con un bilancio 2023 da record, gli storici studios italiani continuano a essere un punto di riferimento per produzioni nazionali ed internazionali

24 Productions/produzioni

ITALIAN CINEMA'S MAGNIFICENT SEVEN

Seven Italian movies that have what it takes to get noticed abroad

I MAGNIFICI 7 DEL CINEMA ITALIANO

Sette film italiani con tutte le carte in regola per farsi notare anche all'estero

30 Export

ITALIAN FILMS ABROAD: SUCCESS FOR THERE'S STILL TOMORROW AND IO CAPITANO

The movies by Paola Cortellesi and Matteo Garrone have been sold to many foreign markets, recording significant results

FILM ITALIANI ALL'ESTERO: I SUCCESSI DI C'È ANCORA DOMANI E IO CAPITANO

I film di Paola Cortellesi e di Matteo Garrone sono stati venduti in molti mercati esteri, registrando risultati importanti

38 Lands/territori

LAZIO, LAND OF CINEMA

Lazio is the Italian region with the most audiovisual businesses, and the greatest attraction for international companies

LAZIO, TERRA DI CINEMA

Il Lazio è la regione italiana con il maggior numero di imprese attive di produzione audiovisiva e la più attrattiva per le società internazionali

42 Memories/Ricordi

CANNES' HISTORIC LOVE FOR ITALY'S CINEMA

Twelve Italian films have been honoured with the Palme d'Or over the festival's history

LO STORICO AMORE DI CANNES PER IL CINEMA ITALIANO

Sono stati ben 12 i film italiani che hanno ricevuto la Palma d'oro nella storia della manifestazione

46 Focus

TWENTY YEARS OF THE ITALIAN FILM COMMISSIONS

An overview of the results achieved during this time and its objectives for the future

VENTI ANNI DI ITALIAN FILM COMMISSIONS

Uno sguardo ai risultati raggiunti in questo arco di tempo e agli obiettivi per il futuro

48 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 Cristiano Bolla, Margherita Bordino, Antonello Sarno, Maria Giuseppina Troccoli

Translation AMROS Media Solutions

Design Emmegi Group Milano, Alda Pedrazzini

Production Paola Lorusso

Advertising Services Elisabetta Pifferi

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

Print Graphicscalve spa
Località Ponte Formello 1/3/4 - 24020 Vilminore di Scalve (BG)

Copyright

All rights reserved. No part of this magazine can be reproduced in any form, nor can it be re-worked using electronic systems, or reproduced or re-issued without written permission from the publisher. Scripts and photos will not be returned, even if they are not published. The newsroom had made all possible efforts to obtain the copyright for the images published where this has not been possible, the publisher is willing to reimburse 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 - Via Goito, 11 - 20121 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 17th April 2024

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

EMPOWER
CREATIVE
MINDS

CINECITTÀ

cinecitta.com

THE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE'S INTERNATIONAL VISION

It has been a record year for the Film Commission Torino Piemonte, fortified by a structure created to host major productions, which saw Hollywood movies and major TV series in costume shot on its territory. The FC's President, Beatrice Borgia and Director, Paolo Manera outline the funds and services available for audiovisual productions

by Cristiano Bolla – photo by Ivana Sunjic

The *King's Man*, *Fast X - Fast & Furious*, *Ferrari*, *Lubo* and TV series such as *The Law According to Lidia Poët*, *The Leopard* and *Call Me Levi*. These major Italian and international projects have one thing in common: they were all shot in the Italian region of Piedmont with the support of the Film Commission Torino Piemonte. Indeed, 2023 was a record year for the FC foundation both for the number of titles hosted and the amount of filming days. Not only does this confirm an expansion in the quantity of audiovisual projects shot in Turin and Piedmont, but also the growth of an entire structure designed to host major productions and subsequently generate a virtuous economic impact across the whole industry in the territory. To discover how the Film Commission Torino Piemonte operates, its challenges and future aims, we spoke to its President, Beatrice Borgia, and Director Paolo Manera.

How many audiovisual productions come to shoot in Piedmont every year? What are the relative percentages for Italian and international projects?

Paolo Manera: In 2023 we had a record figure of 236 titles, comprising 17 feature films, 19 TV series, 47 short films, 18 documentaries and 135 projects such as adverts, reports, TV formats and music

videos. Of these, 30-35% were international productions, a figure that surpasses our 2019 performance, when our region broke through the barrier of 200 projects hosted.

Beatrice Borgia: Another really significant figure is the number of shooting days, a very tangible illustration of the production fever in Piedmont: in 2023 there were a total of 1,300 days of filming, up 27% on the previous year. This means that, ideally four active sets running in our territory simultaneously on every day of the year.

To date you are one of the most structured Film Commissions in Italy. How much are your annual funds worth and how are they apportioned?

PM: The investment fund (we prefer to define it like this rather than a "contribution") totals around five million euros. Of these, four million come from the annual fund made available from the Piedmont regional authority, the Piemonte Film Tv Fund, which is for feature films and TV series, both fiction and animations. In addition, there is the pot of 900 thousand euros managed directly by the Film Commission, divided into the development fund for films and series – entirely supported by the Fondazione Compagnia di San Paolo since last year – plus the fund for the development and production of documentaries and that for short films. Last but →

La visione internazionale di Film Commission Torino Piemonte

Forte di una struttura creata per ospitare grandi realtà produttive, la film commission è reduce da un anno record che ha visto girare sul territorio film hollywoodiani e imponenti serie Tv in costume. La presidente Beatrice Borgia e il direttore Paolo Manera svelano fondi e servizi a favore delle produzioni audiovisive

di Cristiano Bolla - foto di Ivana Sunjic

The King's Man, Fast X, Ferrari, Lupo e ancora, serie tv come *La legge di Lidia Poët, Il Gattopardo* e *Call Me Levi*. Grandi progetti italiani e internazionali che hanno tutti un elemento in comune: sono stati girati nella regione italiana del Piemonte con il supporto di Film Commission Torino Piemonte. Una Fondazione, quest'ultima, che nel 2023 ha chiuso un anno record per numero di titoli ospitati e giorni di riprese, certificando così una crescita che non riguarda solo la quantità di progetti audiovisivi girati a Torino e in Piemonte, ma un'intera struttura creata per ospitare grandi realtà produttive e generare di conseguenza un virtuoso impatto economico sul territorio a favore di tutta la filiera. Di come opera la Film Commission Torino Piemonte, delle sue sfide e degli obiettivi futuri, abbiamo parlato con la presidente Beatrice Borgia e il direttore Paolo Manera.

Quante sono le produzioni audiovisive che ogni anno vengono a girare in Piemonte? Quante, in percentuale, quelle italiane e quelle estere?

Paolo Manera: Nel 2023 abbiamo registrato la cifra record di 236 titoli, suddivisi in 17 lungometraggi, 19 serie tv, 47 cortometraggi, 18 documentari e 135 tra spot, reportage, format tv e video musicali. E il 30-35% dei titoli sono produzioni internazionali. Numeri addirittura superiori al 2019, quando avevamo superato i 200 progetti ospitati nella nostra Regione.

Beatrice Borgia: Un altro dato davvero

significativo, che rende tangibile il fermento produttivo del Piemonte, è quello delle giornate di ripresa: nel 2023 sono state addirittura 1.300, con un +27% rispetto all'anno precedente. Questo significa che, idealmente, sul nostro territorio ogni giorno dell'anno abbiamo 4 set attivi in contemporanea.

Ad oggi siete tra le Film Commission italiane più strutturate. A quanto ammontano complessivamente i vostri fondi annuali e come si suddividono?

PM: Il fondo di investimento (preferiamo definirlo così, piuttosto che "contributo") ammonta a circa 5 milioni di euro. Di questi, 4 milioni provengono dallo stanziamento annuo del fondo della Regione Piemonte, ovvero il "Piemonte Film Tv Fund", che va a beneficio di lungometraggi e serie tv di finzione e animazione. Vanno poi aggiunti 900mila euro dei bandi gestiti direttamente da Film Commission, ovvero il fondo sviluppo per film e serie - dallo scorso anno interamente sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo - il fondo per sviluppo e produzione di documentari e quello per i cortometraggi. Infine, ci sono i 100mila euro di investimento a sostegno del location scouting e di assistenza alle produzioni. Senza contare l'aiuto che diamo alla presenza ai mercati e all'uscita in sala.

BB: Siamo tra le uniche film commission che presentano fondi strutturati volti a seguire tutto il ciclo di vita del prodotto, dallo sviluppo, produzione, e

Cover Story

not least, there are the 100,000 euros of investment supporting location scouting and assistance for productions. This doesn't include the help we offer for attending markets and for theatrical releases.

BB: We are one of few film commissions with funds structured to cover the entire production cycle, from development to production, post-production, promotion and distribution. We have built a solid system supporting all the phases in the supply chain.

What are the most attractive elements for international productions out of the funds, services, facilities, structures and skilled professionals you offer?

BB: From an industrial perspective, the Italian tax credit is certainly the most important driver for international productions, and while regional funds do play an important role, they are not the decisive factor. But I do think that the support of our Film Commission - acting as a one-stop shop on the ground able to

facilitate all the activities with the institutions and local professionals - can make the difference in attracting international productions to Piedmont. In addition to filming permits, we provide headquarters that are large enough to host even five or six productions and crews contemporaneously, with offices, parking for trucks, equipment, casting areas and a cinema for watching dailies and sound post-production. Highly qualified professionals from Piedmont covering all the key crew positions are another extremely valuable asset, as are the many production, service and post-production companies that have sprung up over the years. Added to which is the recent creation of sound stages and virtual studios: all aspects that combine to offer a composite, highly qualified pool of resources.

PM: Piedmont is a "hidden gem" that surprises everyone with its beauty and its locations that can be adapted to all kinds of different stories, transforming into other cities such as Paris, St Petersburg, →

The first and second seasons of the Netflix serial *The Law According to Lidia Poët* (left) were filmed in the Piedmont region. Below, a moment of filming in Turin's famous Piazza San Carlo

La prima e la seconda stagione del serial Netflix La legge di Lidia Poët (a sinistra) sono state girate nella regione Piemonte. Sotto, un momento delle riprese nella celebre piazza San Carlo a Torino

An action sequence from the American blockbuster *Fast X* was filmed in the city of Turin, Piedmont

Una sequenza action del blockbuster americano Fast X è stata girata nella città di Torino, in Piemonte

post-produzione, fino alla promozione e distribuzione. Abbiamo costruito un sistema solido che guarda a tutte le fasi della filiera.

Tra fondi, servizi, agevolazioni, strutture e maestranze a disposizione, quali sono gli elementi più attrattivi per le produzioni internazionali?

BB: Da un punto di vista industriale, il tax credit nazionale si conferma essere il driver più importante per le produzioni internazionali, per le quali i fondi regionali rivestono un ruolo significativo ma non altrettanto determinante. Credo, però, che ciò che può fare la differenza per attrarre produzioni internazionali in Piemonte sia il supporto della nostra Film Commission, che si presenta come un interlocutore unico (un "one-stop shop") sul territorio in grado di agevolare tutte le attività con le istituzioni e i professionisti locali. Oltre ai permessi per girare, mettiamo a disposizione una sede

in grado di ospitare anche 5-6 produzioni e maestranze in contemporanea, con uffici, parcheggi per camion, attrezzature, zone casting e una sala cinema per visione giornalieri e post-produzione del suono. Altro elemento di enorme valore sono senz'altro i professionisti piemontesi che lavorano sui set e compongono a tutti i livelli le troupe, figure estremamente qualificate a cui vanno aggiunte le moltissime società di produzione, service e post-produzione che si sono costituite nel corso degli anni, e la recente nascita di teatri di posa e virtual studios: tutti tasselli che compongono un quadro composito e altamente qualificato.

PM: Il Piemonte è una "gemma nascosta" che sorprende tutti per la sua bellezza e per le sue location, capaci di adattarsi alle storie più diverse, trasformandosi in altre città come Parigi, San Pietroburgo, San Francisco e la New York dell'800. È soprattutto una sorpresa per quei produttori esteri

che hanno una visione dell'Italia limitata a Roma, Venezia, Toscana e sud Italia. Film Commission Torino Piemonte è una cabina di regia perfetta a livello di logistica e accessibilità delle location, capace di gestire con efficacia tutti i rapporti con gli enti pubblici e privati: un complesso di servizi che può essere determinante in fase di ripresa perché velocizza gli aspetti burocratici e amministrativi.

Come avete chiuso il bilancio 2023 e che prospettive di crescita avete per l'anno in corso?

BB: A fronte di un sostegno economico che si attesta intorno ai 3,3 milioni di euro, tra fondi erogati e servizi offerti alle produzioni, l'anno scorso solo da lungometraggi e serie tv sono stati generati 26 milioni di spesa qualificata in Piemonte. E grazie ad uno studio realizzato con il Dipartimento di Management dell'Università di Torino abbiamo calcolato

Cover Story

San Francisco and 19th Century New York. Above all it is a surprise for those foreign producers whose vision of Italy is limited to Rome, Venice, Tuscany and southern Italy. The Film Commission Torino Piemonte is a perfect hub in terms of logistics and accessibility to locations, able to handle all relations with public and private bodies efficiently: this constellation of services can be crucial during the shooting phase as it speeds up administrative and bureaucratic procedures.

How did 2023 turn out and what are the prospects growth in the current year?

BB: In exchange for financial support of around 3.3 million euros, comprising funding and services for to productions, last year feature films and TV series alone generated qualified spending of 26 million euros in Piedmont. And thanks to research done with the Department of Management at Turin University, we have calculated that the estimated overall impact on the territory was 52 million euros. So we can count on a multiplier of 15x, a very high figure. This is why we like to talk about investment: for every euro spent, 15 euros return to the territory.

PM: And this is only considering feature films and TV series, the most important and measurable genres, for which we have a precise definition in terms of spending on staff, services, rentals and structures. The 52 million euros of return to the territory are a lower-end estimate, which would rise if we calculated the contribution of the supply chain that works all year

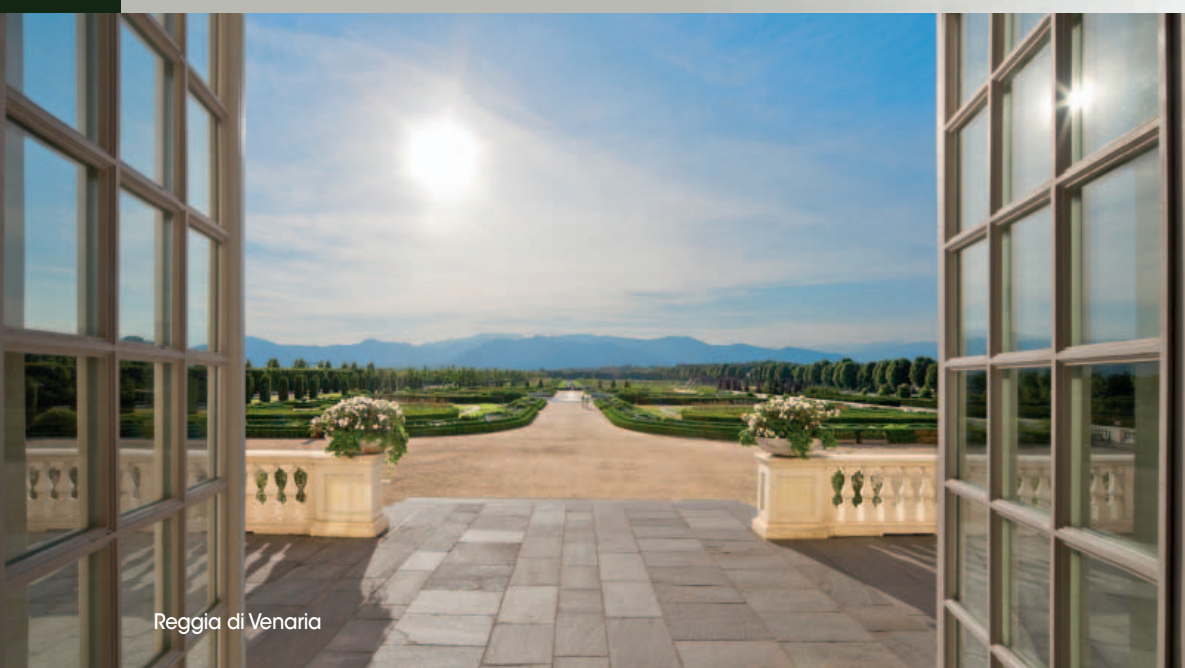
An image from the German serial *Call Me Levi*, also filmed in Piedmont

Un'immagine del serial tedesco *Call Me Levi*, girato anche in Piemonte

round in Piedmont, with many companies developing audiovisual products, especially documentaries and animations targeting a global audience.

What kinds of interventions do you adopt to exploit the territory, starting with lesser-known locations?

BB: For us, it is crucial to create economic impact across the whole of Piedmont and not only its main city of Turin. Our actions cover all the provinces and all locations that are potentially attractive for audiovisual productions: this is why we started preparing the ground over the years, creating a regional network based on agreements and collaborations with municipalities across the region. Our network comprises more than 100 municipalities and in 2023 we signed 21 new memoranda of understanding, facilitating shooting on 44 projects in

Reggia di Venaria

AIUTATE LA PATRIA!
 SI OFFRONO 5.000 LIRE
 A CHIUNQUE COMUNICHI INFORMAZIONI
 SUL TERRORISTA DETTO
"SANDOKAN"
 E 50.000 LIRE
 A CHI LO CONSEGNERÀ
 VIVO O MORTO

AIUTATE LA PATRIA!
 SI OFFRONO 5.000 LIRE
 A CHIUNQUE COMUNICHI INFORMAZIONI
 SUL TERRORISTA DETTO
"SANDOKAN"
 E 50.000 LIRE
 A CHI LO CONSEGNERÀ
 VIVO O MORTO

Shooting took place in Piedmont for *Fuochi d'artificio*, a TV series directed by Susanna Nicchiarelli, pictured here on the set

In Piemonte si sono svolte le riprese di *Fuochi d'artificio*, serie Tv diretta da Susanna Nicchiarelli, qui in foto sul set

the participating municipalities. We consider the area of the lakes, or the mountains, which have been increasingly used in these years. But we also have various examples of beautiful locations that are still largely unknown in the audiovisual industry. For example, Biella was recently transformed into 19th century USA, hosting the production *Call Me Levi*, the story of the founder of the world famous jeans. We are examining the "Biella case", which offers unique and exclusive locations, together with the Fondazione Bellezza and its president Paolo Zegna, to identify how we can capitalise on the area from the cinematographic point of view. Having a production friendly territory is a key driver for international productions.

What are the main productions you hosted in the last year?

PM: Out of the many films I'd like to mention *Le Déluge* by Gianluca Jodice about the last days of Marie Antoniette, a majestic project in production terms; *The*

Opera! by Davide Livermore and Paolo Gep Cucco, where opera is the star in an extremely innovative film, also thanks to the Turin company Prodea's virtual set, which began operation in Turin in 2023. Another noteworthy title is Indiana Production's TV series *The Leopard*, directed by Tom Shandland. Together with *The Count of Monte Cristo* directed by Bille August and *Call Me Levi*, it forms a triptych of big appeal period productions with imposing sets.

And Italian productions?

PM: Certainly the second season of *Blocco 181*, a Sky Original produc- →

un impatto complessivo sul territorio pari a 52 milioni di euro. Possiamo, quindi, contare su un moltiplicatore 15x, un numero davvero elevato. Per questo ci piace parlare di investimento, ad ogni euro investito ne tornano 15 sul territorio.
PM: E questo solo considerando lungometraggi e serie Tv, i generi più importanti e misurabili, per i quali abbiamo una definizione precisa in termini di spese di personale, servizi, noleggi e strutture. I 52 milioni di euro di ritorno sul territorio sono una stima al ribasso che salirebbe calcolando l'apporto della filiera che lavora tutto l'anno in Piemonte, con molte società che sviluppano prodotti audiovisivi, in particolare documentari e animazione, rivolti a una platea globale.

Che tipo di interventi mettete in atto per valorizzare il territorio, a partire dalle location meno conosciute?

BB: Per noi è fondamentale generare ricadute economiche su tutto il Piemonte e non solo nel capoluogo Torino. Il raggio d'azione è infatti esteso a tutte le province e a tutte le location potenzialmente attrattive per le

produzioni audiovisive: per questo motivo abbiamo lavorato d'anticipo, costruendo nel corso degli anni una rete regionale basata su accordi e collaborazione con comuni di tutta la Regione. La nostra rete vanta oltre 100 comuni e nel 2023 abbiamo siglato 21 nuovi protocolli d'intesa, agevolando le riprese per ben 44 progetti nei comuni aderenti. Pensiamo alla zona dei laghi o delle montagne che sono state utilizzate sempre di più in questi anni. Ma abbiamo diversi esempi di location bellissime ancora ampiamente sconosciute all'industria audiovisiva. Recentemente, ad esempio il Biellese si è trasformato negli Stati Uniti di fine Ottocento ospitando la produzione di *Call Me Levi*, storia del founder dei famosissimi jeans. Il "caso Biella", che offre location uniche ed esclusive lo stiamo ad esempio analizzando insieme alla Fondazione Bellezza e al suo presidente Paolo Zegna per capire come valorizzarlo da un punto di vista cinematografico. Avere un territorio *production friendly* è driver essenziale per le produzioni internazionali.

Cover Story

tion with international prospects, but also the Netflix Italia TV series most watched abroad, in other words *The Law According to Lidia Poët*, a story rooted in Piedmont territory that has generated a film-tourism boom only comparable to that triggered by the series *Elisa di Rivombrosa* in the early 2000s.

In what areas is the FCTP looking to develop and grow?

BB: The Film Commission Torino Piemonte has three main spurs: internationality, both through foreign productions and through Italian products that also attract a more international audience; quality, because you can't just grow in quantitative terms; and responsibility, because our intention is to work on projects that convey important and topical messages.

What is the added value of being a member of the Italian Film Commissions (IFC) and the European Film Commissions Network (EUFEN)?

PM: As vice president of IFC since 2020, I can say that it is really important to belong to a network of film commissions

and to be able to constantly compare and collaborate. Obviously every region has its own peculiarities, but it is of great help to be in a context that enables more coordinated and structured work. Whereas the European network is an added tool that offers a wider perspective, encouraging dialogue between very different regions. **IC**

Among the locations where Giorgio Diritti's film *Lubo* was shot is Piedmont

Tra le location in cui è stato girato il film Lubo di Giorgio Diritti figura anche il Piemonte

Laura Luchetti's *La bella estate* was filmed entirely in Turin

La bella estate di Laura Luchetti è stato interamente girato a Torino

Quali sono le principali produzioni internazionali che avete ospitato nell'ultimo anno?

PM: Tra i numerosi film vorrei citare *Il diluvio* di Gianluca Jodice, sugli ultimi giorni di Maria Antonietta, una produzione maestosa in termini produttivi; *The Opera!* di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, dove la lirica è protagonista di un film molto innovativo anche grazie al virtual set della società torinese Prodea che ha esordito a Torino nel 2023. Vorrei, inoltre, ricordare la serie tv *Il Gattopardo* di Indiana Production, diretta da Tom Shankland, che insieme al *Conte di Montecristo* diretto da Bille August e a *Call Me Levi* formano un trittico di produzioni d'epoca di grande appeal e caratterizzate da set imponenti.

E quelle italiane?

PM: Sicuramente la seconda stagione di *Blocco 187*, una produzione Sky Original dagli orizzonti internazionali, ma anche la serie Tv Netflix Italia più vista all'estero, ovvero *La legge di Lidia Poët*, una storia radicata sul territorio piemontese che ha generato un circuito di cine-turismo riconducibile solo a quello che scatenò, nei primi anni 2000, la serie *Elisa di Rivombrosa*.

Quali sono le aree di sviluppo e di crescita di FCTP?

BB: Sono tre le direttrici di sviluppo di Film Commission Torino Piemonte: internazionalità, sia attraverso produzioni straniere, sia con prodotti italiani capaci di rivolgersi anche a un pubblico più internazionale; qualità, perché non si può crescere solo in termini quantitativi; responsabilità, in quanto intendiamo lavorare su progetti portatori di messaggi importanti e attuali.

Qual è il valore aggiunto di essere membri di IFC - Italian Film Commissions ed EUFCN - European Film Commissions Network?

PM: Da vice presidente di IFC dal 2020, posso dire che è importantissimo appartenere a un network di film commission e avere costantemente un'attività di confronto e collaborazione. Certamente ogni regione presenta le sue peculiarità, ma è di grande aiuto essere all'interno di un contesto che consente un lavoro più coordinato e strutturato. Il network europeo, invece, è uno strumento aggiuntivo che offre un punto di vista più ampio, favorendo il dialogo tra territori molto diversi.

© Ivana Sunjic/courtesy of Film Commission Torino Piemonte (3); courtesy of Film Commission Torino Piemonte (7); Universal Pictures/China Film Co./Dentsu/Marcano Films/One Race Films/Original Film/Perfect Storm Entertainment/Roth/Korschenbaum Films (1); Greenlandia (1)

Italy's POWER of attraction

Increasing numbers of international audiovisual productions are coming to shoot in Italy thanks to a synergic system offering tax breaks and many services through tax credits and the film commissions

by Maria Giuseppina Troccoli

The year 2024 will see changes to the legislation regulating support for film production, which is currently being defined. Some of these modifications could affect the tax credit for the executive production of foreign films shot or post-produced entirely or partially in Italy (the new law had not yet been published at the time of writing).

The current legislation, which could be subject to changes as mentioned, allows foreign companies to access a 40% tax credit for expenses incurred in Italy for the creation of films and audiovisual works.

This credit is given to the Italian company responsible for the work's executive production and is then transferred to the international client as a reduction on expenses. So applications for a tax credit are handled directly by the executive producer, and the credit is calculated on 80% of the eligible cost. Only the expenses of people or companies subject to taxation in Italy can qualify. Spending related to financial and insurance charges, those relating to general expenditure and the producer fee are eligible up to 7.5% of the overall production costs. Whereas costs connected to "subject and screenplay", "direction" and "main performers" (above-the-line costs) are allowed up to a ceiling of 30% of the overall cost of the production.

The tax credit can be transferred to banks. Applications for the credit do not have to undergo a qualitative evaluation, as the allocation is automatic, provided that the work complies with the cultural eligibility requirements, according to the parameters set out in the decree currently in force, from 4 February 2021.

For big budget works, the executive

The First Omen: a horror film directed by Arkasha Stevenson, and the sixth chapter in the saga

The First Omen: film horror diretto da Arkasha Stevenson, sesto capitolo della saga

production is often carried out by multiple companies, because, while there is currently no limit on the credit granted for any single work, there is a ceiling for the amount allocated to each executive company, standing at 20 million euros. So, the executive production can be covered by several operations. As mentioned, the new rules should be published shortly, though there are not expected to be any substantial modifications to the law relating to tax credits for the production of foreign works.

Numerous international production companies have chosen to shoot films and series in Italy in recent years, not only to exploit the advantages of the tax credit but also because of the variety of locations, whether natural, historical or architectural. They are also attracted by the presence of a film commission in each region, there to assist producers, free of charge, in the search for locations, in issuing authorisations and permits, in finding crew members and local service providers and offering support for requesting regional funds, all delivered punctually and efficiently. In fact, there are as many as 20 regional film commissions in Italy, covering the entire national territory, representing a point of reference and support for both Italian and foreign companies. And in addition to all the advantages of the tax credit, many →

La forza attrattiva dell'Italia

Sempre più produzioni audiovisive internazionali vengono a girare in Italia grazie a un sistema sinergico che offre incentivi fiscali e numerosi servizi attraverso tax credit e film commission

di Maria Giuseppina Troccoli

Il 2024 si presenta come un anno di cambiamenti della normativa che regola il sostegno alla produzione cinematografica, in questi mesi in via di definizione. Le modifiche potrebbero in parte riguardare anche il credito d'imposta per le produzioni esecutive di film stranieri girati o post-prodotti del tutto o in parte in Italia (al momento della redazione di questo articolo non è stata ancora pubblicata la nuova normativa). La normativa attuale, che – come già specificato – potrebbe subire delle variazioni, prevede che le produzioni estere possano contare sul 40% di credito d'imposta per le spese sostenute in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive. Tale credito, destinato alla società

italiana incaricata della produzione esecutiva dell'opera, viene di fatto trasferito poi al committente estero come riduzione delle spese. Le richieste di tax credit sono pertanto effettuate direttamente dal produttore esecutivo, e il credito viene calcolato sull'80% del costo ammissibile. Sono ritenute ammissibili solo le spese dei soggetti sottoposti a tassazione in Italia. Le spese relative agli oneri finanziari e assicurativi, nonché per quelle per le spese generali e producer fee sono ritenute ammissibili fino al 7,5% del costo complessivo di produzione, mentre i costi relativi alle voci "Soggetto e sceneggiatura", "Direzione", "Attori principali" ("costi sopra la linea") sono ammissibili nella misura massima del

The series made in computer graphics
Lego Friends Seasons 2 & 3

La serie realizzata in computer
grafica *Lego Friends Season 2 & 3*

Italian regions offer further incentives for films shot in their territory.

Another determining factor for foreign productions choosing to shoot in Italy is the fame and professionalism of Italian craftspeople, as well as by the presence of Cinecittà, one of the world's most famous film studios for more than eighty years, currently being expanded. Indeed, significant investment is being poured into the Studios for a major modernisation that will make its sound stages one of the most cutting-edge and technically advanced on the market.

The attraction of foreign investments to Italy, stimulated by state and regional incentives, leads to a series of positive factors not only relating to the economic side and the spending generated by the productions. For example, there is the greater visibility for locations that are often little or entirely unknown, with a consequent rise in tourism, even outside the most common itineraries. Attracting foreign investment is also an important factor for the internationalisation of Italian companies working alongside foreign authors and technicians.

At the time of writing, there are still only a few works that have been authorised the tax credit in advance because →

30% del costo complessivo di produzione. Il credito d'imposta è cedibile alle banche. Per la sua concessione, non è prevista alcuna valutazione qualitativa sull'opera in quanto il riconoscimento del credito è automatico, purché l'opera rispetti i requisiti di eleggibilità culturale, secondo i parametri indicati nel decreto 4 febbraio 2021, al momento vigente. In caso di opere ad elevato budget, la produzione esecutiva è spesso realizzata da più società, in quanto, pur non essendo previsto, ad oggi, alcun limite per il credito concesso per singola opera, esiste un limite per ciascuna impresa esecutiva, pari a 20 milioni di euro. Pertanto la produzione esecutiva può essere affidata a più imprese. Come detto, a breve dovrebbero essere rese note le nuove regole, che non dovrebbero modificare in maniera sostanziale la normativa che regola il credito d'imposta per la produzione di opere straniere.

Negli ultimi anni sono state numerosissime le società di produzione straniere che hanno scelto l'Italia per girare film e serie, non solo per la possibilità di usufruire del tax credit ma anche per la varietà di location, sia naturalistiche che storiche e

architettoniche, per la presenza in ogni regione di una film commission che, gratuitamente e con puntualità ed efficienza, assiste i produttori nella ricerca di location, nel rilascio di autorizzazioni e permessi, nella ricerca di maestranze e fornitori di servizi sul territorio e li supporta nella richiesta di fondi regionali. Sono infatti ben 20 le *film commission* regionali presenti in Italia, che coprono tutto il territorio nazionale, rappresentando un riferimento e un supporto sia per le imprese italiane che per quelle straniere. Oltre a tutti i vantaggi del tax credit, molte regioni italiane prevedono ulteriori incentivi per i film girati nel proprio territorio.

Altro fattore determinante nella scelta dell'Italia da parte delle produzioni straniere è dato dalla fama e dalla professionalità delle maestranze italiane, nonché dalla presenza di Cinecittà, da più di ottanta anni tra gli studi cinematografici più famosi del mondo, e attualmente in piena rinascita, e i cui Studios sono oggetto di forti investimenti per un significativo ammodernamento che li renderà tra i più moderni e tecnicamente avanzati.

L'attrazione di investimenti stranieri in Italia, favorita dagli incentivi statali

Fermo, Teatro dell'Aquila

Marche infinite storie, infiniti luoghi

Guarda lo short film

filmcommissionmarche.it

e regionali, determina una serie di fattori positivi non solo economici, grazie all'indotto generato dalle produzioni, ma anche in termini di visibilità di location spesso poco o del tutto sconosciute, con conseguente incremento del turismo anche al di fuori dei consueti itinerari. Rappresenta, inoltre, un fattore importante per l'internazionalizzazione delle imprese, che lavorano affiancando autori e tecnici stranieri. Al momento della redazione di questo articolo, sono ancora poche le opere per le quali è stato autorizzato il tax credit in via preventiva, in quanto per motivi di carattere amministrativo, l'istruttoria delle richieste è stata bloccata per alcuni mesi. Si riportano di seguito i titoli (a volte ancora provvisori) dei film e delle serie elencati nel decreto del 28 marzo scorso, pubblicato sul

sito della Direzione generale cinema e audiovisivo.

- *Lego Friends Season 2 & 3*: serie realizzata in computer grafica che riproduce in animazione i famosi mattoncini Lego. Prodotto dalla società francese Vanilla Seeds, produzione esecutiva italiana della società italiana Red Monk Studio, tax credit: richiesto: 745.088 euro
- *The First Omen*: film horror diretto da Arkasha Stevenson, sesto capitolo della saga. Prodotto dalla società americana TCS Us Productions 24, produzione esecutiva italiana Cattleya srl, tax credit richiesto: 10.562.558 euro
- *A Perfect Match*: film Amazon che racconta la storia d'amore di due dei tennisti più vincenti di tutti i tempi: Steffi Graf e Andre Agassi, produzione

esecutiva italiana Viola Film, tax credit richiesto: 1.624.400 euro

- *William Tell*: regia di Nick Hamm, prodotto dalla britannica Crossbow Films Limited, produzione esecutiva italiana Groenlandia, tax credit richiesto 14.041.583 euro
- *Love in Venice*: produzione statunitense per la Regia di Elisabeth Farrer, produzione esecutiva italiana Tapelessfilm Service srl, tax credit richiesto: 135.425 euro
- *Baby Bandito (The Skater)*: serie cilena sul mondo degli skaters, produzione esecutiva italiana Lumiere & co, tax credit richiesto: 154.689 euro
- *Heads of State*: action comedy Amazon con John Cena, regia di Ilya Viktorovič Najšuller, produzione esecutiva italiana K S.r.l., tax credit richiesto: 4.558.396 euro

the examination of applications has been blocked for administrative reasons over the last few months. Below are the titles (sometimes still provisional) of the films and series listed in the decree of 28 March, published on the website of the Italian Film and Audiovisual Board.

- *Lego Friends Seasons 2 & 3*: a series made in computer graphics that reproduces animated versions of Lego's famous bricks). Produced by the French company VANILLA SEEDS, with the Italian executive production handled by RED MONK STUDIO. Tax credit requested: 745,088 euros
- *The First Omen*: a horror film directed by Arkasha Stevenson, and the sixth chapter

in the saga. Produced by the American company TCS US PRODUCTIONS 24, the Italian executive producer is Cattleya. Tax credit requested: 10,562,558 euros

- *Perfect Match*: an Amazon film about the love story between two of the most successful tennis players of all time, Steffi Graf and Andre Agassi, with Viola Film handling the Italian executive production. Tax credit requested: 1,624,400 euros
- *William Tell*: directed by Nick Hamm, produced by the British company Crossbow Films Limited, with Italian executive production by Groenlandia. Tax credit requested: 14,041,583 euros
- *A Very Venice Romance*: a USA production directed by Liz Farrer, with Italian executive production by Tapelessfilm Service. Tax credit requested: 135,425 euros
- *Baby Bandito*: A Chilean series about the world of skaters, with Italian executive production by Lumiere & co. tax credit requested: 154,689 euros
- *Heads of State*: an action comedy from Amazon starring John Cena and directed by Ilya Naishuller, and executive production by the Italian operation K+. Tax credit requested: 4,558,396 euros

Caution, the image might not be real.

Sorry, still no sea in Piemonte

**Do you know what you can find instead?
Everything you need to bring your production to life,
just as they have already done:**

Fast X, The King's Man, Ferrari, Lubo, Manodopera – Interdit aux chiens et aux Italiens, Amanda, La Bella Estate, Sul più bello, La legge di Lidia Poët, L'amica Geniale – My Brilliant Friend, Cuori, An Astrological Guide for Broken Hearts...

Will you be the next?

www.fctp.it

Studios

Cinecittà: the future is now

After a record breaking 2023, the historic Italian studios continue to be a point of reference for national and international productions and famous artists – including Roland Emmerich, Luca Guadagnino and Joe Wright – offering new spaces and cutting-edge technology

by the newsroom

In the last three years, Cinecittà has completely changed. This may seem like the usual rhetoric given its ups and downs in the past, with alternating fortunes and proclamations of attempted relaunches, but this time the reality is plain to see - even from the outside. Indeed, you don't need to enter the studios to see the cranes swinging back and forth, and the change in the traffic flow, which directs vehicles through the historic entrance on Via Tuscolana instead of Via Lamaro. The latter was used as the entrance to the studios for decades and is now undergoing a complete restyling, which will set it between two of the five new sound stages being built at Cinecittà (studios 25 and 26), topped with areas to install solar panels to reduce the studios' carbon footprint.

The biggest impact of the change is certainly the complex's physical transformation, which will see Cinecittà expanding its production capacity by 60% in 2026 (from the current 18,000 square metres to 30,000), with the requalification of four stages and the construction of five new ones thanks to money from Italy's National Plan for Recovery and Resilience (NRRP). The sight of this work is striking for those who have worked in the studios over the years, as well as those now returning more often: around 2,000 people enter the grounds every day for various purposes. And that includes those passing by Via Tuscolana or people who have read about the return of major productions on the front pages of newspapers such as *The New York Times*, *Le Monde* and *El Pais*. And first class directors have also returned: Roland Emmerich, Luca Guadagnino and Joe Wright. Recently there was Gabriele Mainetti, Pupi Avati and Gabriele Salvatores, and before that Angelina Jolie, who inaugurated one of the biggest smart stages in Europe, Stage 18, which has been rented out continually for more than 300 days since 2022.

These are further signs that Cinecittà's metamorphosis is not only physical; the studios clearly have a renewed power of attraction that can be seen in many tangible ways. It was a protagonist of the Design Pride parade at Milan Design Week, thanks to the reproduction of Maurizio Cattelan's "Finger" sculpture, which Cinecittà artisans transformed into a travelling artwork able to leave its placement in Piazza Borsa and join the parade until the Arco della Pace. Then 30 years after Paolo Villaggio' →

Cinecittà, il futuro è oggi

Con un bilancio 2023 da record, gli storici studios italiani continuano a essere un punto di riferimento per produzioni nazionali ed internazionali e celebri artisti – tra cui Roland Emmerich, Luca Guadagnino e Joe Wright – offrendo nuovi spazi e tecnologia all'avanguardia

a cura della redazione

Negli ultimi tre anni Cinecittà ha cambiato faccia. Potrebbe sembrare retorica viste le vicissitudini che in passato l'hanno vista protagonista di alterne fortune e strombazzati tentativi di rilancio, ma ora la realtà è visibile fin dal perimetro esterno. Non è necessario entrare negli studi per scorgere bracci di gru che si muovono qua e là, e non passa inosservato il cambio di viabilità che riporta il flusso di automezzi entrare dallo storico civico 1055 di Via Tuscolana anziché da Via Lamaro 30, per decenni l'ingresso carrabile degli studi oggetto di un restyling totale che lo incasterà tra 2 dei nuovi 5 teatri in costruzione a Cinecittà, il 25 e 26, mettendolo alla

testa di nuove pensiline in pannelli solari che aiuteranno ad abbattere l'impronta di carbonio degli studi. Questa trasformazione letteralmente fisica del complesso, che grazie al PNRR nel 2026 porterà Cinecittà a raddoppiare la sua capacità produttiva del 60%, (passando dagli attuali 18mila mq a 30mila) con la riqualificazione di 4 teatri e la costruzione di 5 impianti, è quella di impatto maggiore e colpisce l'immaginario di chi storicamente lavora negli studi, come di chi è tornato a frequentarli abitualmente, circa 2.000 persone al giorno ora entrano a vario titolo nel perimetro, e include chi passa per via Tuscolana o da mesi legge

Two films recently shot at Cinecittà studios: *Finally Dawn* by Saverio Costanzo (left) and Joe Wright's *M. Il figlio del secolo* (right)

Due film recentemente girati negli studios di Cinecittà: *Finalmente l'alba* di Saverio Costanzo (a sinistra) e *M. Il figlio del secolo* di Joe Wright (a destra)

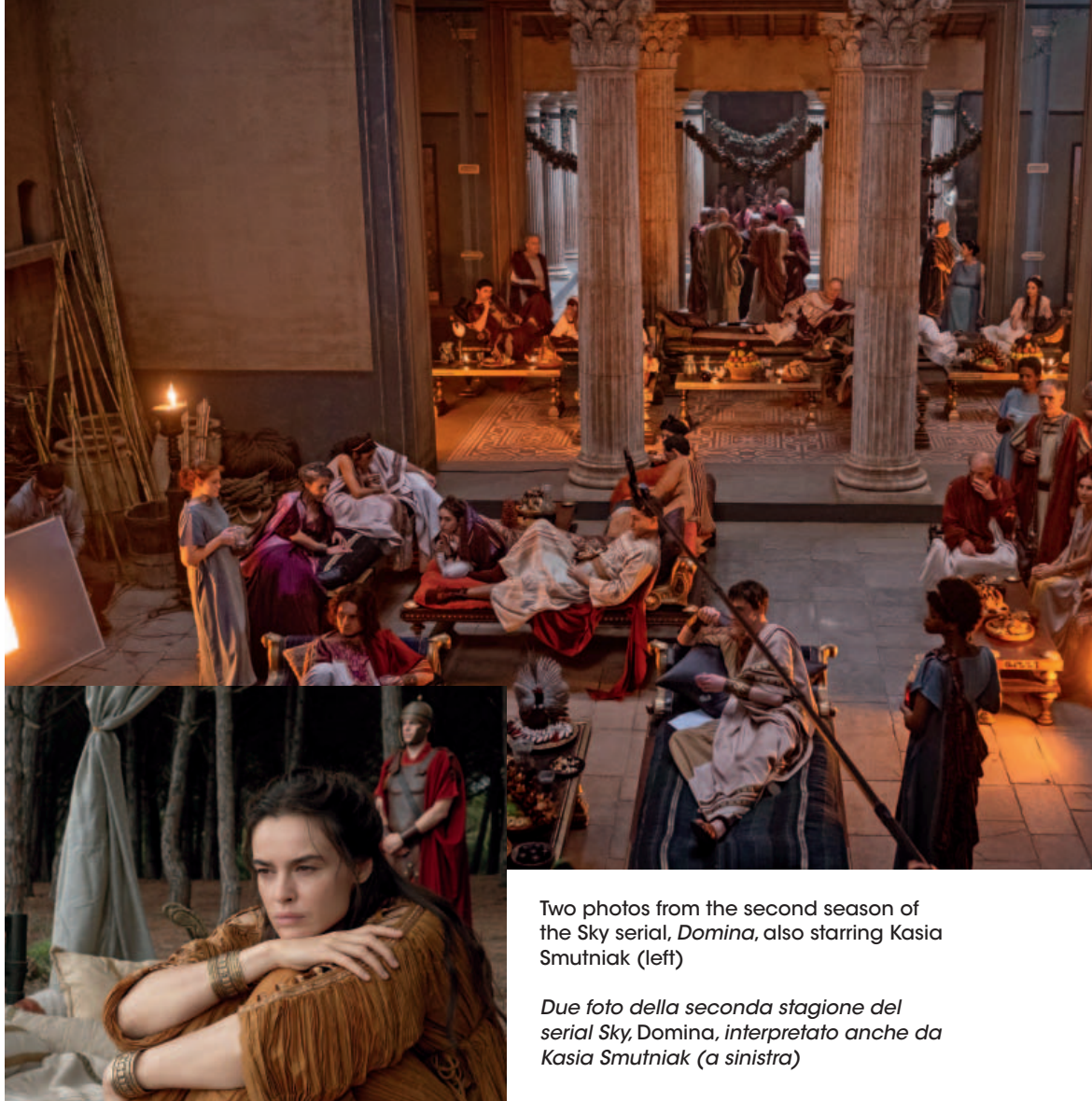
Studios

presentation, the David di Donatello awards ceremony was once again held in the iconic Stage 5, with a “site specific” live broadcast on RAI revealing the “building site of the future” new Cinecittà to viewers, with a privileged perspective over the stages being built. But it has also put on a tribute to all Italian cinema with a party featuring Spring Attitude, a festival of European style electronic music.

Then there is the industrial side to Cinecittà: the film everyone is talking about, *There's Still Tomorrow* by Paola Cortellesi, was made here. Italy's nomination for the Best International Film Oscar®, *Io Capitano* by Matteo Garrone used the studios for post-audio, followed by other prestigious titles two of which, *The Boy and the Heron* by Hayao Miyazaki and *May December* by Todd Haynes, were also candidates at the Academy Awards®. Then the TV series *Those About to Die* by Emmerich and *M. Son of the Century* by Wright were also both shot in the studios. These titles testify that great directors and sound technicians have a renewed focus on dubbing and mixing suites. After all, in just over a year, the area of sound for films has changed with the use of extremely sophisticated tools. Examples at Cinecittà include Sala A, which is one of the largest of its size in Europe for Dolby Atmos Premiere certification, and Sala E is the only one in Europe equipped with Meyer Bluehorn speakers.

But Cinecittà's future is not only linked to the most cutting-edge technology. The studios that owe so much of their fame to the genius and craftsmanship of skilled artisans is rethinking the space allocation and professions in this area too. The idea is to offer productions appropriate facilities and services, such as lab to develop 16mm and 35mm film (formats very popular with directors such as Saverio Costanzo, Luca Guadagnino, the D'Innocenzo brothers and Pietro Marcello) and a residential stage, namely an off the peg, multifunctional, modular set that offers five different environments in a single sound stage. A block of flats, a hospital and a prison as well as external urban spaces and internal areas that are all built and ready to use in Stage 14. This guarantees productions maximum efficiency across many areas: financial, logistical, everyday working and to help sustainability efforts.

This is because any story can find the right space at Cinecittà to come to life. And

Two photos from the second season of the Sky serial, *Domina*, also starring Kasia Smutniak (left)

Due foto della seconda stagione del serial Sky, *Domina*, interpretato anche da Kasia Smutniak (a sinistra)

sulle prime pagine di giornali come *The New York Times*, *Le Monde* e *El País* del ritorno delle grandi produzioni. E con loro di registi di prim'ordine. Roland Emmerich, Luca Guadagnino, Joe Wright. Ultimamente Gabriele Mainetti, Pupi Avati, Gabriele Salvatores e prima ancora Angelina Jolie che ha inaugurato uno degli smart stage più grandi d'Europa quello nel teatro 18, affittato ininterrottamente per oltre 300 giorni a partire dall'estate del 2022. Segnali che la metamorfosi di Cinecittà non è solo trasformazione fisica ma che gli studios hanno riconquistato una forza attrattiva di cui si vedono i risultati in tanti modi tangibili. Sono stati tra i protagonisti della Design Pride alla Milano Design Week grazie alla riproduzione del “dito” di Maurizio Cattelan che le maestranze di Cinecittà hanno trasformato in un'opera viaggiante in grado di lasciare Piazza Borsa per poter prendere parte al corteo fino all'Arco della Pace. Trentatré anni dopo la conduzione di Paolo Villaggio, la cerimonia dei David di Donatello si è tenuta di nuovo nell'iconico Teatro 5 con una diretta Rai “site specific” che ha svelato il “Cantiere sul Futuro” della Nuova Cinecittà, ovvero un punto di vista privilegiato sulle strutture in costruzione, ma anche un omaggio a tutto il cinema italiano con un party animato da Spring

Attitude, festival di musica elettronica di respiro europeo. C'è poi la dimensione industriale di Cinecittà: il film sulla bocca di tutti, *C'è ancora domani* di Paola Cortellesi, è stato realizzato qui. Il candidato italiano all'Oscar per il Miglior Film Internazionale, *Io Capitano* di Matteo Garrone ha scelto gli studios per la post-audio, seguito a ruota da altri titoli di pregio, due dei quali *Il ragazzo e l'airone* di Hayao Miyazaki e *May December* di Todd Haynes, anch'essi candidati agli Academy Awards, fino ad arrivare alle serie tv *Those About to Die* di Emmerich e *M. il figlio del secolo* di Wright, entrambe anche girate negli studios. Titoli che testimoniano come le sale di doppiaggio e di mix siano tornate nelle mire di grandi registi e tecnici del suono. Del resto in poco più di un anno anche il Cinefonico ha cambiato connotati dotandosi di strumentazioni di altissimo livello. Ne sono un esempio la Sala A con una metratura tra le più grandi d'Europa per la certificazione Dolby Atmos Premiere, e la Sala E l'unica nel Vecchio Continente a poter vantare il suono delle casse Meyer Bluehorn. Ma il futuro di Cinecittà non è solo legato alle attrezzature più all'avanguardia. Il luogo che deve molta della sua fama all'ingegno e alla sapienza artigianale delle sue maestranze sta ripensando spazi e professioni in modo da offrire alle produzioni facilities e servizi

adeguati come il laboratorio di sviluppo e stampa della pellicola in 16 e 35mm, supporti molto amati da grandi registi come Saverio Costanzo, Luca Guadagnino, i fratelli D'Innocenzo e Pietro Marcello, e un residential stage, ovvero un set pret a porter multifunzionale e modulare che offre ben 5 ambienti all'interno di un unico teatro. Un condominio, un ospedale e un carcere oltre a spazi di commodity urbani esterni e interni sono tutti costruiti ready to use dentro al teatro 14 per garantire alle produzioni massima efficienza sotto molteplici punti di vista: economici, logistici, lavorativi ed ecosostenibili. Perché a Cinecittà qualunque storia può trovare lo spazio giusto per prendere vita. E per chi pensi che

questo sia solo uno slogan ci sono i numeri. In anticipo rispetto al completamento del piano industriale che incrementerà la capacità produttiva di Cinecittà nel 2026, l'area Teatri e scenografie ha posto solide basi allo sviluppo del suo business tanto che, con un fatturato di 40.386.181 euro, nel 2023 ha registrato un'ulteriore crescita del 18%, grazie a un incremento dei guadagni connesso all'area teatri e servizi del 30% e di una crescita del 16% delle revenue derivanti dall'art department. La crescita e il consolidamento delle linee industriali degli studi, direttamente correlati ad una marginalità incrementale del 30%, sono da ricondursi al combinato disposto: dell'incremento di fatturato

connesso alla vendita degli spazi, con un'occupancy media del 75%, dovuta ad uno straordinario primo semestre, che ha registrato un'occupancy di tutti i teatri e del backlog del 100%, e ha largamente compensato gli effetti negativi del lungo sciopero di autori e interpreti negli Stati Uniti; dell'ulteriore incremento delle commesse di servizi di art department, che hanno registrato 21.736.275 euro di fatturato; la crescita della linea di business connessa alla virtual production e al teatro 18, con un fatturato di 3.370.864 euro, di nove volte superiore al 2022 per un'occupancy del 68%; del consolidamento della linea di business connessa ai Lumina Studios.

© courtesy of Cinecittà (6)

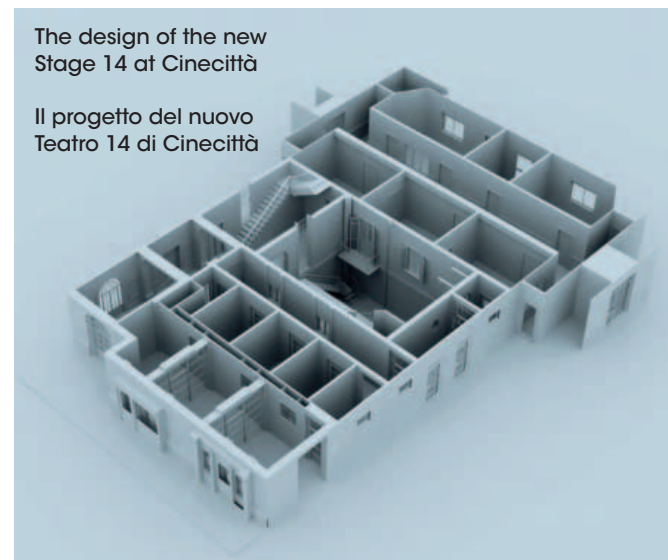
for those who think this is just an empty slogan, the numbers back it up. The areas of sound stages and set design have laid solid foundations for business development so much so that in 2023 they had a turnover of 40,386,181 euros and registered growth of 18%, thanks to a 30% increase in earnings in the sound stage and services areas, and a rise of 16% in revenue generated by the art department. And all this is even before the completion of industrial plan to increase Cinecittà's capacity in 2026.

The growth and consolidation of the studios' industrial strands, directly correlated to an incremental margin of 30%, can be attributed to a combination of the

following: an increase in turnover connected to the sale of spaces, with an average occupancy of 75%, thanks to an extraordinary first six months, which saw 100% occupancy of all the sound stages and the backlog that largely compensated for the negative effects of the long actors' and writers' strike in the USA; a further rise in orders for the art department, which clocked up a turnover of 21,736,275 euros; the growth of the business line connected to virtual productions and Stage 18, with a turnover of 3,370,864 euros, nine times higher than 2022 for an occupancy of 68%; and the consolidation of the business line connected to Lumina Studios. **IC**

The design of the new Stage 14 at Cinecittà

Il progetto del nuovo Teatro 14 di Cinecittà

Stage 18 at Cinecittà, one of the largest smart stages in Europe

Il Teatro 18 di Cinecittà, uno degli smart stage più grandi d'Europa

Italian Cinema's Magnificent Seven

+1

In addition to Italian Cinema's Magnificent Seven listed on these pages, another Italian production with international appeal is Paolo Sorrentino's *Parthenope* (see p.52)

Oltre ai 7 film indicati in queste pagine, un'altra produzione italiana dal richiamo internazionale è *Parthenope* di Paolo Sorrentino (vedi pag. 52)

Great authors for strong stories that recount Italy but look to the world. These films, often based on famous books or inspired by popular personalities (even criminals!), have what it takes to get noticed abroad. They cover all genres and are not afraid to be daring and exciting

by Margherita Bordino

I magnifici 7 del cinema italiano

Grandi autori per grandi storie che raccontano l'Italia e si affacciano sul mondo. Questi film, spesso tratti da celebri libri o ispirati a vite popolari (anche criminali!), hanno tutte le carte in regola per farsi notare anche all'estero, spaziando tutti i generi senza il timore di osare ed emozionare

di Margherita Bordino

TRUST / Confidenza

How many ambiguities are there in our present? And how many in one or more love stories? The protagonist of this film is secondary school teacher Pietro, while Teresa is his former pupil. The pair are in love – or at least it seems that way in principle and on the surface – and in a moment of intimacy, they embark on a dangerous game: nothing perverse or erotic, but rather they each tell each other an unconfessable secret. A secret they've never told anyone and that will keep them united forever, even when their relationship is over, and their work and love lives take different paths. After Daniele Luchetti's earlier *The Ties* was presented in a world premiere at the opening screening of the 77th Venice Film Festival, he has once again chosen to adapt a novel by Domenico Starnone, *Confidenza*. The director who is very attentive to the nuances of human

behaviour, brings this story of ambition, obsession, failure and torment to the big screen, concentrating on the figure of the modern-day man who, fleeing from his weaknesses, fears he will be unmasked at any moment. *Trust* is a film that calls for the viewer to be present, to participate, to deal with what the characters experience, divided between their public and private lives. The screenplay is by Luchetti and the writer Francesco Piccolo, his close collaborator who has also worked with Paolo Virzì, Francesca Archibugi and Nanni Moretti over the years.

STRENGTHS: A powerful story that probes the human soul, combining emotions and thrills, enriched by Daniele Luchetti's direction and the performance of protagonist Elio Germano, but also thanks to the score by Thom Yorke, Radiohead's frontman.

Director/Regia: Daniele Luchetti

Cast: Elio Germano, Vittoria Puccini, Isabella Ferrari, Federica Rosellini, Pilar Fogliati, Elena Arvigo, Giordano De Piano, Elena Bouryka, Bruno Orlando, Roberto Latini, Luca Gallone, Sofia Luchetti

Screenwriters/Sceneggiatura: Francesco Piccolo and Daniele Luchetti, from the eponymous novel by Domenico Starnone

Production/Produzione: Indiana Production and Vision Distribution with the contribution of the Ministry of Culture and support from the Film Commission Torino Piemonte

Quante ambiguità esistono nel nostro presente? E quante in una o più storie d'amore? Il protagonista di questo film è Pietro, un insegnante di liceo, mentre Teresa è una sua ex allieva. I due, innamorati – o almeno così sembra al principio e all'apparenza –, in un momento di intimità cedono ad un gioco pericoloso, nulla di perverso o erotico: si confessano a vicenda un segreto inconfessabile. Un segreto mai detto a nessuno e destinato a tenerli uniti per sempre, anche quando la loro relazione è al capolinea e le loro vite, lavorative e sentimentali, prendono strade differenti. Daniele Luchetti, regista attento alle sfumature dell'essere umano, dopo aver presentato *Lacci* in anteprima mondiale e come film d'apertura alla 77ª Mostra di Venezia, sceglie nuovamente un libro di Domenico Starnone, *Confidenza*, per raccontare sul grande schermo una storia di ambizione, ossessione, fallimento e tormento, concentrandosi sulla figura del maschio contemporaneo che, in fuga dalle proprie debolezze, teme di essere, da un momento all'altro, smascherato. *Confidenza* è un film che richiede allo spettatore di essere presente, di partecipare, di confrontarsi con quello che vivono i personaggi, divisi tra sfera pubblica e privata. A firmare la sceneggiatura insieme a Luchetti è lo scrittore Francesco Piccolo, suo stretto collaboratore che negli anni ha lavorato anche con Paolo Virzì, Francesca Archibugi e Nanni Moretti.

Punti di forza: Una storia potente che scava nell'animo umano, tra sentimenti e brividi, arricchita dalla regia di Daniele Luchetti e dal protagonista Elio Germano, ma anche dalle musiche di Thom Yorke, frontman dei Radiohead.

HERE NOW / Senzafine

Here Now is the new feature film by Gabriele Muccino, who will be back in Italian cinemas in the autumn of 2024 after the success of *The Best Years* (a film from 2020) and a small-screen pause to make two seasons of the TV series *There's No Place Like Home*. This new story is about Sophie played by Elena Kampouris, the actress from *My Big Fat Greek Wedding 2 and 3* (2016 and 2023). She is a 20-year-old American travelling on holiday in Italy with her sister. At the end of their stay, on the last day when she is preparing to return home to California from Sicily, Sophie meets Giulio, her contemporary, with whom she will spend one of the most unpredictable nights of her life. Crazy, shocking, exciting, one of those experiences that are both romantic and terrifying, never to be repeated. The film, mainly shot in Palermo, stars a cast of young perform-

ers including many debutants, and it foresees (or promises) an interesting plot twist. Is it a rom-com or a thriller about love? There is a thin line between the two and, among the shadows of the night, it aims to reveal the dark sides of each and every one of us. With *Here Now*, which Gabriele Muccino wrote with Paolo Costella, the director says his intention is to explore what happens when the boundary between legal and illegal is crossed, and the black holes of our experience take over.

STRENGTHS: Gabriele Muccino is always a guarantee, and he is appreciated internationally too, also thanks to fruits of his time in Hollywood (*Seven Pounds*, *The Pursuit of Happyness*). Here, the director returns to tackle some of his favourite themes, like the journey, engaging and emotional love, and youth.

Director/Regia: Gabriele Muccino
Cast: Elena Kampouris, Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inerra, Francesco Garilli, Ruby Kammer
Screenwriters/Sceneggiatura: Gabriele Muccino and Paolo Costella
Production/Produzione: Lotus Production - Leone Film Group, Rai Cinema

Senzafine è la nuova opera cinematografica di Gabriele Muccino che torna sul grande schermo in Italia nell'autunno 2024 dopo il successo de *Gli anni più belli* (film del 2020) e una pausa televisiva con la serie, di due stagioni, *A casa tutti bene*. La storia racconta di Sophie - interpretata da Elena Kampouris, attrice già vista ne *Il mio grosso grasso matrimonio greco 2* (2016) -, una ventenne americana che si trova in Italia per un viaggio insieme alla sorella. Quando, a fine permanenza nel Belpaese, è in procinto di tornare a casa e quindi in California, durante il suo ultimo giorno di vacanza in Sicilia incontra Giulio, suo coetaneo, con il quale trascorre una delle notti più imprevedibili della sua vita. Folle, sconvolgente, entusiasmante, una di quelle esperienze romantiche, e al tempo stesso terrificanti, senza eguali. Il film, girato principalmente nella città di Palermo, ha un cast di attori giovani, alcuni alla loro prima esperienza, e prevede (o promette) un interessante colpo di scena. È una commedia romantica o un thriller sull'amore? La linea è sottilissima e, tra le ombre della notte, punta a mettere in evidenza i lati oscuri di ognuno di noi. L'intento di Gabriele Muccino con *Senzafine* - scritto con Paolo Costella - è quello, come raccontato da lui stesso, di esplorare cosa accade quando si supera il confine tra lecito e illecito e i buchi neri del nostro vissuto prendono il sopravvento.

Punti di forza: Gabriele Muccino è sempre una garanzia ed è molto amato a livello internazionale grazie al suo trascorso hollywoodiano non indifferente (*Sette anime*, *La ricerca della felicità*). Qui il regista torna ad affrontare alcuni temi da lui prediletti come il viaggio, l'amore coinvolgente ed emotivo e la giovinezza.

IDDU

The film's title *Iddu* is a word in Sicilian dialect that means "him". The picture is a purely Italian story, freely based on a period in the life of Matteo Messina Denaro, a highly feared criminal and Sicilian mafia boss also known by the nickname Diabolik, who was on the run for 30 or so years and died in September 2023, eight months after his arrest. The directors from Palermo, Fabio Grassadonia and Antonio Piazza concentrate their story on the twisted and corrupt world that protected Messina Denaro. A mysterious, tragical and farcical world that kept him out of prison, enabling the boss's prolonged, absurd life as a fugitive. What was he like? Who did he frequent? In what way was his absence actually

a cumbersome presence? The boss's story and life are just the centre of a "whirling dance of characters" vacillating between dreams and nightmares, tragedy and satire. A drama of the absurd that unfortunately has much to do with the real about it. This is not the first time Fabio Grassadonia and Antonio Piazza have been inspired by a crime story, or even the dark tones of multiple genres that encompass the dramatic.

STRENGTHS: A true, extremely topical story that explores the complex system of the Corleonesi, the Sicilian mafia and the corrupt and evil system often depicted in national and international cinema.

Director/Regia: Fabio Grassadonia and Antonio Piazza
Cast: Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobulova, Fausto Russo Alesi, Giuseppe Tantillo, Antonia Truppo, Tommaso Ragno, Betti Pedrazzi, Filippo Luna, Roberto De Francesco, Rosario Palazzolo, Vincenzo Ferrera, Chiara Bassermann
Screenwriters/Sceneggiatura: Fabio Grassadonia and Antonio Piazza
Production/Produzione: Indigo Film, Les Films du Losange and RAI Cinema, with the support of the Lazio Region

Iddu, il titolo, dal dialetto siciliano, vuol dire "lui". Il film, una storia totalmente italiana, è liberamente ispirato a un periodo della vita di Matteo Messina Denaro, criminale temutissimo e boss siciliano conosciuto anche con il soprannome di Diabolik, latitante per circa 30 anni e scomparso nel settembre 2023 (otto mesi dopo il suo arresto). I registi palermitani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza concentrano il loro racconto cinematografico attorno al mondo contorto e corrotto che ha protetto Messina Denaro. Un mondo misterioso, tragico e farsesco che lo ha tenuto distante dalla detenzione carceraria regalando al boss una prolungata e assurda latitanza. Quale era la sua personalità? Con chi aveva relazioni? In che modo la sua assenza è stata a tutti gli effetti una ingombrante presenza? La storia e la vita del boss sono solo il centro di una "danza vorticoso di personaggi" che hanno vissuto tra sogni e incubi tra tragedia e satira. Un dramma dell'assurdo che purtroppo ha tanto, tantissimo di reale. Non è la prima volta che Fabio Grassadonia e Antonio Piazza attingono alla cronaca e neppure a toni neri sospesi tra più generi che abbracciano il drammatico.

Punti di forza: Una storia vera, estremamente attuale, che indaga sul sistema complesso dei Corleonesi, della mafia siciliana e di quel sistema corrotto e nefasto che il cinema, nazionale e internazionale, ha spesso mostrato.

LIMONOV: THE BALLAD OF EDDIE

Limonov: The Ballad of Eddie is the new film directed by Kirill Serebrennikov, one of the chief exponents of Russian cinema, who has written the screenplay with Pawel Pawlikowski, winner of the Oscar® for Best Foreign Language Film in 2015 for *Ida*. *Limonov* is a sharp and witty big screen portrait based on the pages of one of the most complete and important biographies of our times, written by Emanuele Carrère. The story of Eduard Limonov, one of the most controversial figures in contemporary Russia, who died in 2020 aged 77, is covered through various places and love affairs (the five most important of his life). This adventurous and fascinating film, just like its protagonist, is destined to generate significant, wide-ranging debate not only about cinema, life and poli-

tics, but also about our present and our past. Serebrennikov's direction is one of the most interesting facets of the project, in that he is a dissident, rebel, somewhat punk artist, who has previously made works such as *LETO*, a film about the rock scene in 1980s Leningrad; *Petrov's Flu*, a satire about the contorted chaos of modern-day Russia; and *Tchaikovsky's Wife* giving the perspective of the woman who spent her whole life alongside the genius composer, a known homosexual.

STRENGTHS: A silver screen adaptation of the book by Emmanuel Carrère, the film follows the life of Eduard Limonov in a lucid account of how Russia transformed from communism to capitalism.

Director/Regia: Kirill Serebrennikov
Cast: Ben Whishaw, Viktoria Miroshnichenko, Sandrine Bonnaire, Tomas Arana, Corrado Invernizzi, Louis-Do de Lencquesaing, Maria Mashkova, Víctor Solé, Ivan Ivashkin, Daria Zueva
Screenwriters/Sceneggiatura: Pawel Pawlikowski, Ben Hopkins and Kirill Serebrennikov, from the novel *Limonov* by Emmanuel Carrère
Production/Produzione: Wildside, Chapter 2, Pathé Pictures, Fremantle España, France 3 Cinéma and Vision Distribution with the support of Creative Europe

Limonov: The Ballad of Eddie è il nuovo film diretto da Kirill Serebrennikov, uno dei maggiori rappresentanti del cinema russo, che firma la sceneggiatura insieme a Pawel Pawlikowski, già Premio Oscar per il miglior film straniero nel 2015 con *Ida*. Il film offre un ritratto cinematografico acuto e arguto tratto dalle pagine di uno dei libri biografici più completi e importanti del nostro tempo, a firma di Emanuele Carrère. La storia di Eduard Limonov, uno dei personaggi più controversi della Russia contemporanea, scomparso a 77 anni nel 2020, viene ripercorsa nel film attraverso più luoghi e più relazioni d'amore (le cinque più importanti della sua vita). Il film, avventuroso e affascinante, proprio come il suo protagonista, è destinato a creare un notevole e ampio dibattito che riguarda non solo il cinema, la vita, la politica ma anche il nostro presente e il nostro passato. La regia di Serebrennikov è tra le cose più interessanti del progetto in quanto si tratta di un artista dissidente, ribelle, un po' punk, e che in passato ha diretto lavori come *Summer (Leto)*, film sulla scena rock di Leningrado negli anni '80; *Petrov's Flu*, satira sul caos contorto della Russia contemporanea; *La moglie di Ciaikovskij*, sul punto di vista della donna che ha trascorso tutta la vita accanto al genio della musica di cui era nota l'omosessualità.

Punti di forza: Adattamento cinematografico dell'opera letteraria di Emmanuel Carrère, il film, attraverso la vita di Eduard Limonov, racconta lucidamente cosa è stata la trasformazione della Russia dal comunismo al capitalismo.

UN MONDO A PARTE

Tenderness, humour and melancholy. These are just some of the great qualities and nuances in the new film directed by Riccardo Milani, who also wrote the screenplay with Michele Astori. The story of *Un mondo a parte* takes the spectator into the "heart" of the Abruzzo National Park, where the mountains exude fascination and mystery but also abandonment. In this place, so far from chaotic cities, there are people who live and resist, day after day, season after season. Here there is no shortage of problems, and when the village primary school risks closure, a recently arrived teacher and the school's deputy head commit to doing everything possible to stop the unthinkable happening, helped by collaborators, parents and the pupils themselves. To all intents and purposes,

the appropriately titled *Un mondo a parte* [TN: *A World Apart*] is a romantic film. Riccardo Milani has chosen a cast of primarily non-professionals apart from the two main roles, played by Antonio Albanese and Virginia Raffaele, popular artists loved by the general public, who have a deep, innate sense of community. A genuine and passionate film, an anthem to love that is a powerful universal story, even though it is set in a specific territory.

STRENGTHS: An ironic and touching film, *Un mondo a parte* is about a tiny village in the splendid Abruzzo region that reveals the great importance of the collective, the real need for inclusion and the incessant and fleeting passing of time.

Director/Regia: Riccardo Milani
Cast: Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Sergio Saltarelli, Alessandra Barbonetti, Solidea Pistilli, Donatella La Cesa, Bianca Maria Macro, Corrado Oddi, Gianmarco Borsa, Guglielmo Casale, Enzo De Sanctis, Andrea Decina Di Pirro
Screenwriters/Sceneggiatura: Michele Astori and Riccardo Milani
Production/Produzione: Wildside and Medusa Film

Tenerenza, humor e malinconia. Queste sono solo alcune delle grandi qualità e sfumature del nuovo film diretto da Riccardo Milani, che lo ha scritto insieme a Michele Astori. La storia conduce lo spettatore nel "cuore" del Parco Nazionale d'Abruzzo, lì dove la montagna crea fascino, mistero, ma purtroppo anche abbandono. In questo luogo, così lontano dalle caotiche metropoli, ci sono persone che vivono e resistono, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione. Qui le difficoltà non mancano, e quando la scuola elementare del paese rischia di chiudere un insegnante da poco arrivato e la vicepresidente dell'istituto, aiutati da collaboratori, genitori e dagli stessi alunni, si impegnano e fanno di tutto per impedire l'impensabile. *Un mondo a parte*, titolo azzeccatissimo, è un film a tutti gli effetti romantico. Per il film, Riccardo Milani ha scelto un cast di non professionisti eccetto per i due ruoli principali, affidati ad Antonio Albanese e Virginia Raffaele, artisti popolari e amati dal grande pubblico e con un innato e profondo senso di comunità. Un film sincero e appassionato, un inno d'amore che, nonostante sia ambientato in un territorio preciso, ha il pregio di essere una potente storia universale.

Punti di forza: Film ironico e commovente, *Un mondo a parte* racconta di un paese piccolissimo nella splendida regione Abruzzo da cui emerge un grande significato riguardo l'essere collettività, il bisogno vivo di inclusione e la fugacità incessante e frettolosa del tempo.

NAPOLI NEW YORK

Characters in search of fortune, or perhaps the American dream... These are the years immediately after the war, 1949 to be precise. Italy is destroyed, and the ruins of the bombing, the poverty and the hunger, together with instability, uncertainly and fatalism all rule the roost. Young Carmine and Celestina move through the narrow alleyways of a suffering Naples, and though they help each other, day after day they find it hard to keep going and survive. As a result of an incident involving one of them, the only possible solution they have is to stowaway illegally on a big ship heading across the ocean to New York. Celestina's sister lives there, having been forced to emigrate out of necessity some time earlier... And so the two kids, together with a huge group of Italian emigrants, embark on a unique journey towards a much extolled but

totally unknown metropolis. Gabriele Salvatores turns an unseen outline by Federico Fellini that was never made into a deep, topical, social and sentimental screenplay. To star alongside two young, very talented actresses like Dea Lanza and Antonio Guerra, the director choose a heavyweight actor in the form of Pierfrancesco Favino, who appeared at the Berlin Film Festival in 2023 with *Last Night of Amore* by Andrea Di Stefano, followed by performances in *Comandante* by Edoardo De Angelis and *Adagio* by Stefano Sollima, both shown at Venice.

STRENGTHS: Oscar-winning director Gabriele Salvatores' cinema has always been a window on the world and on Italy, and this time he asks himself and audiences about the place we're used to calling "home".

Director/Regia: Gabriele Salvatores
Cast: Pierfrancesco Favino, Dea Lanza, Antonio Guerra, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro, Omar Benson Miller, Tomas Arana, Antonio Catania, Katie McGovern, Lorenzo McGovern Zaini
Screenwriters/Sceneggiatura: Gabriele Salvatores from a treatment by Federico Fellini and Tullio Pinelli
Production/Produzione: Paco Cinematografica and RAI Cinema, with the support of the Friuli-Venezia Giulia Film Commission and the Film Commission Regione Campania

Personaggi in cerca di fortuna, o forse del sogno americano... Sono gli anni dell'immediato dopoguerra, precisamente è il 1949. L'Italia è distrutta, e le macerie dei bombardamenti, la povertà e la fame insieme all'instabilità, l'incertezza e la fatalità la fanno da padrone. Tra i vicoli stretti di una Napoli sofferente si muovono i piccoli Carmine e Celestina che, giorno dopo giorno, aiutandosi a vicenda, provano a fatica ad andare avanti e a sopravvivere. A causa di una vicissitudine che vede coinvolto uno di loro, l'unica soluzione possibile a loro disposizione è quella di imbarcarsi clandestinamente su una grande nave diretta dall'altra parte dell'oceano, a New York. Lì si trova la sorella di Celestina emigrata anch'ella per necessità qualche tempo prima... È così che i due bambini, insieme a un vasto gruppo di emigranti italiani, intraprendono un viaggio unico nel suo genere e verso una metropoli tanto decantata ma del tutto sconosciuta. Gabriele Salvatores prende in mano un soggetto di Federico Fellini mai compiuto e inedito e ne butta giù una sceneggiatura profonda, attuale, sociale e sentimentale. E accanto a due attori giovanissimi e bravissimi, come Dea Lanza e Antonio Guerra, sceglie un immenso attore come Pierfrancesco Favino, nel 2023 presente alla Berlinale con *L'ultima notte di Amore* di Andrea Di Stefano e alla Mostra del Cinema di Venezia con *Comandante* di Edoardo De Angelis e *Adagio* di Stefano Sollima.

Punti di forza: Il cinema del premio Oscar Gabriele Salvatores è da sempre una finestra sul mondo e sull'Italia, e questa volta si interroga e interroga il pubblico sul luogo che siamo abituati a chiamare "casa".

THE RETURN

Based on Homer's *The Odyssey*, the eponymously titled film was already in the development phase in 2015, with Francis Lawrence due to direct and Hugh Jackman slated to star. Nine years later, this story, with a screenplay by John Collee and Edward Bond, finally sees the light of day with the international title *The Return*. It is directed by Uberto Pasolini, a man from the film world who started off as a producer then passed behind the camera, winning Best Director prize in the Orizzonti section of the Venice Film Festival in 2013 for *Still life*, his second film. *The Return* shows Odysseus returning home to Itaca having faced various adventures. In the long decades of his absence, his kingdom has changed a lot, and even more so his home, where his beloved Penelope had been trapped by the invasion

of her many suitors. In all this time, Odysseus has also changed: he is no longer the glorious warrior everyone remembers. But to save his family and his kingdom, the protagonist of this story must face his past, concentrating all his energy on what he was denied while far away from home, first and foremost love and the family. The picture features a real reunion: Ralph Fiennes and Juliette Binoche starring together in a film again after they worked together on *The English Patient* in 1997. The role of the son, Telemachus, is played by Charlie Plummer.

STRENGTHS: Ralph Fiennes and Juliette Binoche in an adventurous film based on the most famous epic poem of all time, Homer's *The Odyssey*.

Director/Regia: Uberto Pasolini
Cast: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Marwan Kenzari, Charlie Plummer, Fabius de Vivo, Claudio Santamaria, Ángela Molina
Screenwriters/Sceneggiatura: John Collee and Edward Bond, from Homer's *The Odyssey*
Production/Produzione: Picomedia, Heretic, Red Wave Films, Kabo Films, Marvelous Productions and RAI Cinema

Tratto dall'*Odissea* di Omero, il film era già in fase di sviluppo nel 2015 con il titolo *The Odyssey* per la regia di Francis Lawrence e con protagonista Hugh Jackman. Nove anni più tardi finalmente questa storia, sceneggiata da John Collee e Edward Bond, vede la luce con il titolo internazionale di *The Return* e con la regia di Uberto Pasolini, uomo di cinema che dopo un percorso da produttore è passato dietro la macchina da presa vincendo con il suo secondo film, *Still Life*, miglior regia nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia nel 2013. *The Return* vede a tutti gli effetti il personaggio di Ulisse fare ritorno nella propria patria, Itaca, dopo aver affrontato varie peripezie. Nei lunghi decenni in cui è stato lontano, il suo regno è cambiato molto e ancora di più la sua dimora, in cui la sua amata Penelope è rimasta intrappolata per via dell'invasione da parte dei suoi molti pretendenti. In tutto questo tempo anche lo stesso Ulisse è cambiato: non è più il glorioso guerriero che tutti ricordano. Per salvare la sua famiglia e il suo regno però, il protagonista di questa storia, è chiamato ad affrontare il proprio passato concentrandosi con forza su tutto ciò che, nel tempo lontano da casa, gli è stato negato, in primis l'amore e la famiglia. Il film vede una vera e propria reunion: tornano nuovamente insieme al cinema gli attori Ralph Fiennes e Juliette Binoche, già colleghi di set ne *Il paziente inglese* (1997). A vestire i panni del figlio Telemaco è l'attore Charlie Plummer.

Punti di forza: Ralph Fiennes e Juliette Binoche in un avventuroso film sul più celebre poema epico di sempre, l'*Odissea* di Omero.

THINK FVG*

CrowdM

 Miramare Castle

*Limitless imagination

More and more production companies choose FVG for its multi-faceted cities, rugged mountains and sparkling sea, all "within a stone's throw" and that's not all we have to offer. Are you looking for a professional team of specialised workers? You will find it here. We can offer you efficient backup and a wide range of services. Plus, you can benefit from production contributions of up to 500,000 euros ahead of "GO!2025" Nova Gorica and Gorizia European Capital of Culture.

FVG FILM FUND

IO SONO
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

Visit our website: fvgfilmcommission.com

Italian films abroad

Success for *There's Still Tomorrow* and *Io Capitano*

The feminist comedy by Paola Cortellesi (selling more than 5 million tickets at home) and Matteo Garrone's fairytale about the drama of immigration (a candidate at the recent Oscars®) have been sold to many foreign markets, recording significant results at international box offices too

by Valentina Torlaschi

In recent months, two Italian films have enjoyed substantial success both at home and abroad: *There's Still Tomorrow* by Paola Cortellesi and *Io Capitano* by Matteo Garrone. The former is a comedy in black and white, set in the past but very much in tune with the feminist battles of today, which attracted more than five million people to cinemas; the latter is a fairytale about the horrors experienced by two African migrants. After recording almost 800 thousand ticket sales in Italy (very good figures for a film released in the original language with Italian subtitles) it made it to the final five short-list of titles running for Best International Film at the Oscars.

As explained in more detail below, both these films have been sold to many foreign markets (more than 30 countries for *There's Still Tomorrow* and more than 40 for *Io Capitano*), also recording significant results at the international box office.

THERE'S STILL TOMORROW

Let's start from the beginning. The first sign of *There's Still Tomorrow's* strong potential came in July 2023 when the initial clips from the film were shown du- →

There's Still Tomorrow is produced by Wildside, a company in the Fremantle group, and Vision Distribution, a company in the Sky group, with the producers being Mario Gianani and Lorenzo Gangarossa

C'è ancora domani è una produzione Wildside, società del gruppo Fremantle e Vision Distribution, società del gruppo Sky, prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa

Io Capitano is an international co-production involving Italy and Belgium, produced by Archimede with Rai Cinema and Tarantula, and with Pathé and Logical Content Ventures

Io Capitano è una coproduzione internazionale Italia/Belgio di Archimede con Rai Cinema e Tarantula con Pathé, Logical Content Ventures

Film italiani all'estero

I successi di *C'è ancora domani* e *Io Capitano*

La dramedy di Paola Cortellesi (più di 5 milioni di presenze in patria) e la favola sui drammi dell'immigrazione di Matteo Garrone (candidata agli ultimi Oscar) sono state vendute in molti mercati esteri registrando risultati importanti anche ai botteghini stranieri

di Valentina Torlaschi

Negli ultimi mesi, due film italiani hanno ottenuto successi importanti sia in patria sia oltreoceano: *C'è ancora domani* di Paola Cortellesi e *Io Capitano* di Matteo Garrone. Il primo è una dramedy in bianco e nero, ambienta nel passato ma in sintonia con le battaglie femministe di oggi, che in Italia ha attirato nei cinema oltre 5 milioni di spettatori; il secondo è una favola dell'orrore su due migranti africani che, dopo aver registrato quasi 800mila presenze in Italia (ottimi numeri per un film uscito in lingua originale con sottotitoli), è riuscito a rientrare nella cinquina finale dei film candidati all'Oscar come Miglior Film Internazionale.

Entrambi questi film, come dettagliato meglio sotto, sono stati venduti in molti mercati esteri (oltre 30 Paesi per *C'è ancora domani*; più di 40 per *Io Capitano*) registrando risultati importanti anche ai botteghini stranieri.

C'È ANCORA DOMANI

Partiamo dall'inizio. Il primo segnale delle forti potenzialità di *C'è ancora domani*

arriva a luglio 2023 quando, durante la convention della casa di distribuzione Vision Distribution all'interno dell'evento Ciné - Giornate Estive di Cinema - uno dei due più importanti incontri per i professionisti del settore audiovisivo italiano -, vengono mostrate le prime clip del film. Il pubblico degli esercenti in sala reagisce con lunghi applausi, risate e commozione. Davanti a quelle primissime immagini c'è la sensazione precisa di trovarsi davanti a una storia ben scritta, diretta e interpretata, in grado di emozionare e divertire un pubblico molto vasto. La conferma del valore del film arriva poi dalla presentazione alla Festa del Cinema di Roma a ottobre dove il titolo riceve, insieme a recensioni positive, anche il Premio del pubblico, quello speciale della giuria e la menzione speciale per la miglior opera prima. Il 26 ottobre 2023, *C'è ancora domani* esce nelle sale italiane e, grazie a uno straordinario passaparola, arriva a fine corsa a registrare 36,6 milioni di euro per 5,4 milioni di presenze. Numeri epocali. Oltre ad essere il titolo che ha incassato

ring the conference held by distribution company Vision Distribution, held during the Ciné Summer Cinema Days event, one of the two most important meetings for professionals in the Italian audiovisual industry. The audience of exhibitors reacted with lots of applause, laughter and emotion. Watching those very first sequences, there was the precise feeling that this story was well written, directed and performed, able to move and amuse a very wide audience.

Confirmation of the film's worth then came with its presentation at the Rome Film Fest in October 2023, where the title won the Audience Award, a Special Jury Award and a Special Mention as Best First Work, backed up with positive reviews. *There's Still Tomorrow* was released in Italian cinemas on 26 October 2023, and thanks to an extraordinarily strong word-of-mouth, an audience of 5.4 million cine-magoers flocked to see it, raking in 36.6 million euros. Outstanding figures. As well as being the highest grossing title of 2023 in Italy (beating *Barbie* and *Oppenheimer*), it is the sixth most popular film in Italy from 1995 to date and is also the only one directed by a woman to enter the national box office Top 10.

Why was it such a success? The popularity of the actress Paola Cortellesi (here also director, for her first work behind the camera) in Italy certainly played a part, given her long career as a comedian on television, stage and the big screen. But above all, it was the fact that it recounted a part

THERE IS STILL TOMORROW: THE MAIN COUNTRIES IN WHICH THE FILM HAS ALREADY BEEN RELEASED OR HAS BEEN ACQUIRED

C'È ANCORA DOMANI: I PRINCIPALI PAESI IN CUI IL FILM È GIÀ USCITO O È STATO COMPRATO

COUNTRY	LOCALIZED TITLE	RELEASE	DISTRIBUTOR
SWEDEN	Det finns alltid en morgondag	01/03/2024 (10.234 admissions in the first two weeks)	Folkets Bio
FRANCE	Il reste encore demain	13/03/2024 (377.000 admissions in the first three weeks)	Universal
BELGIUM		15/03/2024 (10.000 admissions)	Arti
NETHERLANDS		21/03/2024 (8.000 admissions)	Arti
GERMANY	Morgen ist auch noch ein Tag	04/04/24	Tobis
GERMAN SWITZERLAND	Morgen ist auch noch ein Tag	04/04/24	Tobis
AUSTRIA	Morgen ist auch noch ein Tag	04/04/24	Tobis
PORTUGAL		25/04/24	Risi
SPAIN	Siempre nos quedará mañana	26/04/24	Bteam
UK	There's Still Tomorrow	26/04/24	VUE
BRAZIL			
AUSTRALIA	There's Still Tomorrow		
BULGARIA			
DENMARK			
EX YUGOSLAVIA (SERBIA, CROAZIA, MONTENEGRO, MACEDONIA ETC.)			
FINLAND			
GREECE			
HUNGARY			
ISRAEL			
LATIN AMERICA (MEXICO, ARGENTINA, ETC.)	Siempre nos quedará mañana		
NEW ZELAND	There's Still Tomorrow		
NORWAY			
POLAND	Ainda Temos o Amanhã		
SLOVAKIA			
SOUTH KOREA			
TAIWAN	我們還有明天		

Source: Vision Distribution

di più nel 2023 (battendo *Barbie* e *Oppenheimer*), il film è il sesto film più visto in Italia dal 1995 a oggi, nonché l'unico diretto da una donna a entrare nella Top 10 del box office nazionale.

I motivi del successo? Di sicuro, in Italia ha inciso la popolarità dell'interprete Paola Cortellesi (qui anche regista alla sua prima prova dietro alla macchina da presa), comica dalla lunga carriera anche televisiva e teatrale oltre che cinematografica, ma soprattutto il fatto che raccontasse un pezzo della Storia con la S maiuscola (l'Italia del dopoguerra alla vigilia del primo voto delle donne) attraverso una storia piccola, personale, di una madre di famiglia che deve districare i fili di una quotidianità fatta di fatica e soprusi, ma anche di risate e sogni nel cassetto. Una piccola storia, quella di Delia, in cui gli italiani hanno rivisto le vicende delle proprie madri, nonne, zie.

Con le radici ben piantate nella storia italiana ma raccontando una vicenda di emancipazione universale, *C'è ancora domani* ha avuto ottime vendite nei mercati esteri. Come riportato da Vision Distribution – il distributore italiano che ha anche coprodotto e che ne ha curato le vendite all'estero – il film è stato comprato in più di 30 Paesi nel mondo. Tra questi, praticamente tutte le nazioni europee, ma anche Israele, o l'Oriente dalla Corea del Sud a Taiwan, passando per l'America Latina, dal Messico all'Argentina, fino all'Australia e alla Nuova Zelanda.

Al momento in cui scriviamo, *C'è ancora domani* è già uscito in una decina di nazioni. E in tutti questi territori, la risposta del pubblico è stata positiva. In particolare, segnaliamo il caso francese: Oltralpe il film è stato distribuito da una major quale Universal lo scorso 13 marzo, richiamando in tre settimane 377mila spettatori. Come racconta Xavier Albert, direttore generale e amministratore delegato di Universal France: «Siamo molto orgogliosi dei risultati che *C'è ancora domani* sta registrando in Francia. Lo siamo per i sorprendenti numeri di presenze raggiunte ma, anche e soprattutto, per il tema che il film affronta. Il pubblico francese ha potuto conoscere questa storia bellissima che veicola un messaggio sociale forte. Per noi è un successo che va ben oltre l'affermazione commerciale.

Il nostro traguardo a fine corsa è di raggiungere 500mila spettatori. Un po' come avvenuto in Italia, il film sta crescendo settimana dopo settimana e, a partire dalla week 3, stiamo notando un maggiore movimento anche sul target dei giovani, complice l'attenzione generata sui social. Ce lo riferiscono i dati della ricerca di profilazione del pubblico CinExpert: se all'inizio della programmazione il pubblico di riferimento era quello più sofisticato, attento al cinema d'autore, cittadino, poi si è andato ad allargare.

Dopo aver superato le presenze de *Il traditore* di Marco Bellocchio che era arrivato a 350mila

There's Still Tomorrow has broken various records in Italy: it had the best box office takings of 2023, it is the sixth most seen film since 1995, it is the first and only film directed by a woman to feature in the top box office movies since 1995

C'è ancora domani ha raccolto in Italia diversi record: è il Miglior incasso del 2023, è il sesto film più visto dal 1995, è il primo e unico film diretto da una donna a rientrare nella Top dei migliori incassi dal 1995

of History with a capital H (post-war Italy on the eve of women voting for the first time) through a small, personal story of a mother and housewife who has to untangle the threads of a life filled with fatigue and abuse, but also laughter and unrealized dreams. The Italians relived the experiences of their mothers, grandmothers and aunts through this small story of Delia's life.

Firmly rooted in Italian history but telling a universal story of emancipation, *There's Still Tomorrow* has also seen excellent sales on foreign markets. As reported by Vision Distribution – the Italian distributor and also co-producer, which handles international sales – the film has been sold →

Exports

to more than 30 countries worldwide. These include almost every European country, plus Israel, in the East from South Korea to Taiwan, Latin America from Mexico to Argentina, plus Australia and New Zealand.

At the time of writing, *There's Still Tomorrow* has already been released in a dozen or so countries. And so far, the audience response has been positive everywhere. Of particular note is its reception in France: the French distribution was handled by a major of the likes of Universal, from March 13, 2024, and it attracted 377,000 spectators in three weeks. The Director General and CEO of Universal France, Xavier Albert, said "We are very proud of the results *There's Still Tomorrow* is recording in France. Both for the surprising numbers it has reached, but above all because of the topic the film tackles. French audiences have had the chance to see this powerful

story with a strong social message. For us, this is a success that goes beyond purely business achievements.

Our eventual aim is to reach half a million cinemagoers. Rather like what happened in Italy, the film is growing week after week, and from week three onwards we've seen more young people attending,

thanks to the attention the film has generated on social media. This is backed up by CinExpert's research data on audience profiles: while at the start of the run it attracted a more sophisticated audience that follows art-house cinema, its appeal then expanded to other profiles".

Xavier Albert continued, "*There's Still Tomorrow* has already exceeded the audiences for Marco Bellocchio's *The Traitor*, which pulled in 350 thousand people and looks set to also beat the 461 thousand people who went to see *Mia madre* by Nanni Moretti, thus becoming the most successful Italian film in France in the last 10 years. On paper *There's Still Tomorrow* was not destined to be released in France: it is shot in black and white and doesn't star any internationally famous names. But Universal wanted to show faith in its mission as a distributor and bet on this title. Leveraging on the success in Italy and the subject matter, together with a strong marketing campaign that involved Paola Cortellesi appearing in France, the film became a hit. And the bet was won".

IO CAPITANO

Matteo Garrone's film *Io Capitano* started its path at the Venice Film festival in 2023 where it was presented in competition and awarded with the Silver Lion for Best Director and the Marcello Mastroianni Award for Best Young Actor, first-timer Seydou Sarr. The story of two, 16-year-old boys from Senegal who dream of making

Io Capitano represented Italy in the final five candidates running for the Best International Film at the Oscars

Io Capitano è rientrato nella cinquina finale dei titoli nominati agli Oscar per rappresentare l'Italia nella corsa al Miglior Film Internazionale

music and flee their country, totally unaware and unprepared, to travel to Italy on a journey filled with death and torture (but also miracles) was then screened at many international festivals. These include Toronto, London, Telluride and New York, followed by more recent presentations at very prestigious Asian events, such as the Hong Kong International Film Festival and the Beijing International Film Festival, preceding the film's release on eastern markets.

Io Capitano was also one of the names in the spotlight during the recent awards season in the international film category, with a nomination for the 2024 Golden Globes and, above all, the nomination for the Academy Awards® 2024. Making it to the final five was not an easy task this year, but Garrone's film got that far.

In Italy, *Io Capitano* was released in cinemas in September 2023 and saw audience interest grow (without forgetting the success of screenings in schools), reaching a total of almost 800,000 spectators. And the figures show its appeal has expanded to foreign markets: Pathé International has sold the film to more than 40 countries, with a truly broad distribution across five continents, from Iceland to Taiwan, China to India, Bulgaria to Brazil and the USA. On its American release, many major stars expressed their genuine admiration for the film, such as Sean Penn, Whoopi Goldberg, Alfonso Cuarón, John Savage, Sting, Trudie Styler, Joaquin Phoenix, Frances →

spettatori, *C'è ancora domani* batterà anche le 461 mila presenze di *Mia madre* di Nanni Moretti, diventando il film italiano di maggior successo in Francia degli ultimi 10 anni.

Film in bianco e nero, senza cast e nomi di richiamo, *C'è ancora domani* non era, sulla carta, un titolo destinato a uscire in Francia. Universal ha però voluto credere nella sua missione di distributore e scommettere su questo titolo. Facendo leva sul successo in Italia e sul soggetto del film, insieme a una campagna marketing forte che ha visto anche il coinvolgimento in prima persona di Paola Cortellesi nella promozione in loco, il successo è arrivato. E la scommessa è stata vinta».

IO CAPITANO

Il cammino di *Io capitano* è iniziato invece al Festival di Venezia 2023 dove il film di Matteo Garrone è stato presentato in Concorso e premiato con il Leone d'argento alla regia e il Premio Marcello Mastroianni al giovane attore protagonista: l'esordiente Seydou Sarr. Il racconto di questi due 16enni senegalesi che, col sogno di fare musica, fuggono in totale incoscienza dal loro Paese per arrivare in Italia scontrandosi con morti e torture (ma anche miracoli) ha poi viaggiato per moltissimi festival internazionali: tra i tanti, Toronto, Londra, Telluride e New York, fino ai recenti passaggi ad alcune kermesse in Asia molto prestigiose come l'Hong Kong International Film Festival e il Beijing International Film Festival, che hanno preceduto l'uscita del film nei mercati orientali.

Io Capitano è stato poi tra i protagonisti

della recente stagione dei premi nella categoria del film internazionale, guadagnandosi la candidatura ai Golden Globe del 2024 e soprattutto la nomination agli Oscar 2024. Entrare nella cinquina finale non era per nulla scontato quest'anno, ma il film di Garrone ci è riuscito.

Se in Italia, *Io Capitano* è uscito a settembre 2023 registrando un crescente interesse da parte del pubblico (senza dimenticare il successo anche delle proiezioni nelle scuole) che lo ha portato a totalizzare quasi 800mila presenze, il film ha dimostrato appeal anche per i mercati esteri. La prova è nei numeri: sono infatti più di 40 i Paesi nei quali il film è stato venduto da Pathé International, con una distribuzione davvero capillare sui cinque continenti, dall'Islanda a Taiwan, dalla Cina all'India, dalla Bulgaria al Brasile, fino agli Stati Uniti. E proprio in occasione dell'uscita americana, molte star hanno espresso sinceri apprezzamenti sul film, come Sean Penn, Whoopi Goldberg, Alfonso Cuarón, John Savage, Sting, Trudie Styler, Joaquin Phoenix, Frances Fisher, Danny Huston, Morgan Freeman, Zoe Saldana, Toby Jones, Joe Keery, John Turturro. In questi mesi *Io Capitano* di Garrone ha dimostrato di emozionare e scuotere gli spettatori di ogni latitudine con un film luminoso e tragico insieme, che invoca empatia per i suoi protagonisti. Senza retorica, solo con sincera umanità. Paolo Del Brocco, amministratore Delegato di Rai Cinema che ha prodotto il film, ripercorre così la lunga strada di successo di *Io Capitano*: «Questo film è stato realmente un viaggio, lungo, intenso, appassionante, ricco di emozioni.

Exports

Fisher, Danny Huston, Morgan Freeman, Zoe Saldana, Toby Jones, Joe Keery and John Turturro. In these months, Garrone's *Io Capitano* has touched and stunned audiences in every latitude, with a film that is both bright and tragic and that evokes only empathy for its protagonists. Without rhetoric, just sincere humanity.

CEO of RAI Cinema, which produced the film, Paolo Del Brocco, looks back at *Io Capitano*'s successful run: "This film really

was a journey: long, intense, passionate, packed with emotions.

The image of a journey is the best way to recount the trajectory of this film. Created to tell the story of two boys who are willing to face the unknown and danger so they can follow their spirit of curiosity and adventure, it transformed into a journey for the film itself, through streets worldwide.

It started in Senegal and the African

channels, continued to Venice where it was a hit at the Film Festival, going on to be shown at many other festivals in the East and the West, ending up at the European Film Awards where it was a finalist in the most important categories. The next stop was the Golden Globes and before finally ending up on the final five shortlist at the Oscars. And now the return to Africa, to show it in cities and the most remote villages of 20 African countries. All the while, it was accompanied by rave reviews in the most important and prestigious global media outlets, screenings organised in Europe and the United States that ended with tears and standing ovations, the personal appreciation from international stars".

Del Brocco continues, "An uplifting sequence of huge emotions that I have had the privilege of sharing with Matteo Garrone, the two young actors Seydou Sarr and Moustapha Fall, and the two real protagonists of this story, Mamadou Kouassi and Fofana Amara. Its global resonance is a nod to the enormous talent of Matteo Garrone and the power of his story, immersed in our present day, connected to tangible elements of our contemporary life and yet transformed by the author into archetypes, enabling it to connect with audiences worldwide. It overcomes linguistic, cultural and geographic barriers in search of the epic hidden in the small great stories of daily life, without rhetoric.

Io Capitano has reached unimaginable goals also thanks to support from the Ministry of Culture and partners we have lined up, such as Trenitalia, Enel and Arsenal, along with everyone who strongly believed in this film over these months, who have loved and supported it, making the *Io Capitano* adventure even more special. There was also the amazing work done by international distributor Pathé, which has sold it in many countries and has supported it every step of the way, investing significant resources.

This film has once again shone a spotlight on Italian cinema. *Io Capitano* saw Italy return to competing with the cream of the crop of international filmmaking, something almost miraculous, given that we were up against the huge forces of the large platforms and major distributors with much bigger budgets than ours. And the journey is not yet over, and will still cross many countries, borders and touch the souls of many human beings".

IO CAPITANO: THE MAIN COUNTRIES IN WHICH THE FILM HAS ALREADY BEEN RELEASED OR HAS BEEN ACQUIRED

IO CAPITANO: I PRINCIPALI PAESI IN CUI IL FILM È GIÀ USCITO O È STATO COMPRATO

COUNTRY	LOCALIZED TITLE	RELEASE	DISTRIBUTOR
France	Moi, capitaine	03/01/24	Pathe Films
Spain	Yo capitán	03/01/24	Youplanet Caramel
Belgium		10/01/24	Tarantula prod (Paradiso)
Turkey		26/01/24	Bir Film
The Netherlands		15/02/24	Tarantula prod (Paradiso)
Argentina & Central America	Yo capitán	15/02/24	CTV
Perù		15/02/24	CTV
Canada		16/02/24	Imminia
Australia		16/02/24	Rialto
Ecuador		22/02/24	CTV
United States		23/02/24	Cohen
Portugal	Eu Capitão	29/02/24	Nos
Denmark		29/02/24	Edge
Bolivia		29/02/24	CTV
Brazil		29/02/24	CTV
Mexico		07/03/24	CTV
Venezuela		07/03/24	CTV
Ukraine		14/03/24	Svoekino
Mongolia		15/03/24	Mongol Films
Germany	Ich Capitano	04/04/24	X Verleih
Sweden		05/04/24	Edge
Ireland		05/04/24	Altitude
Norway		12/04/24	Edge
Taiwan		03/05/24	Eagle
UK		05/05/24	Edge
Luxembourg			Tarantula prod. (Paradiso)
Switzerland			Pathe Films AG
Austria	Ich Capitano		Panda Films
Greece & Cyprus / Grecia e Cipro	Εγώ, καπετάνιος		Weirdwave
CIS (Commonwealth of Independent States)			Exponenta
Baltics			Edge
Romania			Bad Unicorn
Bulgaria			Beta Films
Hungary			Vertigo
Czech & Slovak			Pilot Films
Poland			Aurora
Yugoslavia			MCF
Finland			Edge
Iceland			Edge
Hong Kong			Golden Scene
China			Hi Show
India			Alliance
Indonesia			Falcon
South Korea			Entermode
DOM-TOM (overseas departments and territories)			Maure+ Filmdis+ Trident
Israel			New Cinema
Middle East			Moving Turtle

Source: Rai Cinema

Il viaggio è l'immagine che meglio si addice alla genesi e alla storia di questo film. Nato per raccontare le vicende di due ragazzi che affrontano l'ignoto e il pericolo pur di seguire il loro spirito di curiosità e di avventura, si è trasformato in un viaggio per il film stesso per le strade di tutto il mondo.

Iniziato in Senegal e nelle piste africane, proseguito a Venezia dove ha partecipato con enorme successo alla Mostra del Cinema, passando per numerosi festival in Oriente e Occidente, e arrivato agli EFA dove ha gareggiato in finale nelle più importanti categorie. Per proseguire ancora verso i Golden Globes, e fino alla corsa nella cinquina degli Oscar. Ed ora il ritorno in Africa, per proiettarlo nelle città e nei villaggi più sperduti di 20 Paesi africani.

Nel mezzo, recensioni entusiastiche dei media più importanti e prestigiosi del mondo, proiezioni organizzate in Europa e negli Stati Uniti terminate con commozione e standing ovation, gli apprezzamenti personali delle maggiori star internazionali.

Una sequenza entusiasmante di grandi emozioni che ho avuto il privilegio di condividere con Matteo Garrone, i due giovani attori Seydou Sarr e Moustapha Fall e i due reali protagonisti di questa storia Mamadou Kouassi e Fofana Amara. Raggiungendo una risonanza mondiale che premia l'enorme talento di Matteo Garrone e la forza della sua storia, immersa nel nostro presente, legata

alle esperienze vive della nostra contemporaneità eppure trasfigurate dall'autore in archetipi che gli hanno permesso di raggiungere il pubblico di tutto il mondo. Superando barriere linguistiche, culturali e geografiche, alla scoperta, senza retorica, dell'epicità che si nasconde nelle piccole grandi storie quotidiane.

Io Capitano ha raggiunto traguardi impensabili grazie anche al sostegno del MIC e di partner che abbiamo chiamato a raccolta come Trenitalia, Enel e Arsenal e tutti coloro che in questi mesi hanno creduto fortemente in questo film, lo hanno amato e supportato, rendendo l'avventura di *Io Capitano* ancora più speciale.

E il grande lavoro del distributore internazionale Pathé che lo ha venduto in tantissimi Paesi e che lo ha sostenuto in ogni momento insieme a noi, investendo importanti risorse.

Io capitano ha acceso ancora una volta nel mondo i riflettori sul cinema italiano. Ha portato di nuovo l'Italia a competere con le eccellenze della cinematografia internazionale, un risultato che ha qualcosa di prodigioso, visto che abbiamo gareggiato contro le forze smisurate delle grandi piattaforme e dei grandi distributori con budget a disposizione molto più sostanziosi dei nostri.

Un viaggio non ancora terminato, che attraverserà ancora paesi, confini, e l'animo di molti esseri umani».

©Courtesy of (1) Distribution (2) Luisa Caravale/Vision Distribution (3) Claudio Iannone/Vision Distribution (4)

THE LAZIO REGION, LAND OF CINEMA

With a three-year strategic plan for 2024-2026 and an annual strategy supporting the entire supply chain, Lazio is the Italian region with the most audiovisual businesses, and the greatest attraction for international companies

by the newsroom

The future of cinema and audiovisual also lies in Lazio, a region that plays an important role in the cultural industry thanks to significant funding for the audiovisual sector. It is one of the main sectors in this territory in terms of economic, employment, cultural and technological growth, meaning Rome and Lazio are increasingly present on an international scale. Suffice it to say that the region has the largest number of active film, video and TV programme production companies. What's more, films in cinemas are actually the most widespread form of cultural representation in Italy, with around 308 thousand shows, 6 million cinemagoers and an annual expenditure of more than 44 million euros.

For 2024, Lazio has drawn up a three-year strategic plan 2024-26, together with an annual strategy to support the entire industrial supply chain, from writing to theatrical release. The main objectives include: to steer investment towards the cri-

terion of "quality" and international development, in close synergy with the national objectives of the Film and Audiovisual Board at the Ministry of Culture and those of Cinecittà.

To achieve its set objectives, the Lazio Region is pursuing a series of strategic activities with great determination:

- The training of technical and artistic professionals. In the coming years it wants to promote training activities and international worker exchanges. In a rapidly changing market and given the current challenges, there is a need to create collaborations and exchanges with other countries.
- Supporting international co-productions through funds such as Lazio Cinema International, where quality becomes a decisive factor. In the global context of cinema and audiovisual works, the ability to tell stories takes on an important cultural and symbolic value. The Region wants to →

Regione Lazio, terra di cinema

Forte di un piano strategico triennale 24-26 e di uno annuale a sostegno dell'intera filiera, il Lazio è la regione italiana con il maggior numero di imprese attive di produzione audiovisiva e la più attrattiva per le società internazionali

a cura della redazione

Il futuro del cinema e dell'audiovisivo passa anche per il Lazio, una Regione che svolge un ruolo importante nell'industria culturale grazie a importanti finanziamenti al settore dell'audiovisivo.

Parliamo di uno dei comparti principali di questo territorio, per quanto riguarda crescita economica, occupazionale, culturale e tecnologica, che rendono Roma e il Lazio sempre più presenti su scala internazionale. Basti pensare che la regione è al primo posto in Italia per imprese attive nel settore cinema, radio e Tv, e lo spettacolo cinematografico è la forma più diffusa di rappresentazione culturale in Italia, con circa 308mila spettacoli, 6 milioni di spettatori e una spesa superiore ai 44 milioni di euro annuali. Il Lazio per il 2024 si è dotato di un Piano strategico triennale 24-26 e di uno annuale per sostenere l'intera filiera industriale dalla scrittura fino all'uscita in sala delle opere. Tra gli obiettivi principali: orientare l'azione di investimento verso il criterio della "qualità" e lo sviluppo in chiave internazionale, in stretta sinergia con gli obiettivi nazionali della Direzione Generale cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura e di Cinecittà.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, la Regione Lazio sta portando avanti con grande determinazione alcune attività strategiche:

- La formazione delle professionalità tecniche e artistiche. Nei prossimi anni vuole promuovere attività di formazione e scambi internazionali delle maestranze; in un mercato che cambia rapidamente e viste le sfide attuali, risulta necessario creare collaborazioni e contaminazioni con altri Paesi.
- Sostenere le coproduzioni internazionali attraverso fondi come Lazio Cinema International, dove il tema della qualità diventa dirimente. Nella sfida globale delle opere cinematografiche e audiovisive, la capacità di raccontare le storie assume una valenza culturale e simbolica importante e la Regione vuole promuovere incontri di business e collaborazioni tra produzioni per la realizzazione di opere che possano trovare ascolto e accoglienza nel pubblico, nelle sale e nei Festival, come il grande e sempre interessante Festival di Cannes in cui la Regione è presente con presentazioni delle opportunità e con alcune opere.

promote business meetings and collaborations between productions to create works that strike a chord with audiences, in cinemas and at festivals, such as the great and always interesting Cannes Film Festival, which the Region is attending with presentations of opportunities and with some works.

- Another strategic area is film distribution. The region is working to support independent distribution in its territory as well as assisting international distribution, in line with the activities of the Film and AV Board at the culture ministry. The aim is to promote works financed abroad and to encourage the world to discover the territory.

On top of these strategies is the beauty of the region. Rome is certainly a unique place, and it benefits further by nestling in beautiful provincial territories that offer wonderful scenery, from the sea to the mountains, lakes to castles. The Lazio region is also fortunate to be able to count on unrivalled, technical and artistic workers who truly make a difference. Thanks to a unified strategy, the Lazio regional authority, together with its Film Commission, aims to attract productions to shoot more and more in its territories and to boost Lazio's status as the land of cinema. **IC**

- Un altro punto strategico è la distribuzione cinematografica. Stiamo lavorando al supporto della distribuzione indipendente del nostro territorio ma anche al supporto alla distribuzione internazionale, in linea con le attività della DG Cinema del MIC. L'obiettivo è promuovere le opere finanziate all'estero e far scoprire il nostro territorio al mondo.

Alle strategie si aggiunge la bellezza della nostra regione. Roma è certamente un luogo unico e abbiamo la fortuna di racchiudere territori bellissimi delle province che offrono scenari meravigliosi, dal mare alla montagna, dai laghi ai castelli. La Regione Lazio ha poi la fortuna di poter contare su maestranze uniche, tecniche e artistiche, che fanno veramente la differenza. Grazie a una strategia unitaria, la Regione Lazio, insieme alla sua Film Commission, punta ad attrarre le produzioni a girare sempre di più nei nostri territori e a rendere sempre di più terra di cinema il Lazio.

«WE'RE BETTING ON THE FUTURE OF CINEMA IN LAZIO»

The Head of cinema and audiovisual at the Lazio Region, Lorenza Lei, introduces the funds and initiatives supporting audiovisual productions, internationalisation and the training of new generations

What are the Lazio Region's priorities for the three-year period 2024-2026?

We have set objectives such as supporting cinema and audiovisual activities, with an emphasis on production and distribution, but also assisting already established authors and young emerging authors.

Then we aim to help businesses internationalise, involving national and foreign productions, and guaranteeing a qualified distribution in theatres, especially in areas where this is sometimes lacking. They are ambitious objectives, but by meeting them, we can make a concrete contribution to the creation of a "Lazio brand".

"Lazio, land of cinema" is both a virtual and a physical space, an audiovisual Hub. What role does it play in this strategy?

A crucial role. As far as the physical space is concerned, we see it as a place where the institutions can meet and exchange with businesses, artists, experts and every operator in the support network, a place to meet international producers and the various cultural sections of the embassies.

Basically a hub in the territory but open to the world. The digital platform *Lazioterradycinema.it* is also of great importance, a space where we publish news

Lorenza Lei (head of Cinema and Audiovisual at the Lazio Region) and Francesco Rocca (president of Lazio Region) inaugurate the new cinema and audiovisual hub in Lazio

Lorenza Lei (responsabile Cinema e Audiovisivo Regione Lazio) e Francesco Rocca (presidente Regione Lazio) inaugurano il nuovo polo del cinema e audiovisivo del Lazio

«SCOMMETTIAMO SUL FUTURO DEL CINEMA NEL LAZIO»

Lorenza Lei, responsabile cinema e audiovisivo Regione Lazio, introduce i fondi e le iniziative a favore delle produzioni audiovisive, dell'internazionalizzazione e della formazione delle nuove generazioni

about projects and the opportunities made available by the Region.

The future of cinema and audiovisual content needs new generations. How is the Region approaching this aspect?

We want to reinforce the skilled workforce and artists, and to create opportunities where companies can meet professionals working in the entertainment industry. This is only possible by training the young generations. Another key point is the education of the image and audience development, we must start from schools, young people need to be taught about cinema and how to see the world through the stories in cinematographic works.

How much funding do you make available, what are the criteria for receiving it and how is it allocated?

An overall package of around 20 million euros has been earmarked for 2024 and we want to maintain that for 2025 and 2026 as well. In 2024, production has 10 million for the "Lazio Cinema International" fund, with two calls of five million each, which will be published around June/July and October/November.

We're betting on the future of cinema and audiovisual, and we will do this in synergy with actions by the government which is creating the conditions to work better and support this crucial sector.

Quali sono gli obiettivi della Regione Lazio per il triennio 2024-2026?

Ci siamo prefissati obiettivi come il sostegno alle attività cinematografiche e audiovisive, in particolar modo alla produzione e alla distribuzione, ma anche il sostegno agli autori già affermati e ai giovani autori emergenti. Abbiamo poi l'obiettivo di favorire l'internazionalizzazione delle imprese, di coinvolgere produzioni nazionali ed estere, e di garantire una distribuzione qualificata dell'esercizio cinematografico, specialmente nei contesti ove questa viene talvolta a mancare. Obiettivi ambiziosi ma, raggiungendo i quali, si può concretamente contribuire alla formazione di un "brand Lazio".

"Lazio, terra di cinema" è uno spazio virtuale e anche fisico, un Polo dell'audiovisivo. Che ruolo ha in questa strategia?

Un ruolo fondamentale. Per quanto riguarda lo spazio fisico, lo pensiamo come un luogo virtuoso in cui far sì che le istituzioni possano trovare occasioni d'incontro e contatto con imprese, artisti, esperti e ogni altra realtà appartenente alle reti di sostegno, un luogo dove incontrare produttori internazionali e le varie sezioni culturali delle ambasciate. Insomma, realtà del territorio ma aperte al mondo. Grande importanza la ricopre anche la piattaforma digitale *Lazioterradicinema.it*, dove

offriamo comunicazioni sui progetti e le opportunità che la Regione Lazio mette a disposizione.

Per il futuro del cinema e dell'audiovisivo c'è bisogno di giovani generazioni. Come si muove la Regione Lazio in questa direzione?

Vogliamo rafforzare le maestranze, gli artisti e creare opportunità di incontro tra imprese e lavoratori dello spettacolo. E solo attraverso la formazione delle giovani generazioni questo è possibile. Un altro punto fondamentale è l'educazione all'immagine e l'*audience development*, bisogna iniziare dalle scuole, i giovani vanno educati al cinema e a guardare il mondo attraverso i racconti delle opere cinematografiche.

A quanto ammontano i finanziamenti annui e quali sono i criteri per loro concessione ed erogazione?

Per il 2024 è stato previsto un finanziamento complessivo di circa 20 milioni di euro che vogliamo mantenere anche per il 2025 e 2026. 10 milioni per il 2024 sono destinati alla Produzione per "Lazio Cinema International" e sono previste due finestre di 5 milioni che saranno orientativamente a giugno/luglio e a ottobre/novembre. Scommettiamo nel futuro del cinema e dell'audiovisivo e lo faremo in sinergia con le attività del governo che sta creando le condizioni per lavorare al meglio e sostenere questo settore fondamentale.

Cannes' HISTORIC LOVE for Italy's cinema

Twelve Italian films have been honoured with the Palme d'Or over the festival's history, from *La dolce vita* to *The Leopard*, *Nuovo Cinema Paradiso* and *The Son's Room*. And often, the Cannes Film Festival has recognised a value in Italian cinema that Italy itself struggled to grasp

by Antonello Sarno

For those who don't know, Cannes was conceived by the radical government led by Edouard Daladier (from 1938 to 1940) as the Western cine-democratic antithesis to the Venice Film Festival, where almost only titles from countries close to the Rome-Berlin-Tokyo axis were presented, along with those from Moscow and its satellites (under the non-aggression pact signed by ministers Ribbentrop and Molotov). Various, adventurous historical vicissitudes (due to the world war, which we have spoken about in these columns) meant Cannes could not take place as expected in 1939, so the real first edition was that of 1946. Its President a surly, but already immense, Jean Cocteau.

And in that initial post-war period, the power of cinema was already apparent as a means of communication and reunification of peoples who had fought ferociously against each other just a few years earlier, such as the Italians and the French, achieving its maximum result with six Italian films in competition.

There were authors such as Soldati and Blasetti, but above all there was *Rome, Open City*, made while the Germans were just outside its precincts, the cradle of neo-realism from which today's Italian cinema is reborn. Indeed, a return to that fundamental title, also as a goal to strive for can be found in the recent beautiful work by Paola Cortellesi, *There's Still Tomorrow*.

Back then, in a Cannes touched by the 1940 Italian invasion of the Côte d'Azur and subsequent period under the Nazi yoke, the 1946 Collective Jury Prize (prototype of the Palme d'Or) was given to the film's director, Roberto Rossellini, an inclusive and far-sighted refinement (the war had only ended a few months earlier).

The discovery, launch and consolidation of the great Italian film authors: this fascinating role played by Cannes in the course of its Festival over more than 75 years, has proven fundamental and decisive for many authors, as for many films and for the actors and actresses who have basked in an invaluable showcase here, as we will see shortly. 12 films awarded with the Palme d'Or, and a multitude of directors and performers who often found recognition in Cannes that had been missing at home, or even un hoped for, given the incomprehension - often also ideological - shown towards certain very important films or specific direc- →

Alain Delon with Italian director Luchino Visconti on the set of his movie *Il Gattopardo*

La dolce vita by Federico Fellini

Il Gattopardo by Luchino Visconti

Nuovo Cinema Paradiso by Giuseppe Tornatore

Lo storico amore di Cannes per il cinema italiano

Da *La dolce vita* a *Il gattopardo*, da *Nuovo Cinema Paradiso* a *La stanza del figlio*, sono stati 12 i film italiani che hanno ricevuto la Palma d'oro nella storia della manifestazione.

E spesso il Festival di Cannes ha riconosciuto nel cinema italiano un valore che l'Italia ha faticato ad affermare

di Antonello Sarno

Per chi lo ignorasse, Cannes fu concepito dal governo radicale presieduto da Edouard Daladier (dal 1938 al 1940) come l'antitesi cine-democratica occidentale nei confronti della Mostra di Venezia, dove ormai si presentavano quasi solo titoli di Paesi vicini al tri-asse Roma-Berlino-Tokyo, cui si aggiungevano Mosca e i suoi satelliti (in forza del patto di non aggressione firmato dai ministri Ribbentrop e Molotov). Varie, avventurose vicissitudini storiche (dovute al conflitto mondiale e di cui abbiamo parlato su queste colonne) non permisero a Cannes di svolgersi nel 1939, come previsto, e così la vera prima edizione fu quella del 1946. Presidente un arcigno, ma già immenso, Jean Cocteau. E già in quel primissimo dopoguerra la Forza del cinema come mezzo di comunicazione e riunificazione di popoli che si erano dati feroce battaglia appena pochi anni prima, come gli italiani e i francesi, ottenne il suo massimo risultato con 6 film italiani in concorso, con autori come *Soldati* e Blasetti, ma soprattutto con *Roma città aperta*, realizzato con i tedeschi appena fuori dalla città, il tempio del neorealismo da cui rinasce il cinema italiano di oggi. Che a quel titolo imprescindibile torna e vorrebbe tendere, come il bel lavoro di Paola Cortellesi *C'è ancora domani*. Il *Premio collettivo della Giuria* 1946, prototipo della *Palma d'oro*, in una Cannes sfiorata dall'invasione italiana del 1940 sulla Costa Azzurra, e successivamente sotto il giogo nazista, va con una raffinatezza

inclusiva e lungimirante (la guerra è finita da pochi mesi) proprio al regista del film, Roberto Rossellini. Scoperta, lancio, consolidamento dei grandi autori cinematografici italiani: questo affascinante ruolo svolto da Cannes negli oltre 75 anni di attività del suo Festival si è rivelato, come vedremo tra pochissimo, fondamentale e determinante per molti autori, per altrettanti film e per gli attori e le attrici che qui hanno ricevuto una vetrina che non ha prezzo. 12 film premiati con la Palma d'oro, uno stuolo di registi e interpreti, hanno spesso trovato a Cannes quel riconoscimento che in patria era mancato o sembrava addirittura insperabile, vista l'incomprensione – sovente anche ideologica – riservata a certi film importantissimi o a determinati registi. Titoli e nomi che soltanto i condizionamenti dell'ideologia più cieca potevano impedire di premiare in Italia. Sono 12, dicevamo, i film italiani che hanno ottenuto il massimo riconoscimento al Festival di Cannes (senza contare i numerosissimi *Grand Prix de la Jurie*, equivalente francese del nostro Leone d'argento di Venezia), premio che manca all'Italia da 23 anni quando fu assegnato ad un regista letteralmente adorato sulla Croisette come Nanni Moretti, nel 2001 premiato per la *La stanza del figlio* e successivamente chiamato anche all'onore di Presidente della Giuria. Ecco gli altri film, con uno sguardo agli attori ed ai registi vincitori dei relativi premi. Nel 1949, con un film ambientato nella

tors. Titles and names only prevented from being rewarded in Italy by the conditioning of the blindest ideology.

As we were saying, 12 Italian films have taken home the Cannes Film Festival's highest accolade (not counting the numerous Grand Prix awards, the French equivalent of our Venice Silver Lion). It's been 23 years since Italy last won the top prize, back in 2001 when it was awarded to *The Son's Room* by a director like Nanni Moretti, literally adored on the Croisette, who was subsequently honoured with the role of President of the Jury. Here are the other films, with a look at the performers and directors who won the awards.

In 1949, in a French film set in the poorest Genoa, cast with Jean Gabin, who's star was rising again after the break for the war, Isa Miranda won the Best Actress prize for her role in *Beyond the Gates*. It was as if the French had erased the very talented Miranda's links to fascist cinema, and the entire previous fascist period along with it, finding the courage that must drive every Festival, that of looking at films and only films, leaving the individual countries to handle the responsibility of not sending their own candidates and thus confirming their position outside the international democratic community (with Iran unfortunately being a perfect current example).

But the list of our filmmakers often imposed by the French festival avant-garde continues with a sort of mini-telephone directory of Italian cinema: let's take Fellini and Visconti with their respective manifesto films, namely *La dolce vita* (1960) and *The Leopard* (1963). The director from Rimini was strongly contested at the two previews of his film, despite already having two Oscars® under his belt. In Rome, a woman scandalised by Nadia Gray's final striptease slapped him in the middle of the cinema, someone tried to spit on him, and in Milan, the director was harshly reprimanded by the city's Cardinal. In Cannes, however, the film was an absolute triumph that smacked of redemption. French film buffs - so close yet sometimes so far away - still have something extra today, which, as they say, "is a court of appeal", often erasing previous prejudices and promoting films to international standing.

And so, not only did *La dolce vita* triumph with the Palme d'Or for best film, but the President of the Jury, Georges Simenon, also insisted on handing it over in person

into the hands of our director, with whom he would strike up a long friendship. The same thing for Visconti, controversial at home for choosing a novel (*The Leopard* by Tomasi di Lampedusa) not in line with the cultural prerogatives of the PCI political party to which Visconti belonged. Criticisms that vanished with the victory in Cannes, which unfortunately would not save the film's courageous and legendary producer, Goffredo Lombardo from economic collapse. And to think that *The Leopard* only won the Silver Lion months earlier in Venice, as the gold went to an unmemorable French film, André Cayatte's *The Crossing of the Rhine*, prompting Lombardo refusing to collect the second prize in person.

Space is running out so let's jump forward ten years, when Cannes effectively recognised Italy's status as the Palme d'Or of world cinema. First, in 1966, yet another sign came with the ex aequo Palme d'Or given to the two faces of love films, on the one hand the ferocious satire of Pietro Germi's gossipy and provincial love in *The Birds, the Bees and the Italians* and the romantic and modern view from Claude Lelouch in *A Man and a Woman*. Then, in 1971, the award for best leading actor went to Riccardo Cucciolla for the film *Sacco & Vanzetti*. The picture immediately became a standard-bearer of protests against "state trials" throughout the world, also thanks to "Nicola and Bart", the film's leitmotif sung

Genova più povera, in un film francese con un Jean Gabin in ripresa stellare dopo la pausa bellica, vince come migliore attrice Isa Miranda nelle *Mura di Malapaga*. Legata al cinema fascista, La Miranda, bravissima, e con lei l'intero ventennio viene come cancellato dai francesi, che trovano il coraggio che deve essere dietro ad ogni Festival, quello di guardare ai film e solo ai film, lasciando ai singoli Paesi la responsabilità di non mandare i propri candidati e confermandosi così al di fuori della comunità democratica internazionale (ed il cui perfetto esempio attuale è purtroppo l'Iran). Ma la lista dei nostri cineasti spesso imposti dall'avanguardia festivaliera francese continua con una sorta di mini-elenco telefonico del cinema italiano: prendiamo Fellini e Visconti con i loro rispettivi film-manifesto, ovvero *La dolce vita* (1960) e *Il gattopardo* (1963). Il regista riminese, malgrado i due premi Oscar già all'attivo, è contestato duramente alle due anteprime del suo film. A Roma una signora, scandalizzata dallo striptease finale di Nadia Gray, lo schiaffeggia in piena sala, qualcuno prova a sputargli addosso mentre a Milano, il regista riceve la dura reprimenda del Cardinale della città. A Cannes, invece, è un trionfo assoluto che sa di riscatto. Così vicini, a volte così lontani, i cinefili francesi

On the left, Nanni Moretti with the Palm d'or during Cannes 2001. Below, the director Pietro Germi. On the right, Gian Maria Volonté in *The Mattei Affair*

hanno ancora oggi un qualcosa in più che, come si dice, "fa Cassazione", spesso cancellando i pregiudizi antecedenti e promuovendo i film al rango internazionale. Così avviene che non solo *La dolce vita* trionfi con la Palma d'oro per il miglior film, ma che il Presidente della Giuria Georges Simenon insista per consegnarla di persona nelle mani del nostro regista col quale nascerà una lunga amicizia. Stessa cosa per Visconti, discusso in patria per la scelta di un romanzo (*Il Gattopardo*, appunto, di Tomasi di Lampedusa) non in linea con le prerogative culturali del PCI cui Visconti appartiene, critiche svanite con la vittoria a Cannes che purtroppo non salverà il film dal tracollo economico per il suo coraggioso e leggendario produttore Goffredo Lombardo. E pensare che mesi prima, a Venezia, *Il Gattopardo* aveva vinto solo il Leone d'argento, poiché quello d'oro era andato ad un film francese non memorabile, ovvero *Il passaggio del Reno* di André Cayatte, provocando il non ritiro del secondo premio da parte dello stesso Lombardo. Lo spazio stringe, e così saltiamo in avanti di dieci anni, quando Cannes riconosce di fatto all'Italia lo status di Palma d'oro del cinema mondiale. Prima, nel 1966, l'ennesima avvisaglia con la Palma d'oro ex aequo ai due volti del film sull'amore,

divisa tra la feroce satira dell'amore pettegolo e provinciale di Pietro Germi in *Signore e Signori* e quello, romantico e moderno, di Claude Lelouche in *Un uomo e una donna*. Quindi, nel 1971, il premio come miglior attore protagonista a Riccardo Cucciolla per il film *Sacco e Vanzetti*, immediatamente diventato il portabandiera della contestazione contro i "processi di Stato" in tutto il mondo grazie anche a "Nicola and Bart", il leit motiv del film firmato da Joan Baez e fischietto dal pubblico sulla Croisette. Infine, nel 1972, il clamoroso trionfo che ancor oggi emoziona. A dividersi (caso rarissimo) la Palma d'oro per il miglior film sono due pellicole italiane che in patria hanno arroventato il dibattito politico e sociale: *Il caso Mattei* di Francesco Rosi e *La Classe operaia va in Paradiso* di Elio Petri. Un inno, in realtà, alla maestria di Gian Maria Volontè, protagonista assoluto di entrambi i film anche se, proprio per questo, non destinatario di alcun riconoscimento personale. I due film diventano campioni di export di un cinema, come il nostro, che era fortissimo nei generi e che, molti anni dopo Fellini, Visconti e Antonioni – che a Cannes ottenne il Grand Prix de la Jurie con *L'Eclisse*, nel 1962 – riportò fuori dai nostri confini il film d'autore come genere vendibile e richiestissimo.

Restano poche righe. Le dedichiamo al prodigioso recupero di *Nuovo Cinema Paradiso*, tagliato di un'ora e passa dal produttore Franco Cristaldi, rimontato, uscito in sala dove non ottenne i risultati sperati e, prima di subire un nuovo e forse devastante rimontaggio portato a Cannes dove, nel 1989, Tornatore inizia la sua vera carriera che proprio per quel film lo porterà all'Oscar nell'anno successivo, dopo una assai prematura sentenza di fallimento artistico per quello che è e resterà un grande capolavoro del cinema italiano e, grazie a Cannes, del cinema mondiale. L'ultimo pensiero, commosso, va alle lacrime quasi ingenuie di un'immensa Virna Lisi, l'implacabile Caterina De' medici de la *Regina Margot* di Patrice Chéreau. Vittoriosa trent'anni prima per il citato *Signore e signori*, di cui era l'interprete principale, ne 1994 la nostra Virna riceve il meritatissimo premio come migliore attrice non protagonista e, nel ringraziare, scoppia in lacrime per la commozione di essere premiata fuori dal suo Paese per un film prodotto e girato fuori dal suo Paese. Un ringraziamento a Cannes cui non possiamo che associarci senza dimenticare le tante battaglie che lo hanno opposto a Venezia e al cinema italiano. La storia infinita delle storie italiane.

by Joan Baez, booed by the audience on the Croisette.

Finally, in 1972, the sensational triumph that still moves us today. The Palme d'Or for best film was shared (a very rare case) by two Italian films that had sparked political and social debate in their homeland: *The Mattei Affair* by Francesco Rosi and *The Working Class Goes to Heaven* by Elio Petri. Actually a hymn to the mastery of Gian Maria Volontè, the absolute protagonist of both films even if not the recipient of any personal recognition, for this very reason. These two films became export champions for our cinema, which was very strong in genres and which, many years after Fellini, Visconti and Antonioni (who won the Cannes' Grand Jury Prize in 1962 for *The Eclipse*), is once again spreading the arthouse film outside our borders as a marketable and highly sought-after genre.

A few lines remain. We dedicate them to the prodigious recovery of *Cinema Paradiso*, cut by an hour-and-a-half by producer Franco Cristaldi, re-edited, released in theatres where it did not go as well as hoped,

and, before undergoing a new and perhaps devastating re-edit, it was taken to Cannes in 1989. There, Tornatore began his real career, which would lead him to an Oscar for that film the following year, after a very premature sentence of artistic failure for what is and will remain a great masterpiece of Italian cinema and, thanks to Cannes, of world cinema.

The last, emotional thought goes to the almost naive tears of a great Virna Lisi honoured for her performance as the implacable Caterina De' Medici in Patrice Chereau's *Queen Margot*. Victorious thirty years earlier for the aforementioned *The Birds, the Bees and the Italians*, of which she was the protagonist, in 1994 our Virna received the well-deserved award as best supporting actress and, in her acceptance speech, she burst into tears for the emotion of being awarded outside her country for a film produced and shot outside her country. A thank you to Cannes we associate with wholeheartedly, without forgetting the many battles that have pitted it against Venice and Italian cinema. The never-ending story of Italian stories.

©Gethyimages (6), Cristaldi Film (1)

TWENTY YEARS of Italian Film Commissions

The association representing all 20 film commissions in Italy has reached an important milestone. Here is an overview of the results achieved during this time and its objectives for the future

by the newsroom

Italian film commissions at Training 2024 at Villa Durazzo, Santa Margherita during Portofino Days

During the past few years, IFC has been working hard to strengthen the ensemble of the Italian film commissions. They now have an indisputable role as lever for development of the sector and the regions, in terms of culture, industry, tourism, and creativity. Since 2020, IFC has established effective international cooperation alliances, e.g. with Netflix - on creating a Solidarity Fund for entertainment workers; with British Film Commission, Film France/French Film Commission, Netherlands Film Commission, and Spain Film Commission, aiming for tangible international development outcomes.

Institutional collaborations carry on, with Cinecittà and the MiC's DGCA jointly attending Italian Pavilion with IFC; with the "Italy for Movies" gateway, set up by Cinecittà in collaboration with IFC; with ITA Trade Agency on supporting businesses succeed in foreign markets; and with ENIT, for what pertains to tourism development. IFC attends international festivals and mar-

kets in order to support the Italian audio-visual sector also in terms of its geographical heterogeneity, promoting the Italian locations and the opportunities available in the various regions, such as 70 million euros in regional funds, distributed yearly. As advocated by IFC VP Maurizio Gemma, "during its 20 years of activity, IFC has played a crucial role for the growth of our regional organizations, and for pursuing the highest standards of excellence in the quality of our services and funds, which today are second to none in Europe. IFC's work has provided steady support in the making of actual hubs of local production, which in turn have increased the overall capacity of our national audio-visual network to attract production investment, while at the same time allowing for an enriched, diversified account of our national community."

Since 2019, IFC operates task groups within the Coordination Committee of Regions & Film Commissions, part of the DG Cinema of Ministry for Culture; it conducts internal training activities, such as the An-

nual Training recently proposed in Portofino with Liguria Film Commission; and it manages projects such as "Local Source Cinema: Film Commissions meet Schools", a regional programme for audio-visual education and audience development that is part of the cross-government project by MiC and MiM, "Cinema and Image for School".

As stated by Paola Manera, VP, "The work by IFC is vital in bringing together the different regional contexts, so as to tackle with cohesive unity an increasingly international and globalised environment in which, by contrast, you succeed when you focus on the identity and uniqueness of the regional experience - even more so when Italy holds so much talent and excellence."

What international producers appreciate of the Italian offering is the great workforce professionalism, landscape diversity, the dependable availability of national and regional incentives, and a well coordinated national network of Film Commissions pushing for steady qualitative development. Thus, the interest by foreign investors has kept growing, with the result of a wide variety of international productions happening on Italian soil recently. IFC President Cristina Priarone states, "A screening of the issues around training will now be of paramount importance - from integrating the new breed of professionals, to safeguarding the traditional craftsmanship that shaped the history of our cinema. In the context of the international scene, the professional output matured in Italy must now be taken care of and protected, so that it can keep sustaining its standards of excellence. It will be furthermore important for IFC to liaise with Tourism specialists in order to fine-tune a fresh strategic promotion for the territories, also aimed at unsuspected areas."

From the left, Paolo Manera (vice president of IFC), Cristina Priarone (president of IFC) and Maurizio Gemma (vice president of IFC)

Vent'anni di Italian Film Commissions

L'associazione che rappresenta tutte le 20 film commission italiane ha tagliato un importante traguardo. Ecco una fotografia dei risultati raggiunti in questi anni e degli obiettivi futuri

a cura della redazione

IFC ha lavorato molto in questi anni per rafforzare il panorama delle film commission italiane. È stato fortemente consolidato il loro ruolo come leve di sviluppo culturale, industriale, turistico e creativo sui territori e sul settore. Dal 2020, IFC ha stretto fattive collaborazioni internazionali, con Netflix, per la creazione di un Fondo di Solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, con British Film Commission, Film France - French Film Commission, Netherlands Film Commission e Spain Film Commission per un concreto sviluppo internazionale. Continuano le collaborazioni istituzionali con Cinecittà e DGCA del MiC con la partecipazione all'Italian Pavilion, con il portale Italy for Movies, realizzato da Cinecittà in collaborazione con IFC, con ITA Trade Agency per l'accompagnamento delle imprese sui mercati esteri, e con ENIT nell'ambito dello sviluppo turistico. IFC partecipa a festival e mercati internazionali per promuovere il settore audiovisivo italiano nelle sue sfaccettature territoriali, promuovendo anche all'estero le location italiane, le opportunità e i fondi disponibili sui territori, con circa 70 milioni di fondi regionali, erogati annualmente. In questi anni, come indicato dal vicepresidente Maurizio Gemma, «in 20 anni di attività IFC ha svolto un ruolo inestimabile nella crescita delle nostre organizzazioni regionali e nella promozione di standard qualitativi di eccellenza per i nostri servizi e fondi, che non temono confronti in Europa. L'azione di IFC ha garantito sostegno alla nascita di veri e propri poli produttivi locali, che hanno potenziato la capacità attrattiva e produttiva del sistema audiovisivo nazionale e, al contempo, hanno arricchito e diversificato il racconto del Paese».

Dal 2019 IFC ha Gruppi di Lavoro

all'interno del Tavolo di Coordinamento Regioni e Film Commission presso la DG Cinema del MiC, attività di formazione interna come il Training annuale recentemente realizzato a Portofino in collaborazione con Liguria Film Commission, e progetti come "Cinema a KM 0: a scuola con le Film Commission" attività di educazione all'immagine e audience development sui territori che rientra nel Bando interministeriale MiC e MIM su Cinema e Immagini per la Scuola. Come affermato dal vicepresidente Paolo Manera, «l'attività di IFC è fondamentale per il coordinamento tra le diverse esperienze regionali, per presentarsi insieme in un contesto sempre più internazionale e globale in cui, al tempo stesso, si vince se si sviluppano identità e unicità dei territori - ancora di più in una Italia così densa di eccellenze e talenti». Dell'Italia i produttori internazionali apprezzano la grande professionalità delle maestranze, la diversità di paesaggi, una disponibilità efficace di incentivi nazionali e regionali e un sistema di film commission coordinate a livello nazionale verso una continua crescita qualitativa. L'interesse degli investitori esteri è, dunque, cresciuto costantemente, abbiamo così assistito recentemente alla grande varietà di progetti internazionali in Italia. «Sarà ora importante - afferma la Presidente Cristina Priarone - presidiare i temi della formazione, a partire dall'aggiornamento delle nuove figure professionali fino alla salvaguardia dei mestieri che hanno fatto la storia del nostro cinema. La risposta professionale dell'Italia nel panorama internazionale deve essere curata e tutelata, affinché resti di eccellenza. Sarà inoltre importante per IFC mettere a punto con l'ambito del Turismo una nuova promozione strategica dei territori, anche mirata su aree non scontate».

Sorrentino on the CROISETTE

The director from Naples returns to Cannes with *Parthenope*, which he wrote and directed, as the only Italian film in Competition

by Cristiano Bolla

The director
Paolo
Sorrentino

The 77th Cannes Film Festival will be speaking a little less Italian than usual. Indeed, only one Italian director is competing for the Palme d'Or in the main competition during the event, held from 14-25 May 2024, compared to three last year (Marco Bellocchi, Nanni Moretti and Alice Rohrwacher). It may be only one name, but it certainly a weighty one: running alongside internationally renowned authors such as Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Ali Abbasi and Yorgos Lanthimos is “our” Paolo Sorrentino, a regular at the French Festival.

The director from Naples – who has previously been on the Croisette with *The Consequences of Love*, *The Family Friend*, *Il divo*, *This Must be the Place*, *The Great Beauty* and last time in 2015 with *Youth* – will be presenting the new film he has written and directed, *Parthenope*. It is produced by Lorenzo Mieli for The Apartment Pictures, a company in the Fremantle group, Anthony Vaccarello for Saint Laurent, Paolo Sorrentino for Numero 10 and Ardavan Safaee for Pathé.

This latest picture from the Oscar®-winning filmmaker is profoundly rooted in the cultural context of the director's own origins: taking inspiration from the myth of the siren Parthenope, it tells the story of the long life of Parthenope, from her birth in 1950 to the current day, a feminine epic without heroism but filled with an unbridled passion for freedom, for Naples and for the unpredictable sides of love. The cast stars Gary Oldman, Silvio

Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari and many more.

The only other Italian director chosen for one of the other main showcases is also no stranger to Cannes: Roberto Minervini returns to the Croisette on the *Un certain regard* programme eight years after *Louisiana (The Other Side)*, this time with *The Damned*, an Okta Film and Pulpa Film production with RAI Cinema in a co-production with Michigan Films and BeTV, in association with Stregonia. Set in 1892, in the middle of the American Civil War, it follows a group of volunteers sent to patrol the uncharted western territories, a mission that ultimately changes course and reveals the meaning of their journey to the frontier. After many years making documentaries, *The Damned* marks Minervini's first foray into a fiction feature, with a period setting and in costume.

Finally, another two Italian co-productions grace the official competition lineup: the first is *Marcello Mio* by Christophe Honoré, remembering the great actor Mastroianni, in an entirely original way, with the participation of the actor's daughter, Chiara Mastroianni and her mother, Catherine Deneuve, produced by Les Films Pelleas in a co-production with Bibi Film and Lucky Red and with RAI Cinema. The second title is *Limonov - The Ballad* by Kirill Serebrennikov starring Ben Whishaw as the Russian writer and politician, in a production involving Italy/France/Spain, with the Italian participation of Fremantle, Wildside and Vision Distribution.

Parthenope, the only Italian film in competition at Cannes

Sorrentino sulla Croisette

Il regista partenopeo torna a Cannes con *Parthenope*, da lui scritto e diretto, unico titolo italiano in Concorso

di Cristiano Bolla

La 77ª edizione del Festival di Cannes parlerà un po' meno italiano del solito. Alla kermesse in programma dal 14 al 25 maggio 2024, infatti, sarà solo uno il regista italiano che concorrerà per la Palma d'oro nel concorso principale, contro i tre dell'anno scorso (Marco Bellocchi, Nanni Moretti e Alice Rohrwacher). Un solo nome, ma di peso: al fianco di affermati autori internazionali come Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Ali Abbasi e Yorgos Lanthimos ci sarà infatti anche il "nostro" Paolo Sorrentino, habitué del Festival francese. Il regista partenopeo - già ospite sulla Croisette con *Le conseguenze dell'amore*, *L'amico di famiglia*, *Il divo*, *This Must be the Place*, *La grande bellezza* e l'ultima volta nel 2015 con *Youth: La giovinezza* - presenterà qui il suo nuovo film *Parthenope*, da lui scritto e diretto. Prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Anthony Vaccarello per Saint Laurent, Paolo Sorrentino per Numero 10 e Ardavan Safaee per Pathé, l'ultima opera del regista premio Oscar

è profondamente calata nel contesto culturale delle sue origini: ispirandosi al mito dell'omonima sirena, racconta il lungo viaggio della vita di Parthenope, dal 1950, quando nasce, fino a oggi, un'epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell'amore. Nel cast: Gary Oldman, Celeste Dalla Porta, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari e molti altri.

È di casa a Cannes anche l'unico altro regista selezionato nelle categorie principali: Roberto Minervini torna sulla Croisette e nella sezione *Un certain regard* otto anni dopo *Louisiana (The Other Side)* con il film *The Damned*, produzione Okta Film e Pulpa Film con Rai Cinema in coproduzione con Michigan Films e BeTV, in associazione con Stregonia. Ambientato nel 1892, nel pieno della guerra di Secessione americana, racconta di come una compagnia di volontari viene mandata verso ovest per perlustrare terre inesplorate, una missione che svela loro il senso ultimo del proprio viaggio verso la frontiera. Dopo le tante opere di "documentario di creazione", con *The Damned* Minervini si addentra per la prima volta in un film di finzione vero e proprio, di ambientazione storica e in costume.

Infine, fanno parte del concorso ufficiale anche due co-produzioni italiane: la prima è *Marcello Mio* di Christophe Honoré, un ricordo del grande attore Mastroianni tracciato in modo del tutto originale dal regista e con la partecipazione della figlia Chiara Mastroianni e della madre Catherine Deneuve, prodotto da Les Films Pelleas in coproduzione con Bibi Film e Lucky Red con Rai Cinema; il secondo titolo è invece *Limonov - The Ballad* di Kirill Serebrennikov con Ben Whishaw nei panni dello scrittore e politico russo, una produzione Italia/Francia/Spagna che ha visto coinvolte da parte italiana Fremantle, Wildside e Vision Distribution.

The Damned by Roberto Minervini

Italian actor Gian Maria Volonté
in Paris (1991)

*L'attore italiano Gian Maria Volonté
a Parigi (1991)*

© Gettyimages

PATRICA (FROSINONE)

SANTA SEVERA (ROMA)

COLLALTO SABINO (RIETI)

CASTEL DI TORA (RIETI)

ROMA
LAZIO
FILM
COMMISSION

MADE FOR CINEMA WHERE CINEMA IS MADE

Roma Lazio Film Commission at

Festival de Cannes | 77th EDITION | May 14-25, 2024 | HOTEL MAJESTIC - ITALIAN PAVILION

Coproduction activities - Networking meetings with Film London, with producers from Uruguay and Colombia and with Andalusia Film Commission.

WWW.ROMALAZIOFILMCOMMISSION.IT

REGIONE
LAZIO

ROMA

Italian Film Commissions

ITALY for
MOVIES

Capital Region for Cinema
CRC
A European Network

cine regio

filming Europe
EUROPEAN FILM COMMISSIONS

afci ASSOCIATION OF
FILM COMMISSIONERS
INTERNATIONAL

LOCAL SUPPORT
AND GRANTS

PRODUCTION
GUIDE

EXTRAORDINARY
LOCATIONS

APULIA
FILM
COMMISSION
PUGLIA, SCENES TO EXPLORE

Ph. Paolo Laku

www.apuliafilmcommission.it

UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA

POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.7