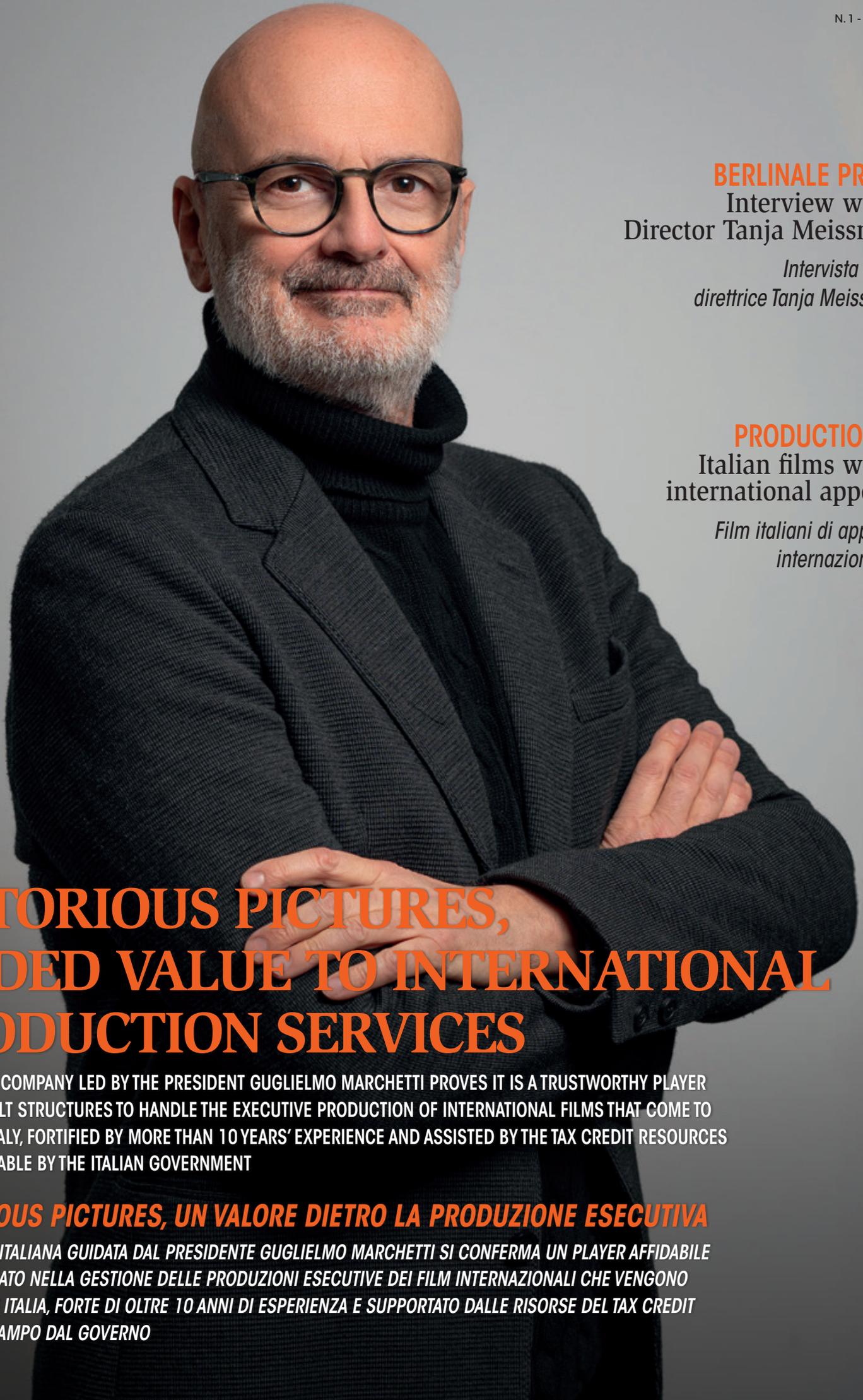

Italian Cinema — BOXOFFICE

www.boxofficebiz.it

N. 1 - febbraio 2025

BERLINALE PRO*
Interview with
Director Tanja Meissner

*Intervista alla
direttrice Tanja Meissner*

PRODUCTIONS
Italian films with
international appeal

*Film italiani di appeal
internazionale*

NOTORIOUS PICTURES, ADDED VALUE TO INTERNATIONAL PRODUCTION SERVICES

THE ITALIAN COMPANY LED BY THE PRESIDENT GUGLIELMO MARCHETTI PROVES IT IS A TRUSTWORTHY PLAYER WITH IN-BUILT STRUCTURES TO HANDLE THE EXECUTIVE PRODUCTION OF INTERNATIONAL FILMS THAT COME TO SHOOT IN ITALY, FORTIFIED BY MORE THAN 10 YEARS' EXPERIENCE AND ASSISTED BY THE TAX CREDIT RESOURCES MADE AVAILABLE BY THE ITALIAN GOVERNMENT

NOTORIOUS PICTURES, UN VALORE DIETRO LA PRODUZIONE ESECUTIVA

LA SOCIETÀ ITALIANA GUIDATA DAL PRESIDENTE GUGLIELMO MARCHETTI SI CONFERMA UN PLAYER AFFIDABILE E STRUTTURATO NELLA GESTIONE DELLE PRODUZIONI ESECUTIVE DEI FILM INTERNAZIONALI CHE VENGONO A GIRARE IN ITALIA, FORTE DI OLTRE 10 ANNI DI ESPERIENZA E SUPPORTATO DALLE RISORSE DEL TAX CREDIT MESSE IN CAMPO DAL GOVERNO

Funds, Sets, Facilities and More

TOSCANA FILM COMMISSION

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

Services

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

MANIFATTURE DIGITALI CINEMA

Studios

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

Networking and Industry Events

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

Labs

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

Anticipating the industry's needs

All the courses are free of charge thanks to the support of the Tuscan Region through European Social Fund.

- Costumes and Accessories
- Physical and Digital Set Design
- 2D Animation and Rigging
- 3D Character and Props Modeling
- Stop Motion Animation
- Archive Producing
- Docs and Show for Kids & Teen Script Lab

www.manifatturedigitalicinema.it
www.toscanafilmcommission.it
staff@toscanafilmcommission.it

The vitality of Italy's film industry

“**T**he law had immediate appeal for foreign producers: not only did they benefit from resources made available by the state, they also had access to the incredible professionalism of all the operators in the Italian industry supply chain; unique locations fit for every artistic need; modern and well equipped sound stages; and cutting-edge post-production facilities and staff”. These are the Italian film industry's strengths at this historic juncture, according to Guglielmo Marchetti (president of Notorious Pictures) during an in depth cover interview for this issue of *Italian Cinema*. Strengths that have also helped Notorious become a point of reference for the executive production of international films coming to shoot in Italy. The Italian system is further boosted by its increasingly important role in environmental sustainability. New regulations and green protocols to reduce the ecological impact of audiovisual productions clearly show the industry's commitment to embrace a more responsible future (see the special report on P.42). But what really makes our cinema strong is its human capital, in other words the skills and creativity of Italian professionals. An example of this excellence is Massimo Cantini Parrini, the costume designer nominated for multiple Oscars® and winner of many David di Donatello awards, who gives us an interesting interview on page 36. And finally, we cannot ignore all the many Italian productions doing well at the national box office and which, thanks to their quality and originality, are preparing to conquer foreign markets too (see P. 24).

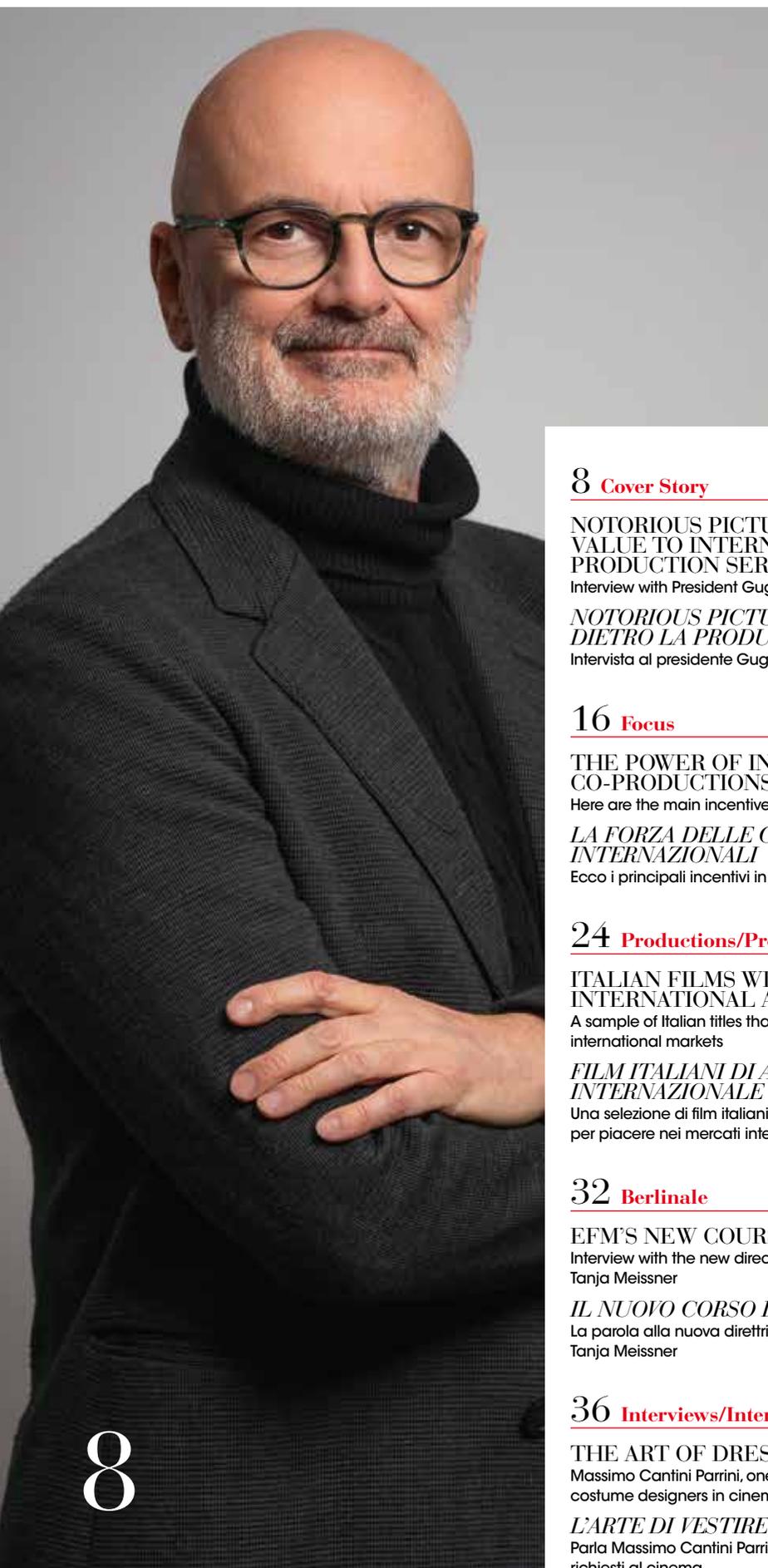
Paolo Sinopoli
Editor-in-Chief of Box Office

La vivacità del cinema italiano

«La legge si è dimostrata immediatamente attrattiva per i produttori esteri che, oltre a beneficiare delle risorse messe a disposizione dallo Stato, hanno a disposizione la grande professionalità di tutti gli operatori della filiera produttiva italiana, location uniche e idonee a qualsiasi esigenza artistica, moderni e attrezzatissimi teatri di posa, e strutture e competenze di post-produzione all'avanguardia». Come spiegato largamente nell'intervista di copertina di *Italian Cinema*, è questa per Guglielmo Marchetti (presidente di Notorious Pictures) la forza dell'industria cinematografica italiana in questo momento storico. Una forza che ha contribuito anche a rendere Notorious un punto di riferimento a livello di produzione esecutiva per i film internazionali che vengono a girare in Italia. Un sistema, quello italiano, che si rafforza anche grazie al ruolo sempre più rilevante della sostenibilità ambientale. Le nuove normative e i protocolli green, progettati per ridurre l'impatto ecologico delle produzioni, sono un segnale importante di come l'industria stia cercando di abbracciare un futuro più responsabile (vedi speciale a pagina 42). Ma ciò che rende il nostro cinema davvero forte è il suo capitale umano, ovvero la competenza e la creatività delle professionalità italiane. Un esempio di eccellenza è Massimo Cantini Parrini, il costumista più volte candidato agli Oscar e vincitore di numerosi David di Donatello, protagonista di un'interessante intervista a pagina 36. Infine, non possiamo dimenticare le numerose produzioni italiane che, grazie alla loro qualità e originalità, non solo hanno brillato al box office nazionale ma si preparano a conquistare anche i mercati esteri (vedi pagina 24).

Paolo Sinopoli

©Valerio Pardi/Courtesy of Notorious Cinema

16

8 Cover Story

NOTORIOUS PICTURES, ADDED VALUE TO INTERNATIONAL PRODUCTION SERVICES

Interview with President Guglielmo Marchetti

NOTORIOUS PICTURES, UN VALORE DIETRO LA PRODUZIONE ESECUTIVA

Intervista al presidente Guglielmo Marchetti

16 Focus

THE POWER OF INTERNATIONAL CO-PRODUCTIONS

Here are the main incentives in this sphere

LA FORZA DELLE CO-PRODUZIONI INTERNAZIONALI

Ecco i principali incentivi in questo ambito

24 Productions/Produzioni

ITALIAN FILMS WITH INTERNATIONAL APPEAL

A sample of Italian titles that have what it takes to wow international markets

FILM ITALIANI DI APPEAL INTERNAZIONALE

Una selezione di film italiani che hanno tutte le qualità per piacere nei mercati internazionali

32 Berlinale

EFM'S NEW COURSE

Interview with the new director of Berlinale Pro*
Tanja Meissner

IL NUOVO CORSO DELL'EFM

La parola alla nuova direttrice di Berlinale Pro*
Tanja Meissner

36 Interviews/Interviste

THE ART OF DRESSING FILMS

Massimo Cantini Parrini, one of the most sought-after costume designers in cinema, speaks

L'ARTE DI VESTIRE I FILM

Parla Massimo Cantini Parrini, uno dei costumisti più richiesti al cinema

42 Visions/Visioni

EVER GREENER PRODUCTIONS

A look at the main protocols for reducing the ecological impact of audiovisual sets in Italy and Europe

PRODUZIONI SEMPRE PIÙ GREEN

Uno sguardo ai principali protocolli per ridurre l'impatto ecologico dei set di film e serie Tv in Italia e in Europa

46 History/Storia

THE SPECIAL CONNECTION BETWEEN ITALY AND BERLIN

Throughout its 75 year history, the Berlin International Film Festival has always had a strong relationship with Italian films, honouring them with no fewer than 10 Golden Bears

IL LEGAME SPECIALE TRA L'ITALIA E BERLINO

Nei suoi 75 anni di storia, il Festival Internazionale del Cinema di Berlino ha sempre avuto un rapporto speciale con il cinema italiano onorandolo con ben 10 Orsi d'oro

50 Tribute/Omaggio

ALBERTO SORDI: AUDIENCES' NUMBER ONE IDOL

One hundred and five years ago, the man who became known as the 'national Albertone' was born, probably the most iconic and best loved character in Italy's films

ALBERTO SORDI: IL VOLTO PIÙ AMATO DAL PUBBLICO

Centocinque anni fa nasceva l'Albertone nazionale, probabilmente la maschera più iconica e amata del cinema italiano

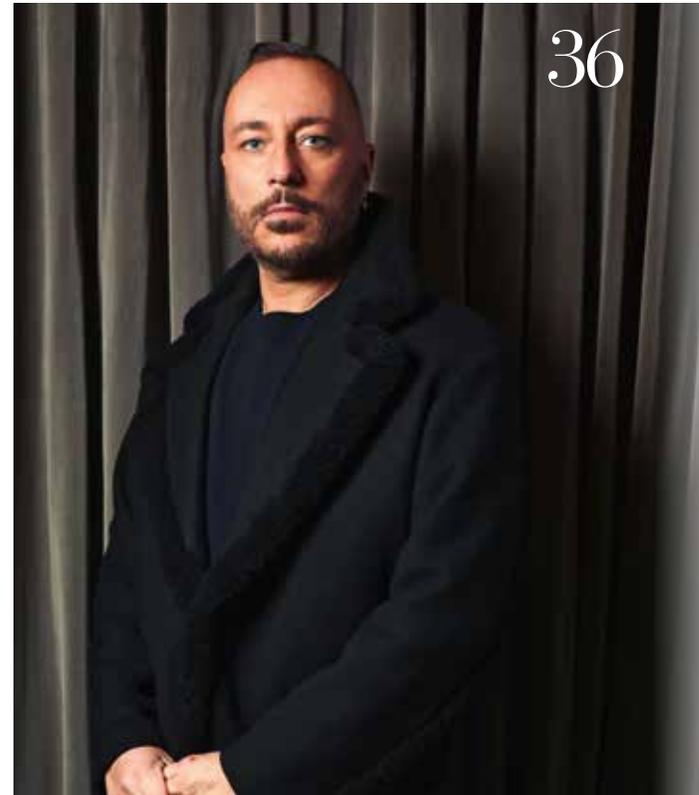
8

24

50

36

Managing Editor Vito Sinopoli
Editor-in-Chief Paolo Sinopoli
Editorial Staff Valentina Tortaschi
Contributors Pedro Armocida, Margherita Bordino, Martina Cislaghi, Gabriele Niola, Antonello Sarno, Simone Soranna
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 restitute any outstanding dues in the light of eventual clarification. Privacy Safeguards: The publisher guarantees the complete privacy of personal information in its possession, which will be used for subscription purposes, eventual participation in competitions and to send commercial information on its behalf or from other businesses. Under article 13 of the law n. 675/96, the data can be amended or deleted at any time, writing to Duesse Media Network srl - Via Goito, 11 - 20121 Milano.

DUESSE MEDIA NETWORK srl
 Via Goito 11 - 20121 Milano
 Tel. +39.02.277961
 www.duessemedianetwork.it

The issue of *Italian Cinema* went to press on 20th January 2025

ANES ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA DI SETTORE

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

AVAILABLE IN STORES FOR FREE

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

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

13TH — 19TH FEBRUARY 2025

EUROPEAN FILM MARKET

LINEUP

MEET US AT GROPIUS BAU STAND #187

GIOIA
LA GIOIA

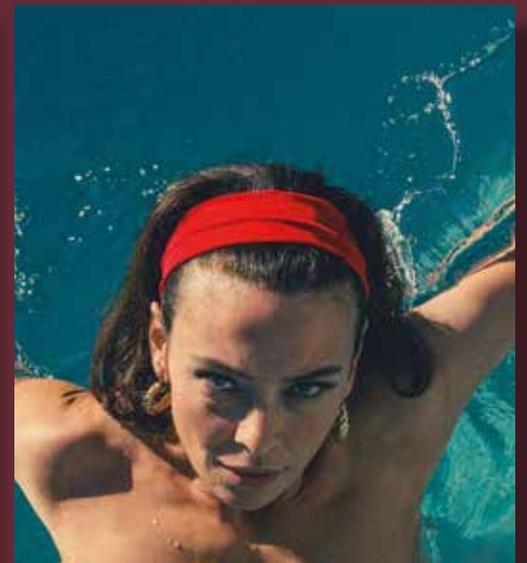
directed by **NICOLANGELO GELORMINI**

BARE HANDS
MANI NUDE

directed by **MAURO MANCINI**

THE EYES OF THE OTHERS
GLI OCCHI DEGLI ALTRI

directed by **ANDREA DE SICA**

HEY JOE
HEY JOE

directed by **CLAUDIO GIOVANNESI**

LOVE IS IN THE HAND
L'AMORE E ALTRE SEGHE MENTALI

directed by **GIAMPAOLO MORELLI**

VD | VISION
DISTRIBUTION
We MOVIESAROUND

ALESSANDRO CACCAMO International Sales
alessandro.caccamo.cons@visiondistribution.it
• +39 339.2785469

MARCO RIZZETTO International Sales
marco.rizzetto@visiondistribution.it
• +39 320.0724316

JOANA FRESU DE AZEVEDO Festivals
joana.fresudeazevedo@advcamelot.it
• +39 347.9558854

**OVER 2M
ADMISSIONS
IN ITALY!**

DIAMONDS
DIAMANTI

directed by **FERZAN ÖZPETEK**

**OVER 1M
ADMISSIONS
IN ITALY!**

I AM THE END OF THE WORLD
IO SONO LA FINE DEL MONDO

directed by **GENNARO NUNZIANTE**

THE TASTERS
LE ASSAGGIATRICI

directed by **SILVIO SOLDINI**

Notorious Pictures, ADDED VALUE to international production services

The Italian company led by **Guglielmo Marchetti** proves it is a trustworthy player with in-built structures to handle the production services of international films that come to shoot in Italy, fortified by more than 10 years' experience and assisted by the tax credit resources made available by the Italian government

by Paolo Sinopoli

Handling the production services of international films and TV series in Italy requires competence, professionalism and experience. Notorious Pictures embodies all three. It was founded 13 years ago by President Guglielmo Marchetti and specialises in distribution, production and film exhibition (it owns the Notorious Cinemas multiplex circuit). And in recent years, Notorious Pictures has built up strong credibility internationally, with its executive and production services on major foreign films (latest examples include *Lamborghini* and *Maserati: The Brothers*), and being able to count on significant resources made available by the Italian state, offering efficient organisation and financial solidity.

What made you move into the international production services of foreign titles?

The Notorious Pictures group identified diversification - in other words working in different business areas of the audiovisual industry - as strategically important to fueling its growth many years ago now. We have a dedicated business unit that focuses on the production of cinematographic works. The spark for expanding our strategic horizons into international production ser-

vices certainly came from the introduction of the Italian law offering tax credits for this specific activity. The law had immediate appeal for foreign producers: not only did they benefit from resources made available by the state, they also had access to the incredible professionalism of all the operators in the Italian industry supply chain; unique locations fit for every artistic need; modern and well equipped sound stages; and cutting-edge post-production facilities and staff.

What is the greatest challenge in handling all the organisational, financial and bureaucratic aspects of foreign productions coming to shoot in Italy?

First and foremost, international productions need specific skills, specialised professionals with fluent English, people who can adapt their knowledge to the needs of international producers every time. Every project must be tackled with the highest level of professionalism, foreign commissioners must be reassured that they have entrusted the making of their film to solid, well-structured companies. From the financial, thus bureaucratic point of view, various crucial aspects are required to appeal to international producers. These include the importance of the timing of the definitive recognition of the tax credit. →

Notorious Pictures, un valore dietro la produzione esecutiva

La società italiana guidata dal presidente **Guglielmo Marchetti** si conferma un player affidabile e strutturato nella gestione delle produzioni esecutive dei film internazionali che vengono a girare in Italia, forte di oltre 10 anni di esperienza e supportato dalle risorse del tax credit messe in campo dal Governo

di Paolo Sinopoli

Per gestire la produzione esecutiva di film e serie Tv internazionali che vengono a girare in Italia è necessaria competenza, professionalità ed esperienza. Tutti aspetti incarnati da Notorious Pictures, fondata 13 anni fa dal presidente Guglielmo Marchetti e specializzata in distribuzione, produzione ed esercizio cinematografico (suo è, infatti, anche il circuito di multiplex Notorious Cinemas). Negli ultimi anni, infatti, Notorious Pictures ha saputo costruirsi una forte credibilità sul fronte internazionale, curando la produzione esecutiva di importanti film esteri (tra gli ultimi anche *Lamborghini - The Man Behind the Legend* e *Maserati - The Brothers*), potendo contare sulle importanti risorse messe a disposizione dallo Stato italiano e offrendo organizzazione e solidità finanziaria.

Cosa vi ha spinti a puntare sulla produzione esecutiva dei titoli internazionali?

Ormai da diversi anni il gruppo Notorious Pictures ha individuato nella diversificazione, quindi nel presidio di diverse aree di business nel comparto dell'audiovisivo, obiettivi di ordine strategico per alimentare la propria crescita. Siamo focalizzati, attraverso una business unit dedicata, nella produzione di opere cinematografiche. La scintilla per ampliare il nostro orizzonte strategico anche alla produzione esecutiva internazionale si è certamente innescata con il varo della legge sul tax credit dedicato specificatamente a tale attività. La legge si è dimostrata immediatamente attrattiva per i produttori esteri che, oltre a beneficiare delle risorse messe a disposizione dallo Stato, hanno a disposizione la grande professionalità di tutti gli operatori della filiera produttiva italiana, location uniche e idonee a qualsiasi esigenza artistica, moderni e attrezzatissimi teatri di posa, e strutture e competenze di post-produzione all'avanguardia.

Cover Story

The biopic starring Frank Grillo *Lamborghini - The Man Behind the Legend* is one of the recent international productions shot in Italy for which Notorious Pictures handled executive production

Il biopic con Frank Grillo Lamborghini - The Man Behind the Legend è una delle recenti produzioni internazionali girate in Italia di cui Notorious Pictures ha curato la produzione esecutiva

This opens up the possibility of being able to advance the sum through credit agencies and make it available as soon as possible to the international producer who has laid out money during the various production phases. From this point of view, the certainties our country offers, benefiting the companies that operate here, represent a competitive advantage compared to other countries with similar incentive schemes.

Another important aspect that can make the difference for Italian companies compared to their competitors from other nations is the possibility to anticipate VAT payments. Indeed, international producers do not generally advance VAT payments to the Italian production services company, and the latter, may not always be able to meet these financial requirements autonomously, especially for big budget productions. This is why the role of credit institutes is vital: there are interesting benefits from the international tax credit law, first by funding the VAT and then by covering the tax credit as soon as it is available in the Italian service company's tax account.

Notorious Pictures is well known in distribution, production and exhibition

in Italy. What is the added value of your production services work?

To start with, it's useful to remember the important novelties introduced to the international tax credit system. The new law was presented by the Undersecretary, Senator Lucia Borgonzoni and the Director General of the Directorate General of Cinema and Audiovisual, Nicola Borrelli, first at the Venice Film Festival [in 2024] and then during the American Film Market in Las Vegas, and it contains important changes.

These include scrapping the obligation to have at least one day shooting/work on Italian territory; the possibility of derogations from the ban on Italian production service companies owning shares of rights to audiovisual works; and the ability for companies to acquire distribution rights to the works for which the production services has been carried out under license. These innovations are very positive for Italian players, especially for companies like ours, which operate throughout the entire audiovisual supply chain.

Notorious Pictures has acquired internationally recognised know-how: sales companies and independent producers see us as a solid and reliable partner. We also offer international producers the opportunity to distribute the works produced across the various forms of media in the country, triggering a virtuous circle generating reciprocal advantages. Italian companies become more attractive compared to competitors from other countries and there are greater business opportunities from the exploitation of these films. Whereas international producers can have minimum guarantees for ceding the exploitation rights in the territory, which are useful for covering the production budget. →

Qual è la sfida più grande nella gestione degli aspetti organizzativi, economici e burocratici delle produzioni estere che vengono a girare in Italia?

Le produzioni internazionali necessitano in primo luogo di competenze specifiche, di risorse umane specializzate, fluenti nella lingua inglese, professionisti capaci di adattare di volta in volta la propria conoscenza in funzione delle esigenze dei produttori internazionali. Ogni progetto deve sempre essere approcciato con grande professionalità, i committenti esteri devono avere la certezza di aver affidato la realizzazione del proprio film ad aziende solide e strutturate. Dal punto di vista economico, finanziario, quindi burocratico, ci sono diversi aspetti di fondamentale importanza per essere fortemente attrattivi nei confronti dei produttori internazionali. Tra questi, certamente è molto importante la tempistica di riconoscimento del tax credit definitivo; quindi, la conseguente possibilità di poterlo anticipare presso istituti di credito e renderlo quanto prima disponibile al produttore internazionale che lo ha anticipato finanziariamente nelle diverse fasi della produzione. Avere certezze sulle tempistiche da questo punto di vista conferisce al nostro Paese, e di conseguenza alle aziende che vi operano, un vantaggio competitivo rispetto ad altre nazioni che hanno strumenti di incentivazione simili. Un altro aspetto rilevante che può fare la differenza per le aziende italiane rispetto ai competitor di altre nazioni è legato alla possibilità di anticipare l'imposta sul valore aggiunto; infatti, i produttori internazionali generalmente non anticipano l'IVA agli esecutivi italiani e questi ultimi, in particolare su produzioni ad alto budget, non sempre possono far fronte in autonomia a tale esigenza finanziaria. Da questo punto di vista è centrale il ruolo degli istituti di credito che possono trarre interessanti benefici dalla legge tax credit internazionale, prima finanziando l'IVA, poi anticipando il tax credit appena si rende disponibile sul cassetto fiscale delle imprese esecutive italiane.

Notorious Pictures è una realtà affermata nel panorama distributivo, produttivo e dell'esercizio in Italia. Quale valore aggiunto portate sul fronte delle produzioni esecutive?

Preliminarmente è opportuno ricordare le importanti novità apportate alla legge sul tax credit internazionale. Presentata dalla Sottosegretaria Senatrice Lucia Borgonzoni e dal Direttore Generale - Direzione generale Cinema e Audiovisivo Nicola Borrelli, prima al festival di Venezia e poi a Las Vegas in concomitanza dell'American Film Market, la nuova legge ha introdotto importanti novità. Tra queste l'eliminazione dell'obbligo di effettuare almeno un giorno di riprese/lavorazioni sul territorio italiano; la possibilità di derogare al divieto per le imprese di produzione esecutiva italiane di possedere quote di diritti sull'opera audiovisiva; la possibilità per le società di acquisire in licenza diritti di distribuzione delle opere per le quali si è realizzata la produzione esecutiva. Queste novità sono molto positive per le imprese italiane e in particolare per le aziende come la nostra che operano sull'intera filiera dell'audiovisivo.

Notorious Pictures gode di un know-how riconosciuto a livello internazionale, le sales company e i produttori indipendenti riconoscono nella nostra società un partner solido e affidabile. Offrire ai produttori internazionali anche la possibilità di distribuire nei diversi media sul territorio nazionale le opere prodotte innesca una spirale virtuosa che

Cover Story

Which films or TV series are you most proud to have worked on?

Considering the most recent international productions Notorious Pictures has handled, *Lamborghini* certainly deserves a special mention. It is a very important, masterly film that celebrates the inspiration and creativity of Italian entrepreneurship through the character of Ferruccio Lamborghini, played by a marvellous Frank Grillo and with excellent direction by Oscar®-winner Bobby Moresco. In the last quarter of 2024, Notorious Pictures handled two production services. The first - in a pool with another eight Italian production services companies and various post-production operators - was *Maserati: The Brothers*, directed by Bobby Moresco and starring Anthony Hopkins, Jessica Alba and Andy Garcia alongside Italians Michele Morrone and Salvatore Esposito. Making this film in Italy involved more than 1,000 people including the crew, actors, extras and other staff. Our second project was *Josh War*, directed by Johnny Martin with Josh Duhamel and Italy's great Franco Nero.

Can you tell us about any new audiovisual projects you are working on as production services producers?

The next production service we have coming up in early 2025 is a real blockbuster, of which I am personally very proud. After having distributed *The Imaginarium of Doctor Parnassus* in 2009, I will be working with one of the greatest directors in the world again, namely the visionary Terry Gilliam, who will direct an all-star cast: Johnny Depp, Jeff Bridges, Jason Momoa, Adam Driver, Asa Butterfield and Emma Laird. The work is entitled *Carnival* and once again, for this film the American producers have assembled a pool of Italian executive producers and various post-production companies. The sound stages at Cinecittà will be used for internal shots, and more than 3,000 people will be working on the film in Italy.

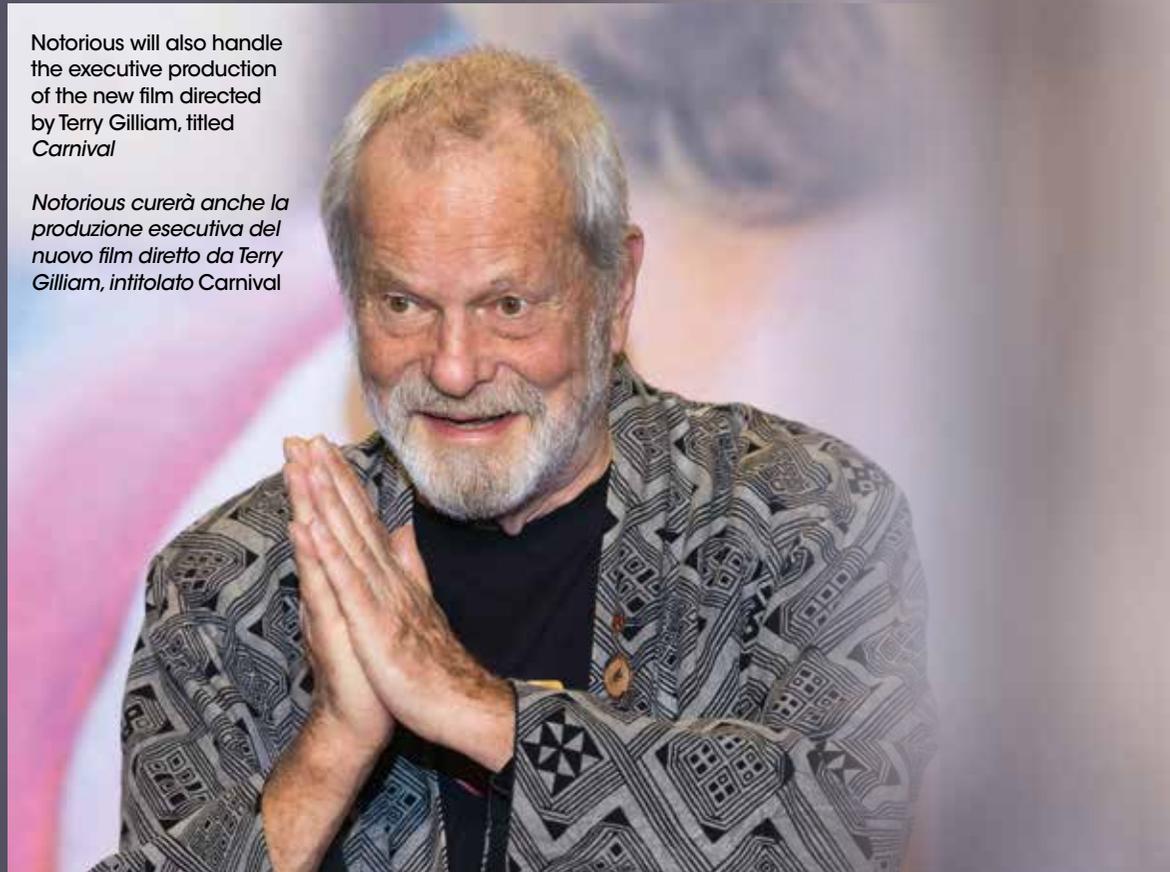
What makes Italy such an attractive territory for foreign productions nowadays?

We have seen that there are many reasons why Italy and Italian companies are so attractive. The new law on the international production tax credit is certainly the most important: the 40% tax benefit offered

Notorious will also handle the executive production of the new film directed by Terry Gilliam, titled *Carnival*

Notorious curerà anche la produzione esecutiva del nuovo film diretto da Terry Gilliam, intitolato *Carnival*

by the Ministry of Culture is a very effective incentive and the recent changes to the regulations strengthen the whole system even more. Then Italy's whole audiovisual industry is strong and can count on true professionals for any role – we offer excellence all around, whether it be for the cast, department heads, artisans, technical industries, composers and writers - and this is a guarantee for any international producer. Finally, Italy's territory offers remarkable landscapes and locations unparalleled anywhere else in the world. Producers and directors adore our country both for its natural beauty but also for the wealth Italy has accumulated over the centuries in terms of art and culture. Without forgetting Italian's rich tradition in food and wine, appreciated the world over.

What steps should our country take to increasingly cement its reputation as a point of reference for international players?

Apart from the aspects already men- →

porta reciproci vantaggi: per le imprese italiane maggiore attrattività rispetto ai competitor di altre nazioni e ulteriori opportunità di business date dallo sfruttamento di questi film; ai produttori internazionali la possibilità di avere dei minimi garantiti per la cessione dei diritti di sfruttamento nel territorio utili alla copertura dei budget di produzione.

Quali sono i film, o serie Tv, che avete curato di cui siete più orgogliosi?

Guardando alla più recente produzione internazionale di cui Notorious Pictures si è occupata, sicuramente *Lamborghini - The Man Behind the Legend* merita una menzione speciale. È un film molto importante che celebra con grande maestria l'estro, la creatività dell'imprenditoria italiana attraverso il personaggio di Ferruccio Lamborghini, interpretato nel film da un grande Frank Grillo e diretto magistralmente dal premio Oscar Bobby Moresco. Nell'ultimo trimestre del 2024 sono state ben due le produzioni esecutive gestite da Notorious Pictures. La prima, in pool con altre otto imprese italiane di produzione esecutiva e diverse società di post-produzione, è stata *Maserati - The Brothers*, diretta da Bobby Moresco e che vede nel cast Anthony Hopkins, Jessica Alba, Andy Garcia, gli italiani Michele Morrone e Salvatore Esposito.

Per la realizzazione di questo film in Italia hanno preso parte più di 1.000 persone tra crew, attori, extras e generici. La seconda è stata *Josh War*, diretta da Johnny Martin con Josh Duhamel e il nostro grande Franco Nero.

Potete anticiparci qualche vostro nuovo progetto audiovisivo di cui state curando la produzione esecutiva?

La prossima produzione esecutiva di cui ci occuperemo all'inizio del 2025 è un vero e proprio kolossal del quale personalmente sono molto orgoglioso. Dopo aver curato la distribuzione nel 2009 di *Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo*, torno a lavorare con uno dei più grandi registi al mondo, ovvero il visionario Terry Gilliam che dirigerà un cast stellare: Johnny Depp, Jeff Bridges, Jason Momoa, Adam Driver, Asa Butterfield ed Emma Laird. L'opera è intitolata *Carnival* e anche per la realizzazione di questo film sarà coinvolto dai produttori americani un pool di produttori esecutivi italiani e diverse imprese di post-produzione. Per gli interni verranno utilizzati i teatri di posa di Cinecittà e saranno impiegate oltre 3.000 persone in Italia nella lavorazione del film.

Cosa rende oggi l'Italia un territorio così attrattivo per le produzioni estere?

Abbiamo visto che le ragioni per cui oggi l'Italia e le imprese italiane sono particolarmente attrattive sono molteplici. Innanzitutto, la nuova legge sul tax credit produzione internazionale è certamente la più importante: il beneficio fiscale del 40% che viene riconosciuto dal Ministero della Cultura è un incentivo di grande efficacia e le novità normative introdotte danno ulteriore forza all'intero sistema. Poi non mancano professionalità e solidità all'intero comparto audiovisivo italiano, che sono una garanzia per qualsiasi produttore internazionale: in qualsiasi campo, tra cast, capi reparto, maestranze, industria tecnica, compositori e autori, abbiamo eccellenze. Infine, il territorio italiano offre paesaggi e location straordinarie, senza eguali nel mondo, produttori e registi adorano il nostro territorio sia per la sua naturale bellezza ma anche per l'arricchimento che nei secoli

tioned, international producers ask us for certainty in the timings of the disbursement of the international tax credit and banking institutions with a clearly structured financial system for this kind of business, especially funding VAT and advancing the tax credit once the Ministry has give the definitive green light. Then greater involvement of the Regions through dedicated resources from the various Film Commissions for international productions are a further advantage. These incentives can come in various forms, similar to those granted for national productions.

Have you spotted any emerging trends in the sector of international productions that choose Italy as a location?

After the new law came in, everything restarted very quickly and the whole world of international production is considering our county with enthusiasm again. There is a lot of activity among international producers, many films have come to our territory

Notorious Pictures is also behind the executive production of *Maserati - The Brothers*, starring Anthony Hopkins, Jessica Alba, Andy Garcia and Italians Michele Morrone and Salvatore Esposito

Notorious Pictures è anche dietro la produzione esecutiva di Maserati - The Brothers, interpretato da Anthony Hopkins, Jessica Alba, Andy Garcia e gli italiani Michele Morrone e Salvatore Esposito

and many more are on the way. This generates a remarkable virtuous circle, which gives value to our businesses, generates employment, capitalises on the territory and Made in Italy, and thanks to the added value created, the state sees a return on the resources it allocated under the law for international executive production.

Looking to the future, and where do you see Notorious Pictures in this sector in the coming years?

Our company has organised itself to deliver production services with added value, as have many other companies, offering international producers professionalism, organisational ability and financial solidity. We can expand our offer of services further, so we are ready to make additional investments looking ahead to a long-lasting business horizon. This is why it is very important that the law is structural, so it then enables us to plan our future strategically with a medium-term horizon.

siamo stati in grado di donare all'Italia in termini di arte e cultura. Per non parlare della tradizione enogastronomica italiana apprezzata in tutto il mondo.

Quali ulteriori passi avanti si potrebbero fare affinché il nostro Paese sia sempre più un punto di riferimento per i player internazionali?

Oltre agli aspetti già anticipati, i produttori internazionali ci chiedono la certezza dei tempi nell'erogazione del tax credit internazionale e un sistema di finanziamento da parte delle istituzioni bancarie ben strutturato per questa tipologia di business, in particolare finanziamento dell'IVA e anticipazione del tax credit una volta ottenuto definitivamente dal Ministero. Sarebbe poi un ulteriore vantaggio competitivo un maggiore coinvolgimento delle regioni attraverso risorse dedicate dalle diverse Film Commission per le produzioni internazionali. Questi incentivi possono essere in diverse forme analoghi a quelli erogati per le produzioni nazionali.

Quali tendenze emergenti avete notato nel settore delle produzioni internazionali che scelgono l'Italia come location?

Con la nuova legge siamo subito ripartiti e tutto il mondo della produzione internazionale ora è tornata a guardare il nostro Paese con rinnovato entusiasmo. C'è un grande fermento dei produttori internazionali, tanti sono i film approdati sul nostro territorio e molti altri sono in arrivo. Così si alimenta uno straordinario circolo virtuoso che regala alle nostre imprese valore, genera lavoro, valorizza il territorio e il Made in Italy, e restituisce allo Stato, con del valore aggiunto, quanto stanziato per la legge sulla produzione esecutiva internazionale.

Guardando al futuro, dove vede Notorious Pictures nei prossimi anni in questo campo?

La nostra società, come certamente altre, si è organizzata per dare servizi di produzione esecutiva di grande valore, offrendo ai produttori internazionali professionalità, organizzazione e solidità finanziaria. Possiamo ampliare ulteriormente la nostra offerta di servizi, quindi siamo pronti a fare ulteriori investimenti che ci proiettino in un orizzonte di business duraturo nel tempo. Per questo è molto importante che la legge sia di carattere strutturale, che possa quindi darci un orizzonte di medio termine per poter progettare strategicamente il nostro futuro.

© Valerio Parrini/courtesy of Notorious Pictures (4); courtesy of Notorious Pictures (11); Gettyimages (1)

The POWER of international co-productions

The number of films made by companies from two or more countries is constantly growing, in Italy as elsewhere, also thanks to public support, both at national and European level. Here are the main incentives in this sphere

by Martina Cislghi

A constantly growing number of films are made as international co-productions between two or more countries, in Italy as in other European countries, also thanks to public support, both nationally and on an EU level. Most of the major Italian and European films are made as international co-productions, as you can see by simply scrolling through the list of works selected for the leading festivals.

The advantages of international co-production are so obvious it seems superfluous to mention them, and they go far beyond the possibility of obtaining recognition and contributions from all the countries involved in the production setup. A work co-produced by companies from different countries is conceived for an international audience and market right from the very start. So, policies to support their making and international circulation are essential.

Co-productions are recognised on the basis of international agreements relating to the definition of “national” films - even if made by companies of different nationalities - which are thus able to access all the benefits intended for national works. The agreements are not all the same and the criteria do differ depending on the rules in the co-production treaties between the countries involved, which must obviously take into account national regulations.

The large database of international co-production agreements in place with Italy is published on the website of the Directorate General of Cinema and Audiovisual (DGCA) at the Ministry of Culture: <https://cinema.cultura.gov.it/normativa/normativa-internazionale/database-accordi-internazionali-di-coproduzione/>.

Co-productions between European countries can also be made under the European Convention: a particularly effective tool that can be used for multilateral or bilateral co-productions where there is no international treaty in place between the countries involved.

There are international and national incentives and support for co-productions, and in Italy, there are regional schemes on offer too.

Eurimages is the Council of Europe fund to support European cinema and promote the European film industry by encouraging and assisting the production of European audiovisual works made by independent European companies.

The MEDIA Sub-programme of Creative Europe 2021-2027 supports the European film and audiovisual industry in the sectors of development of audiovisual projects and videogames, production of television works, distribution, training, promotion, and exhibition.

At national level, co-productions can benefit from various schemes, which are in addition to the possibility for the →

Le Déluge by
Gianluca Jodice

La forza delle co-produzioni internazionali

Il numero dei film realizzati da società provenienti da due o più Paesi è in continua crescita, in Italia come negli altri Stati, anche grazie al sostegno pubblico, sia a livello nazionale che europeo. Ecco i principali incentivi in tal senso

di Martina Cislaghi

Il numero dei film realizzati in coproduzione internazionale tra due o più Paesi è in continua crescita, in Italia come negli altri Stati europei, anche grazie al sostegno pubblico, sia a livello nazionale che europeo. La maggior parte dei film italiani ed europei di rilievo sono stati prodotti in coproduzione internazionale, come si può evincere anche semplicemente scorrendo l'elenco delle opere selezionate nei principali festival.

I vantaggi di una coproduzione internazionale sono talmente evidenti che appare superfluo citarli e vanno ben oltre la possibilità di ottenere riconoscimenti e contributi da tutti i Paesi coinvolti nell'assetto produttivo. Un'opera coprodotta da società di Paesi diversi viene concepita sin dalla sua ideazione per essere destinata a un pubblico e a un mercato internazionale. Sono pertanto fondamentali le politiche finalizzate al loro sostegno e alla loro circolazione internazionale.

Le coproduzioni vengono riconosciute sulla base di accordi internazionali che prevedono il riconoscimento di film come "nazionale" anche realizzato da imprese di nazionalità diversa, e quindi con possibilità di riconoscere a esso tutti i benefici destinati alle opere nazionali. Gli accordi non sono tutti uguali e i criteri sono differenziati in base alle norme previste dai trattati di coproduzione fra i Paesi coinvolti nella produzione dell'opera, che devono tener conto ovviamente delle normative nazionali.

Sul sito della Direzione Generale del cinema e dell'audiovisivo del Ministero della Cultura è presente il ricchissimo elenco degli accordi internazionali di coproduzione stipulati dall'Italia (<https://cinema.cultura.gov.it/normativa/normativa-internazionale/database-accordi-internazionali-di-coproduzione/>).

Le coproduzioni tra Paesi europei possono essere realizzate anche ai sensi della Convenzione Europea: strumento particolarmente efficace e utilizzabile in caso di coproduzioni multilaterali o bilaterali nel caso di assenza di un trattato internazionale tra Paesi.

Al sostegno alle coproduzioni sono destinati incentivi e sostegni a livello internazionale, nazionale e, in Italia, anche regionale. Eurimages è il fondo del Consiglio d'Europa che sostiene il cinema europeo e promuove l'industria cinematografica europea incoraggiando e sostenendo la produzione di opere audiovisive europee realizzate da società europee indipendenti.

Vermiglio by Maura Delpero

Italian co-producer to request a tax credit (for the Italian share only) and to access the selective contributions falling under Article 26 of Law 220/2016, which regulates the sector.

A special Fund has been provided to support minority co-productions too, regulated by an annual call for proposals published on the DGCA's website. The fund is for the production of feature-length cinematographic works where the Italian company is participating with a minority share compared to that of the foreign producer. See <https://cinema.cultura.gov.it/download/34225/> (in Italian).

There is also the possibility of accessing specific Funds for Bilateral Co-development to support the development of co-produced films, covering Italy-France, Italy-Portugal, Italy-Tunisia and Italy-Baltic States.

THE MAIN PARTNER COUNTRIES

The annual report 'Italy's cinema and audiovisual industry in numbers – 2023', overseen by DGCA (slides in English here: <https://cinema.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2024/08/Presentazione-I-numeri-del-cinema-2023-inglese.pdf>) reveals the 2023 data (the 2024 figures are not yet available) broken down into the number of co-productions per partner country nationality.

As happened in 2022, Italy's main partners in 2023 were still France, Switzerland and Belgium. And it is no surprise that a quarter of co-productions (22 out of 92) see France co-producing with Italy, confirming historic trends.

THE CONTRIBUTIONS

In 2023, there were 32 projects financed with supranational public contribu-

tions for a total of 4.7 million euros, of which 20 were produced with Eurimages' contributions (4,092,000 euros), eight with the contribution of Creative Europe MEDIA (295,000 euros) and four with Ibermedia contributions (287,500 euros) – figures also published in the aforementioned DGCA annual report.

But this article also wants to focus on the opportunities offered by the Italian regions for making international film or series' co-productions in their territory, as well as foreign films.

In some cases, these funds are managed directly by the regional authority's offices, in others they are handled by the local Film Commission, present in each region throughout Italy, which represent a point of reference and support for both Italian and foreign companies.

It is important to note that, according to the current legislation, there is only one film commission recognised by the Region in each area, which offers free support to producers. Unfortunately, there are cases of "services" or associations or entities of various kinds that use the name "film commission" improperly. They are usually linked to a Municipality, but it is important to know that it is only the film commissions recognised by the regional authorities that meet the requirements set out in Law 220/2016, Article 4.

A brief examination of the regional funds shows that, in fact, almost all over Italy one can find support intended not only for totally Italian works, but also for those in international co-production and for foreign works. The aim is to promote the territory, capitalising on its natural and artistic heritage, developing the local tourism sector, promoting the historical, cultural, religious, economic and social

heritage, and Italy's wide variety of popular and folk anthropological traditions.

We have illustrated below the opportunities offered by some regions by way of example. Undoubtedly, Lazio is the Italian region that allocates the most funds to the sector and it is also among the most important at a European level, disbursing almost 30 million euros a year. Support for the sector is spread across the entire supply chain, from writing to distribution. As for co-productions, the "Lazio Cinema International" Fund has two calls a year worth five million each, for a total of 10 million euros.

Both film works and TV or Web audiovisual works produced under a co-production regime are eligible for the contribution. The aim is to strengthen collaboration with foreign producers, boosting and improving the competitiveness of film production companies and related industries. The idea is also to enhance and publicise Lazio's villages, cities and natural locations at an international level, and to develop a film tourism industry that does not focus merely on Rome, but opens up to the entire Lazio region.

The contribution for each single audiovisual work cannot exceed 50% of the cost, for a maximum of 600,000 euros. The Region's website reports that until 2024, the Lazio Cinema International call has provided support to works created by 256 foreign production companies, involved in 185 co-productions, recognised at the major national and international Festivals with 335 awards (to date).

For example, two films supported by the Lazio International fund ran in the main competition at the last Cannes Festival: *Marcello Mio* by Christophe Honoré and *Grand Tour* by Miguel Gomes,

who came away with the Best Director prize. And the Rome Film Fest screened the Italy-Israel co-production *Reading Lolita in Teheran* directed by Eran Riklis, shot in Rome.

One novelty in recent years is the Calabria region's strong increase in its support for film production, with a total budget of 5,900,000 euros, allocated to production companies to make feature films, dramas and TV series, including co-productions. Among the latest co-productions shot partly in Calabria, we note *Madame Luna* by Daniel Espinosa (an Italy-Sweden co-production).

The Piedmont region has always supported co-productions, with particular attention to developing works with neighbouring France. The region offers support for independent production companies both in the development and production phases for international co-productions too, with contribution of up to 400,000 euros (www.fctp.it/piemontedocfilmfund).

Among the co-productions filmed partly in Piedmont, it's worth mentioning the spectacular *Race for Glory*, an Italian-UK co-production directed by Stefano Mordini, and the Italian-French co-production by director Gianluca Jodice, *The Flood*, which opened the 2024 Locarno Film →

Reading Lolita in Teheran by Eran Riklis

Il Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa 2014-2020 sostiene l'industria europea del cinema e dell'audiovisivo nei settori di sviluppo di progetti audiovisivi e videogames, produzione di opere televisive, distribuzione, formazione, promozione, esercizio.

A livello nazionale, le coproduzioni possono beneficiare di diverse modalità di sostegno specifiche, oltre alla possibilità per il coproduttore italiano di richiedere il tax credit (per la sola quota parte italiana) e accedere ai contributi selettivi previsti all'articolo 26 della Legge 220/2016, che regola il settore.

Per il sostegno alle coproduzioni minoritarie è previsto un apposito Fondo, regolato con un bando pubblicato annualmente sul sito della Direzione generale Cinema e audiovisivo del MIC, destinato alla realizzazione di opere cinematografiche di lungometraggio per le quali la quota di partecipazione dell'impresa italiana è minoritaria rispetto alla quota di proprietà in capo al produttore estero (<https://cinema.cultura.gov.it/download/34225/>).

Molto interessante è anche la possibilità di accesso ad alcuni **Fondi di cosviluppo bilaterali** finalizzati al sostegno dello sviluppo di film in coproduzione (Italia-Francia, Italia-Portogallo, Italia-Tunisia, Italia-Stati Baltici).

I PRINCIPALI PAESI PARTNER

Il report annuale "I numeri del cinema e dell'audiovisivo italiano - Anno 2023" a cura della Direzione generale Cinema e audiovisivo (<https://cinema.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2024/08/report-i-Numeri-del-cinema-2023.pdf>) ha pubblicato i dati relativi ai film del 2023 (ancora non disponibili quelli del 2024) sulla ripartizione del numero di coproduzioni per nazionalità del Paese partner.

Come già avvenuto nel 2022, anche nel 2023 i principali partner internazionali sono stati Francia, Belgio e Svizzera. Non meraviglia che circa un quarto delle coproduzioni (22 su 92) vedano la Francia come coproduttore dell'Italia, confermando un dato storico.

I CONTRIBUTI

Nel 2023 i progetti finanziati con contributi pubblici sovranazionali sono stati 32 per un totale di 4,7 milioni di euro, dei quali 20 prodotti con il contributo di Eurimages (4.092.000 euro), 8 con il contributo MEDIA (295.000 euro) e 4 con il contributo Ibermedia (287.500 dollari; anche questi dati sono ripresi dalla pubblicazione della Direzione Generale Cinema e audiovisivo).

Ma questo articolo vuole porre l'attenzione anche sulle opportunità offerte dalle Regioni italiane per la realizzazione sul proprio territorio di film o serie realizzati in coproduzione internazionale, nonché di film stranieri.

In alcuni casi tali Fondi sono gestiti direttamente da uffici della Regione, in altri direttamente dalle Film Commission, presenti su tutto il territorio italiano, in ogni regione, e che rappresentano un riferimento e un supporto sia per le imprese italiane che per quelle straniere.

È bene sottolineare che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in ogni regione è presente una sola *film commission* riconosciuta dalla Regione, e che offre gratuitamente supporto ai produttori. Si segnalano, purtroppo, casi di "service" o di associazioni o enti di varia natura che utilizzano - impropriamente - l'appellativo di "*film commission*" legata di solito a un Comune, ma è bene sapere che solo le *film commission* riconosciute dalle Regioni rispondono ai requisiti previsti dalla Legge 220/2016, articolo 4.

Festival. Then Turin also set the backdrop for most of the Italian filming on the upcoming *Il cileno*, an Italian-Swiss-Chilean co-production directed by Sergio Castro San Martín.

The Alto Adige Fund is also very interesting, with its specific support for co-productions between Italy, Germany and Austria in particular. The contribution is for producers who make a film project, or part of it, in the Alto Adige area, with an annual fund of 4,500,000 euros, and a maximum contribution per project of 800,000 euros. There are also contributions for European and non-European production companies for the production of Italian films or co-productions and foreign films. (<https://www.film.idm-suedtirol.com/en/film-commission>).

Polvo serán, a co-production between Spain, Italy and Switzerland directed by Carlos Marques Marcet that was supported by the fund and partly shot in Alto Adige, won the Platform section at the last Toronto festival, TIFF's only competitive section for auteur cinema. And we must also mention *Vermiglio* (partly filmed in Alto Adige as well as in Trentino, with the support of the Trentino Film Commission Film Fund). This co-production between Italy, France and Belgium is representing Italy in the race for the 2025 Oscars®.

Support from the Campania region, which has recently seen a significant increase in the number of Italian and →

Grand Tour by Miguel Gomes

Da una breve panoramica sui Fondi regionali emerge come di fatto pressoché in tutta Italia si possano trovare sostegni destinati non solo a opere totalmente italiane, ma anche a quelle in coproduzione internazionale e a quelle straniere, con la finalità di promozione del territorio, la valorizzazione del patrimonio naturalistico e artistico, lo sviluppo del settore turistico locale, la promozione del patrimonio storico, culturale, religioso, economico, sociale, delle variegate tradizioni popolari e antropologiche italiane.

A titolo di esempio, vengono illustrate le opportunità offerte da alcune regioni. Senza dubbio è il **Lazio** a imporsi non solo come la Regione che in Italia destina più fondi al settore, ma risulta anche tra le più importanti a livello europeo, con quasi 30 milioni di euro l'anno.

Il sostegno al settore è destinato a tutta la filiera, dalla scrittura alla distribuzione. Per quanto riguarda le coproduzioni, per il Fondo "Lazio Cinema International" sono previste due sessioni l'anno, di 5 milioni ciascuna, per un totale di ben 10 milioni di euro.

Sono ammesse al contributo sia opere cinematografiche, sia opere audiovisive TV o Web realizzate in regime di coproduzione. L'obiettivo è non solo quello di rafforzare la collaborazione con i produttori esteri al fine di rafforzare e migliorare la competitività delle imprese di produzione cinematografica e il relativo indotto, ma anche quello di valorizzare e far conoscere a livello internazionale i borghi, le città, le *locations* naturalistiche del Lazio, anche al fine di sviluppare un cineturismo che non si concentri solo su Roma, ma si apra a tutto il territorio laziale.

Il contributo per ogni singola opera audiovisiva non può superare il 50% del costo, per un importo massimo di 600.000. Dal sito della regione si rende noto che attraverso il bando Lazio Cinema International, fino al 2024 sono stati erogati sostegni ad opere realizzate da ben 256 case di produzioni straniere, coinvolte in 185 coproduzioni, premiate nei maggiori Festival nazionali e internazionali, fino ad oggi, con 335 premi.

A titolo puramente esemplificativo, si ricorda che all'ultimo festival di Cannes erano presenti in concorsi ben due film sostenuti dal fondo Lazio International: *Marcello Mio* di Christopher Honoré e *Grand tour* di Miguel Gomes, mentre al Festival di Roma è stata proiettata, tra le altre, la coproduzione tra Italia e Israele *Reading Lolita in Teheran* del regista Eran Riklis, girato Roma.

Una novità degli ultimi anni è rappresentata dal forte incremento al sostegno alla produzione cinematografica da parte della regione **Calabria**, con un budget complessivo di 5.900.000 euro, destinato a imprese di produzione cinema-

CO-PRODUCTIONS BY PARTNER NATIONALITY, 2023

NUMERO DI COPRODUZIONI CON L'ITALIA PER NAZIONALITÀ DEL PAESE PARTNER NEL 2023

FRANCE	22	ROMANIA	2
SWITZERLAND	14	UK	2
BELGIUM	9	SLOVAKIA	2
ARGENTINA	8	CZECH REPUBLIC	2
SLOVENIA	5	ISRAEL	2
SPAIN	5	LEBANON	1
POLAND	5	LUXEMBOURG	1
USA	4	KOSOVO	1
IRELAND	3	CUBA	1
SWEDEN	3	TUNISIA	1
BRAZIL	3	SRI LANKA	1
HUNGARY	3	BULGARIA	1
THE NETHERLANDS	3	UAE	1
ALBANIA	3	RUSSIA	1
SERBIA	3	CHILE	1
GERMANY	3	VENEZUELA	1
CROATIA	2	PORTUGAL	1
LITUANIA	2	LATVIA	1
MEXICO	2	CANADA	1
NORWAY	2	UKRAINE	1

Source: MiC

Genga, Grotte di Frasassi

*Marche
infinite storie,
infiniti luoghi*

Guarda lo short film

filmcommissionmarche.it

Marcello Mio by
Christophe Honoré

foreign films and series shot entirely or partly on its territory, comes through the Regional Fund for Film and Audiovisual Activities. In 2024 it allocated 2.5 million euros for the production of audiovisual works, of which 500,000 euros were earmarked for development. (Website: <https://fcr.it>). Among the co-productions supported by Campania, it is impossible not to cite the latest film by Italian director Paolo Sorrentino, *Parthenope*, a co-production between Italy and France.

In Sicily, 3.5 million euros are allocated for the production of feature films for cinema or TV, TV series, short films and documentaries, given to Italian, foreign and international co-production works shot in the regional territory. An example is the latest film by Matteo Garrone, *Io Capitano*, a co-production between Italy and Belgium, which was partly shot in Sicily.

Whereas Tuscany and the Marche regions both allocate three million euros a year for the production of works also made in a co-production.

News related to the funds disbursed by all the Italian regions – including those not specifically mentioned in this article – can be found on the regional Film Commission websites or by consulting the *Italy for movies* portal: <https://www.italyformovies.com/>.

In conclusion, there is no doubt that foreign productions can find Italian partners, who are able, in most cases, to guarantee public funding to cover their share. This makes going into co-productions together a particularly appealing prospect.

tografica per la realizzazione di lungometraggi, fiction, serie tv anche in coproduzione. Tra le ultime coproduzioni girate in parte in Calabria da citare *Madame Luna*, del regista Daniel Espinosa (coproduzione Italia-Svezia).

Da sempre attenta al sostegno alle coproduzioni, anche con un'attenzione particolare allo sviluppo di quelle con la confinante Francia, la regione **Piemonte** offre sostegni alle imprese di produzione indipendenti sia in fase di sviluppo che di produzione anche per coproduzioni internazionali, con contributi che arrivano fino a 400.000 euro (www.fctp.it/piemontedocfilmfund). Tra le coproduzioni girate in parte in Piemonte citiamo lo spettacolo *Race for glory*, coproduzione Italia-UK, del regista Stefano Mordini, o la coproduzione Italia-Francia del regista Gianluca Jodice *La délugé*, che ha aperto il Festival di Locarno 2024. Effettuate a Torino anche la maggior parte delle riprese italiane de *Il cileno*, coproduzione Italia-Svizzera-Cile diretta da **Sergio Castro San Martín**.

Molto interessante anche il fondo dell'**Alto Adige**, che favorisce in particolare le coproduzioni tra Italia, Germania e Austria. Il contributo è destinato ai produttori che realizzano un progetto cinematografico, o una parte di esso, in Alto Adige. Il fondo annuale è 4.500.000 di euro, e l'importo massimo del contributo per ciascun progetto è di 800.000 euro. I contributi sono destinati a anche a società di produzione europee ed extraeuropee per la realizzazione di film italiani o in coproduzione e film stranieri. (<https://www.film.idm-suedtirol.com/it/film-commission>). Il film del regista Carlos Marques Marce, *Polvo Seran* (coproduzione Spagna, Italia, Svizzera) sostenuto e in parte girato in Alto Adige è vincitore all'ultimo festival di Toronto della sezione Platform, l'unica sezione competitiva del TIFF dedicata al cinema d'autore. E non si può non citare *Vermiglio* (girato in parte in Alto Adige oltre che in Trentino con il sostegno anche del Film Fund della Trentino Film Commission), coproduzione Italia, Francia, Belgio, film che rappresenta l'Italia nella corsa agli Oscar 2025.

La Campania, che negli ultimi anni ha visto crescere notevolmente il numero di film e serie italiane e straniere girate in tutto o in parte sul proprio territorio, sostiene la produzione attraverso il Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva, che per il 2024 ha destinato alla produzione di opere audiovisive 2.500.000 di euro, dei quali 500.000 destinati allo sviluppo. (Sito web: <https://fcr.it>). Non si può non citare, tra le coproduzioni sostenute dalla Campania, l'ultimo film del regista italiano Paolo Sorrentino, *Parthenope*, coproduzione tra Italia e Francia.

Ammonta invece a 3.500.000 milioni di euro l'ammontare dei contributi che la Sicilia destina alla produzione, sul territorio regionale di lungometraggi per il cinema o la tv, di serie tv, di cortometraggi e di documentari destinati ad opere italiane, straniere e in coproduzione internazionale. È stato girato in parte in Sicilia l'ultimo film di Matteo Garrone, *Io capitano* una coproduzione tra Italia e Belgio.

Sono tre i milioni che la Toscana e le Marche destinano alla produzione di opere anche in coproduzione.

Visitando i siti delle *Film Commission* delle varie regioni o consultando il portale *Italy for movie*, si possono trovare le notizie relative ai fondi stanziati da tutte le regioni italiane, anche quelle non citate nel presente articolo.

In conclusione, si può senza dubbio affermare che le produzioni straniere possono trovare nei produttori italiani partner che nella maggior parte dei casi possono garantire coperture pubbliche per la loro quota parte, rendendo complessivamente molto interessanti le coproduzioni con essi.

25 years bringing Piemonte to the screen

and making it a home for cinema.

For 25 years we've been supporting more than **1.700 productions**, transforming Piemonte into a **global cinematic hub**.

With **1,400 breathtaking locations** and **top-tier talents**, we've built a reputation as a place where filmmakers' visions come to life.

From *Fast X* to *La legge di Lidia Poët*, from *The King's Man* to *Le Déluge*, we've shaped stories, created jobs, and brought unforgettable moments to the screen, shining a spotlight on Piemonte as a star both behind and in front of the camera.

**We are Film Commission Torino Piemonte
and here is where cinema thrives.**

www.fctp.it

Italian films with international appeal

Great directors, high-concept scripts, domestic box office draws, action films revisited with a local twist; and an abundance of true stories touching on themes like bullying, courage and justice. Here is a sample of Italian titles that have what it takes to wow international markets

by Margherita Bordino

Film italiani di appeal internazionale

Grandi autori, sceneggiature high-concept, titoli campioni di incassi in patria, action rivisitati con un'anima locale, tante storie vere che riescono a parlare di bullismo, di coraggio, di giustizia. Ecco una selezione di film italiani che hanno tutte le qualità per piacere nei mercati internazionali

di Margherita Bordino

PARTHENOPE

Director/Regia: Paolo Sorrentino
Cast: Celeste Dalla Porta, Gary Oldman, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Peppe Lanzetta, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli
Production/Produzione: Fremantle, The Apartment Pictures, Saint Laurent, Numero 10 e Pathé
International distribution/distributore internazionale: Pathé

This film encapsulates the entire cinematic oeuvre of Oscar®-winning director Paolo Sorrentino. Presented In Competition at the 2024 Cannes Film Festival (where it sold briskly to many countries), *Parthenope* came out in Italy in the autumn, drawing more than one million people into the theatres. A dramatic, romantic and ironic tale of adolescence, love, femininity, fate and identity, the film features strong monologues, eccentric characters and an evocative soundtrack, a Sorrentino staple. With its sophisticated directing, the picture weds a baroque aesthetic to a lushly symbolic narrative, with scenes that are surreal or poetic by turns.

Set in Naples, with all the city's charisma and contradictions on display, it tells the story of a young woman, the titular character, over the span of a great many years, Parthenope's life is marked by memorable occurrences, powerful on both the personal and historical level. The male characters, such as the American author John Cheever (Gary Oldman), represent fragility, vice, or universal questions. Fun facts: the cinematographer Daria D'Antonio is the same Sorrentino turned to for his most acclaimed film, *The Hand of God*, while the costumes were designed by the legendary Carlo Poggioli, who has worked on many of Sorrentino's films; they were created by the French fashion house Yves Saint Laurent under creative director Anthony Vaccarello.

STRENGTHS: Sorrentino's stellar reputation on the global film scene, after his Academy Award® win for *The Great Beauty*; a well-known international cast; the indisputable appeal of Naples and the Amalfi Coast; and the universal themes of desire, female empowerment, human relations and identity.

In questo film c'è tutto il cinema del Premio Oscar Paolo Sorrentino. Presentato in Concorso al Festival di Cannes 2024 (dove è stato venduto in moltissimi Paesi), *Parthenope* è uscito nelle sale italiane nell'autunno richiamando oltre 1 milioni di spettatori. Si tratta di un racconto drammatico, romantico ma anche ironico sull'adolescenza, sull'amore, sulla femminilità, sul destino e sull'identità. Al suo interno ci sono monologhi potenti, personaggi eccentrici e una colonna sonora come sempre evocativa. Il film, caratterizzato da una regia raffinata, unisce l'estetica barocca a una narrazione ricca di simbolismo, e alterna momenti surreali a momenti poetici. Ambientato a Napoli – di cui mette in luce anche pregi e contraddizioni –, racconta la vita di una giovane donna, Parthenope appunto, attraverso un lungo arco temporale in cui si susseguono avvenimenti potenti e struggenti sia storici sia personali. I personaggi maschili del film rappresentano fragilità, vizi e interrogativi universali. Tra questi, Gary Oldman interpreta lo scrittore americano John Cheever. Curiosità: a firmare la fotografia del film è Daria D'Antonio che ha lavorato con Sorrentino anche per *È stata la mano di Dio*, suo film più acclamato, mentre i costumi sono disegnati dal grande Carlo Poggioli, suo storico collaboratore, e sono stati confezionati dalla maison francese Yves Saint Laurent sotto la direzione creativa di Anthony Vaccarello.

PUNTI DI FORZA: La grande reputazione di cui Sorrentino gode a livello internazionale dopo l'Oscar per *La grande bellezza*; un cast internazionale di richiamo; il fascino indiscusso di Napoli e della Costiera; temi universali che riguardano il desiderio, l'autoaffermazione, le relazioni e l'identità.

VERMIGLIO

Director/Regia: Maura Delpero
Cast: Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi, Orietta Notari, Carlotta Gamba, Santiago Fonddevila Sancel, Rachele Patrich, Anna Thaler, Patrick Gardener, Enrico Panizza, Luis Thaler, Simone Benedetti, Sara Serraiocco
Production/Produzione: Cinedora, Charades, Versus, Rai Cinema
International distribution/distributore internazionale: Charades

This is Italy's official contender for the 2025 Oscar® nominations. The second film by Maura Delpero, after her debut with *Maternal* (2019), has a plot that seems fairly straightforward initially: as the Second World War is ending, a Sicilian soldier who has deserted takes refuge in a small mountain village in northern Italy's Trentino, where he starts a relationship with a young woman from the area, Lucia, from a traditional family of farmers. She has two sisters, Ada and Flavia, and all three, poised between childhood and adulthood, will experience their last moments to come before the end of innocence.

What is so extraordinary about *Vermiglio* is its appearance of being a deceptively simple country tale. The film combines elements of the Italian neorealist tradition (Ermanno Olmi inevitably comes to mind) with a contemporary take on the genre. With its focus on the land and its legacy, and the male supremacy over women, this film has overwhelmingly struck a chord with both Italian audiences and cinemagoers worldwide.

For her screenplay, the director found inspiration in her family's own roots in the Trentino region as well as the natural setting. And she, together with the producers, made a bold, heartfelt and identity-based decision: to infuse the film with realism by shooting it in the local dialect. Winner of the Silver Lion at the 72nd Venice Film Festival, *Vermiglio* landed a Golden Globe nomination and another two at the European Film Awards.

STRENGTHS: a contemporary variation on classic Italian neorealism; a blend of tradition, innovation and authenticity; and the charm of Italy's natural Alpine settings, but above all, an intimate yet universal multi-layered study of love and resilience.

Si tratta del film scelto dall'Italia per la corsa verso la nomination ai Premi Oscar 2025. Opera seconda di Maura Delpero dopo l'esordio con *Maternal* (2019), ha una trama che potrebbe sembrare assai semplice: sul finire della Seconda Guerra Mondiale un soldato siciliano disertore trova rifugio in piccolo paese del Nord Italia, in Trentino, dove intraprende una relazione con la giovane Lucia, appartenente ad una famiglia del luogo, radicata nelle tradizioni contadine. Lucia ha altre due sorelle, Ada e Flavia, e tutte, non più bambine, ma non ancora donne, sono destinate a vivere l'ultimo momento prima della fine della loro innocenza. La straordinarietà di *Vermiglio* risiede proprio nella sua apparenza semplice e contadina. Il film unisce in sé elementi della tradizione neorealista italiana (impossibile non pensare al cinema di Ermanno Olmi) a un linguaggio cinematografico contemporaneo e attraverso focus quali il territorio, la memoria, la supremazia maschile su quella femminile, è riuscito a ottenere sia nelle sale italiane sia in giro per il mondo tantissimi consensi. La regista ha scritto la sceneggiatura prendendo ispirazione dai luoghi e dalla storia della sua famiglia e, insieme alla produzione, ha fatto una scelta audace, sincera e identitaria: girare in dialetto locale mantenendo un fortissimo senso di realismo. *Vermiglio*, che ha vinto il Leone d'Argento alla 72esima Mostra internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ottenuto una candidatura ai Golden Globes e due agli European Film Awards.

PUNTI DI FORZA: ispirazione al neorealismo italiano mantenendo un linguaggio contemporaneo; mix tra tradizione, innovazione e autenticità; incanto della natura e delle Alpi italiane; ma in primis le sfaccettature intime ma universali della resilienza e dell'amore.

Director/Regia: Roberto Andò
Cast: Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Tommaso Ragno, Giulia Andò, Pascal Greggory, Leonardo Maltese, Andrea Gherpelli, Daniele Gonciaruk, Giulia Lazzarini, Vincenzo Pirrotta, Filippo Luna
Production/Produzione: Tramp Limited e Bibi Film con Rai Cinema e Medusa Film
International distribution/ distributore internazionale: Rai Cinema International

The illusion (L'abbaglio) is a period drama/comedy set in 1860, when Giuseppe Garibaldi launched the Expedition of the Thousand that would lead to the Unification of Italy. One of the most eagerly awaited releases in Italy in 2025, the film is an ironic and ingenious revisitation of a milestone in Italian history. The plot follows the exploits of Garibaldi and the many idealistic young people from all over the country who signed up enthusiastically for this iconic revolutionary campaign, alongside Garibaldi's loyal army officers. Together with Garibaldi on the big screen, there's Colonel Vincenzo Giordano Orsini, from Palermo, and two army recruits, the farmer Domenico Tricò, an emigrant to northern Italy, and the illusionist Rosario Spitale.

After his 2022 film *Strangeness*, set in the 1920s, a tribute to the brilliant playwright Luigi Pirandello that grossed 5.7 million euros at the box office, Palermo's own Roberto Andò returns to direct another historical film where comedy contends with drama, relying on roughly the same cast, featuring Toni Servillo (star of *The Great Beauty*) and the Italian duo Ficarra & Picone.

STRENGTHS: a historical study filtered through the lens of comedy, and the re-reading of such an iconic event; Andò's collaboration with acclaimed screenwriters like Ugo Chiti and Massimo Gaudioso (who co-wrote *Reality* and *Dogman*, both by Matteo Garrone, among other titles); and a stage and film director who is a master at balancing narrative complexity and pure entertainment.

L'abbaglio è un film in costume ambientato nel 1860 quando Giuseppe Garibaldi diede inizio insieme alla spedizione dei Mille all'avventura che portò alla successiva Unità d'Italia. Il film, tra i titoli più attesi del 2025 nei cinema italiani, si propone di rivisitare in modo ironico e brillante un evento chiave della Storia del Paese. La trama racconta dell'impresa di Garibaldi e dei tanti giovani idealisti entusiasti, provenienti da ogni parte della penisola, che si sono uniti ai suoi fedelissimi ufficiali in questo grandioso atto rivoluzionario. Insieme a Garibaldi sul grande schermo c'è il colonnello palermitano Vincenzo Giordano Orsini e due militi reclutati, ovvero il contadino Domenico Tricò, emigrato nel Nord, e l'illusionista Rosario Spitale. Dopo *La stranezza* (film del 2022 che riuscì ad arrivare a un ottimo incasso di 5,7 milioni di euro, ambientato negli anni '20 e omaggio alla genialità del teatro di Luigi Pirandello), il regista palermitano Roberto Andò torna dietro la macchina da presa per dirigere un altro film storico ma pur sempre dai toni della commedia e circondandosi più o meno dallo stesso cast di cui fanno parte Toni Servillo (il protagonista di *La grande bellezza*), e Ficarra e Picone.

PUNTI DI FORZA: la riflessione storica che passa attraverso la commedia e la rilettura di un evento così importante; la collaborazione con sceneggiatori di fama come Ugo Chiti e Massimo Gaudioso (che insieme hanno scritto tra gli altri anche *Reality* e *Dogman* di Matteo Garrone); un regista di teatro e cinema capace di bilanciare perfettamente la complessità narrativa e l'intrattenimento puro.

Director/Regia: Ferzan Ozpetek
Cast: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovino, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi, Milena Vukotic, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Vinicio Marchioni, Valerio Morigi, Edoardo Gargari, Carmine Recano
Production/Produzione: Greenboo Production, Faros Film e Vision Distribution, in collaborazione con Sky
International distribution/ distributore internazionale: Vision Distribution

Dedicated to three superb actresses: Mariangela Melato, Virna Lisi and Monica Vitti, *Diamonds* celebrates the art of stage and film costume design, its creativity and vision, and at the same time pays homage to the power and the strength of women and human relations in general. Set in Rome in the 1970s, in the Testaccio neighbourhood, all the action takes place at the Canova Dressmaker's, where costume designers of international renown rely on the meticulous craft of expert seamstresses. The film shows this group of women at work, while also dwelling on each of their stories, which reflect the trials and rewards of their lives back then, but also speak to the present. Demonstrations in the squares, struggles with depression, the loss of a young daughter, violence against women, affairs with younger men, and the collective joy of friendships between women: it's all here in *Diamonds*, a genuine compendium of emotions and situations that marks Ozpetek's return to the big screen after his 2019 film *The Goddess of Fortune*. Sisterhood and solidarity are the drivers behind every action and event in this film, and a tribute to Ozpetek's own childhood, his upbringing being the combined effort of an array of women, in a household that taught him the meaning of hospitality and conviviality.

STRENGTHS: a woman's universe, with its passions, solitude, and not exclusively family bonds; the period costumes by Piero Tosi and the Sartoria Tirelli, seen alongside the new costumes made for this film; the intermingling of creativity and real lives; and the cinematic celebration of artistry.

Dedicato a tre attrici straordinarie: Mariangela Melato, Virna Lisi e Monica Vitti, *Diamanti* celebra l'arte del costume cinematografico e teatrale, il suo atto creativo e visionario, ma al tempo stesso omaggia il potere e la forza delle donne e delle relazioni umane in genere. Ambientato a Roma, nel quartiere Testaccio, negli anni '70, tutto avviene all'interno della Sartoria Canova dove costumisti di fama internazionale si servono del lavoro meticoloso di sarte attente e appassionate. Mentre il film mostra la vita lavorativa di questo gruppo di donne, non dimentica di raccontare la storia di ognuna di esse. Storie che rispecchiano problematiche, gioie e dolori, di ieri ma anche di oggi. Dalle manifestazioni in piazza alla depressione, dalla perdita prematura di una figlia alla violenza sulle donne, da relazioni con uomini più giovani all'allegria collettiva condivisa con le amiche. *Diamanti* è un vero condominio di emozioni e situazioni, oltre a segnare il ritorno di Ozpetek sul grande schermo da dove mancava dal 2019 con *La dea fortuna*. Sorellanza e solidarietà sono qui il motore di ogni azione e avvenimento e sono anche omaggio all'infanzia che Ozpetek ha trascorso tra numerose donne in una casa che gli ha insegnato il senso dell'accoglienza e della convivialità.

PUNTI DI FORZA: l'universo femminile che passa attraverso la passione, la solitudine e i legami non per forza solo familiari; i costumi storici di Piero Tosi e della Sartoria Tirelli che si muovono insieme ai costumi nuovi del film; l'interazione tra creatività e vita; la celebrazione della grande arte.

Director/Regia: Claudio Giovannesi
Cast: James Franco, Francesco Di Napoli, Giulia Ercolini, Aniello Arena, Gabriel Riley Hill Antunes, Giada Salvi, Francesca Montuori, Donovan W. White
Production/Produzione: Palomar, Vision Distribution, Rai Cinema
International distribution/distributore internazionale: Vision Distribution

Set between 1944 to 1971, *Hey Joe* is the latest film by Claudio Giovannesi, winner of the Silver Bear for Best Screenplay at the Berlinale for his 2019 work *Piranhas*. This film also delves into the soul of the city of Naples, but in a completely different way compared to his 2019 offering. *Hey Joe* is about paternity, redemption, and the cultural divide between Italy and the US. The story is about Dean Barry (played by James Franco), an American veteran who returns to Italy 25 years after the end of World War II, to look up and get acquainted with his son Enzo (Francesco Di Napoli), born to a woman Barry had an affair with during his last months in Italy. Grown up now, Enzo enjoys the camorra's protection in the form of the mobster who adopted him, and he has no interest in his American father.

The film brings audiences face-to-face with familiar issues, such as the search for a second chance and human connection. The cast includes Aniello Arena, a popular actor who has worked with Giovannesi before, in *Fiore* (2016), and shot to fame thanks to his lead role in *Reality* (2012) by Matteo Garrone. *Hey Joe* was filmed in 2023 in locations ranging from Naples and the island of Procida to Taranto and Pizzo, and its world premiere was held at the 2024 Rome Film Fest.

STRENGTHS: the theme of fatherhood denied; the face-off between two cultures; the language of emotions made accessible to all, with the help of Daniele Cipri's cinematography; the casting of James Franco, a famous actor and global prize winner; the southern Italian settings; and the director's hallmark delicate, empathetic approach, making him the true heir to Italian neorealism.

Ambientato tra il 1944 e il 1971, *Hey Joe* è il nuovo film di Claudio Giovannesi che con *La paranza dei bambini* (2019) ha ricevuto l'Orso d'argento per la sceneggiatura al Festival di Berlino. Questo film ancora una volta indaga l'anima di Napoli ma in modo del tutto differente dal precedente titolo. *Hey Joe* racconta di paternità e redenzione, e riflette sul confronto culturale tra Italia e USA. La storia segue Dean Barry (interpretato da James Franco), un veterano americano, che torna in Italia 25 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale per trovare e conoscere il figlio Enzo (Francesco Di Napoli), nato da una relazione avuta in quegli ultimi momenti vissuti nel belpaese. Enzo è adulto e vive alla giornata sotto la protezione di un boss della camorra che l'ha adottato e non ha nessun interesse per il padre americano. Il film pone lo spettatore davanti a temi riconoscibili per tutti come la ricerca delle seconde occasioni e la connessione umana. Fa parte del cast anche Aniello Arena, attore divenuto popolare dopo aver vestito i panni del protagonista in *Reality* (2012) di Matteo Garrone, e con Giovannesi aveva già lavorato in *Fiore* (2016). Le riprese di *Hey Joe* hanno avuto luogo nel 2023 tra Napoli, l'isola di Procida, Taranto e Pizzo e il film è stato presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma 2024.

PUNTI DI FORZA: il tema della paternità mancata; il confronto tra due culture; il linguaggio emotivo reso accessibile a tutti anche grazie alla fotografia di Daniele Cipri; la presenza di James Franco, attore noto e premiato globalmente; i luoghi del Sud Italia; l'approccio delicato ed empatico che caratterizza il regista in tutti i suoi film, vero erede del neorealismo italiano.

Director/Regia: Alessandro Tonda
Cast: Claudio Santamaria, Sonia Bergamasco, Anna Ferzetti
Production/Produzione: Notorious Pictures con Rai Cinema e Tarantula
International distribution/distributore internazionale: Minerva Pictures Group

Filmed in Rome and Morocco, *Il Nibbio (The Kite)* is the story of the 28 days leading up to that tragic 4 March 2005, when Nicola Calipari, a key player in Italy's secret services (played by Claudio Santamaria, who shed 12 kilos for the part), lost his life trying to save that of Giuliana Sgrena (Sonia Bergamasco), a journalist kidnapped in Iraq by a terrorist organisation. As reported by most of the media at the time, Calipari was killed by "friendly fire" while escorting the journalist to Bagdad airport.

This biographical drama, therefore, celebrates the life and the last moments of an "invisible" hero of the operations in Iraq. Nicola Calipari devoted his entire career to protecting the lives of others and striving to keep the peace. Despite his standing and the details of this last operation, the mystery of his murder has never fully been solved. The story in this film by Alessandro Tolda - whose credits include *The Shift* (2020), acclaimed at Cannes and *La stoccata vincente* (2023) - is one of courage, sacrifice and hidden truths that never emerge. Anticipation has been building for this 2025 Italian title in particular, with its screenplay by Sandro Petraglia, the writer renowned for his work on films about social issues that pack a punch, like *The Best of Youth* and *Suburra*.

STRENGTHS: the power of a true story; a film that combines a geopolitical thriller with a searing human drama; the homage to a national hero; and the treatment of themes such as sacrifice, moral integrity and humanity.

Il Nibbio, girato tra Roma e il Marocco, racconta dei ventotto giorni che hanno preceduto quel tragico 4 marzo 2005, giorno in cui Nicola Calipari (qui interpretato da Claudio Santamaria, che per questo lavoro ha fatto un lavoro sul corpo notevole perdendo 12 chili), figura chiave del SISMI, ha perso la vita per salvare Giuliana Sgrena (Sonia Bergamasco), giornalista rapita in Iraq da un gruppo terroristico. Come riportato dalla maggior parte dei giornali, Calipari muore, colpito dal "fuoco amico", mentre stava scortando la giornalista all'aeroporto di Bagdad. Il film, biografico e drammatico, celebra quindi la storia e gli ultimi atti di un eroe "invisibile" delle operazioni in Iraq. Nicola Calipari ha dedicato la sua vita lavorativa per proteggere le vite degli altri e per tentare di preservare la pace. Nonostante il suo operato e la vicenda nel suo specifico, il mistero del suo omicidio resta ancora senza risposte chiare e precise. Quella mostrata nel film di Alessandro Tonda - di cui citiamo i suoi precedenti lavori quali *The Shift* (2020, acclamato a Cannes) e *La stoccata vincente* (2023) - è una storia di coraggio, sacrificio e verità nascoste, mai svelate. Questo è uno dei titoli italiani più attesi sul grande schermo nel 2025 ed è scritto da Sandro Petraglia, sceneggiatore noto per il suo lavoro in opere di grande impatto sociale come *La meglio gioventù* e *Suburra*.

PUNTI DI FORZA: si tratta di una storia vera; è un film che combina il thriller geopolitico con il dramma umano; è l'omaggio a un eroe nazionale; mette in scena temi come il sacrificio, l'integrità morale e l'umanità.

THE BOY WITH PINK TROUSERS

Director/Regia: Margherita Ferri
Cast: Claudia Pandolfi, Samuele Carrino, Sara Ciocca, Corrado Fortuna, Andrea Arru
Production/Produzione: Eagle Pictures, Weekend Films

Based on the tragic true story of Andrea Spezzacatena, a teenage victim of bullying and cyberbullying. The film's title refers to a Facebook page created in 2012 to make fun of Andrea, after he went to school wearing trousers that had accidentally turned pink in the wash. The online harassment that drove Andrea to commit suicide became one of Italy's first cases of cyberbullying. *The Boy with Pink Trousers*, which premiered first at the Giffoni Film Festival and then at Alice nella Città, created a real community around the film, and thanks to word of mouth too, this Italian picture became the number one title in cinemas in 2024.

Andrea's mother, Teresa Manes, played by Claudia Pandolfi, took an active role in the project to guarantee maximum authenticity, and she wrote the book on which the film is based, *Andrea, Oltre il Pantalone Rosa*. With a screenplay written by producer and screenwriter Roberto Proia in just a few weeks, this film covers Andrea's life from middle school to high school and it has become a symbol promoting respect and inclusion - not just in Italian schools. *The Boy with Pink Trousers*, in its empathetic, straightforward treatment of the issue, has become a powerful tool to raise awareness among teens and adults as well. This is director Margherita Ferri's second film, after making her debut in 2019 with *Zen in the Ice Rift*, a film that was nominated for a Silver Ribbon for Best New Director.

STRENGTHS: a true story about teenage suicide; a thought-provoking work about a painful issue such as bullying, a global phenomenon requiring urgent attention; a story that speaks to many generations, indiscriminately, and leaves no one out; and the directing style and screenplay guarantee narrative intensity and emotional sensitivity.

Basato sulla tragica storia vera di Andrea Spezzacatena, un adolescente vittima di bullismo e cyberbullismo. Il titolo fa riferimento a una pagina Facebook creata nel 2012 per deriderlo, dopo che aveva indossato dei pantaloni rosa accidentalmente tinti dalla madre. La vicenda ha portato Andrea al suicidio, diventando uno dei primi casi noti in Italia legati appunto al cyberbullismo. *Il ragazzo dai pantaloni rosa*, presentato prima al Giffoni Film Festival e poi ad Alice nella Città, ha raccolto attorno a sé una vera comunità che, anche grazie al passaparola, ha portato questo film italiano ad essere il più visto in sala nel 2024. La madre di Andrea, Teresa Manes, interpretata nel film da Claudia Pandolfi, ha partecipato attivamente al progetto per garantire al massimo autenticità e necessità, e ha scritto il libro *Andrea, Oltre il Pantalone Rosa* su cui si basa il film scritto a sua volta dal produttore e sceneggiatore Roberto Proia. In pochissime settimane questo film, che racconta gli anni di Andrea tra la scuola media e superiore, è divenuto opera simbolica per promuovere il rispetto e l'inclusione e non solo nelle scuole italiane. *Il ragazzo dai pantaloni rosa*, girato in modo empatico ed essenziale, è diventato un potente strumento di riflessione per ragazzi e adulti. Alla regia Margherita Ferri, alla sua opera seconda. Aveva esordito nel 2019 con *Zen sul ghiaccio sottile*, film per cui aveva ottenuto una candidatura ai Nastri d'Argento come Miglior regista esordiente.

PUNTI DI FORZA: una storia vera che parla di suicidio adolescenziale; un film che sensibilizza su un tema urgente e doloroso come il bullismo, problema purtroppo globale; è un racconto che parla a più generazioni in modo trasversale e non esclude quindi nessuno; la regia e sceneggiatura garantiscono intensità narrativa e sensibilità emotiva.

NAPLES TO NEW YORK

Director/Regia: Gabriele Salvatores
Cast: Pierfrancesco Favino, Dea Lanzo, Antonio Guerra, Anna Ammirati, Omar Benson Miller, Anna Lucia Piero, Tomas Arana, Antonio Catania
Production/Produzione: Paco Cinematografica, Rai Cinema

The new film by Oscar®-winning director Gabriele Salvatores combines realism and fairy-tale elements in a story that starts in postwar Italy. The screenplay, written by Salvatores as well, develops an unpublished treatment written around 1948 by Tullio Pinelli and Federico Fellini, about the adventurous sea voyage of two children, Carmine and Celestina, who leave a poverty-stricken Naples to seek a new life in a new city, New York, where many Italians had already found "refuge". Alongside the two young actors are two established film stars, Pierfrancesco Favino and Omar Benson Miller, respectively playing the commander of the ship Domenico Garofalo and the ship's cook. The two characters have important roles in this adventure or fable: roles that revolve around the words love, respect and assistance, in a narrative both dramatic and joyful.

Gabriele Salvatores serves up a neorealist Naples and a colourful New York, teeming with life, frenetic even back then. He shot the film without ever crossing the ocean, using odd corners of the city of Trieste to stand in for New York and expertly adding marvellous special effects to a traditional production design. This story distils all of Salvatores' cinema: it has youthful stars, the theme of migration, and music taking a leading role too. It's a heartfelt, moving and universal film that reminds audiences we are all *Paisàn*, to quote the classic directed by Roberto Rossellini, which puts in an appearance in this film as well.

STRENGTHS: the film explores themes such as hope, resilience, solidarity and the American dream, with strong echoes of migration issues and personal identity; and it is a universal story of the search for a better life, with a master filmmaker like Salvatores at the helm, bringing his sensitive gaze into play.

Il nuovo film del Premio Oscar Gabriele Salvatores combina realismo e toni da favola, ambientato nell'Italia del dopoguerra. La sceneggiatura, a firma dello stesso regista, è lo sviluppo di un soggetto inedito e scritto intorno al 1948 da Tullio Pinelli e Federico Fellini. Il film racconta del viaggio avventuroso di due giovanissimi, Carmine e Celestina, che da una Napoli povera, poverissima, vanno verso la città nuova, New York, luogo in cui moltissimi italiani hanno già trovato "rifugio".

Accanto ai due attori giovani, due interpreti maturi di esperienza come Pierfrancesco Favino che interpreta il comandante della nave Domenico Garofalo e Omar Benson Miller, a sua volta cuoco della nave. Due personaggi che in questa avventura/favola hanno un ruolo importantissimo che riguarda le parole amore, rispetto e aiuto in una declinazione tanto drammatica quanto gioiosa. Gabriele Salvatores propone qui una Napoli neorealista e una New York colorata, vivace, già frenetica. Gira il suo film senza mai andare oltreoceano servendosi di angoli della città di Trieste che bene si camuffano e unendo alla scenografia tradizionale un interessante e perfetto uso degli effetti speciali. Questa storia condensa il cinema di Salvatores: ci sono giovani, c'è la migrazione, c'è la musica che fa da protagonista. Un film sentito, emotivo e universale, che ricorda ad ogni spettatore che siamo tutti *Paisà*, citando il bellissimo film di Roberto Rossellini proposto anche all'interno del film.

PUNTI DI FORZA: film esplora temi come la speranza, la resilienza, la solidarietà e il sogno americano; forte è anche l'eco della migrazione e dell'identità; è un racconto universale sulla ricerca di una vita migliore; e alla regia un artista immenso e dall'animo gentile come Salvatores.

SORRENTO

DECEITFUL LOVE

directed by Pappi Corsicato
production company Cattleya – part of ITV Studios

Only on **NETFLIX**

Ph Gianni Fiorito

ALL
YOU
NEED IS
CAMPANIA
IT'S easy

FOLLEMENTE

Director/Regia: Paolo Genovese
Cast: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria
Production/Produzione: Lotus Production-Leone Film Group, Rai Cinema

After the hit Disney+ costume drama series *The Lions of Sicily*, the director of *Perfect Strangers* (the film with the most remakes in the world), Paolo Genovese is back in the director's chair for his new big screen film. *Follemente* is based on his own story idea then developed into a screenplay he co-wrote with Isabella Aguilar, Lucia Calamaro, Paolo Costella and Flaminia Gressi, household names in recent Italian film productions. The plot is based on a series of common questions: how well do we know ourselves when we make a decision? And what if different versions of our selves existed inside us, each with something to say?

Follemente is a brilliant romantic comedy, with belly laughs and waves of emotion guaranteed. It dives below the surface of things and inside the minds of the two leads, Piero (Edoardo Leo, previously in *Blame Freud* and *Perfect Strangers*) and Lara (Pilar Fogliati, in her first Genovese film, well known internationally for her role in the Netflix series *I Hate Christmas*). As the characters' hidden thoughts and inner struggles we have all experienced are revealed, the film comes across as a sort of *Inside Out* without animation and with real characters that are inside the two leads' minds, and outside too.

STRENGTHS: at the helm, a filmmaker and author who is quite perceptive and attuned to the nuances of human relationships; a story that is profound; and a film that wields psychology and humour to consolidate the fundamental concept of personal identity and the inner struggles common to us all.

Dopo il successo della serie Disney+ in costume *I Leoni di Sicilia*, il regista di *Perfetti sconosciuti* (film dal maggior numero di remake al mondo), Paolo Genovese, è tornato dietro la macchina da presa per dirigere il suo nuovo film destinato alla sala cinematografica. *Follemente* è tratto da un suo soggetto del quale firma anche la sceneggiatura insieme a Isabella Aguilar, Lucia Calamaro, Paolo Costella e Flaminia Gressi, nomi popolari della recente cinematografia italiana. Il film si basa su una serie di interrogativi comuni: Quanto conosciamo davvero di noi stessi quando prendiamo una decisione? E se dentro di noi esistessero più versioni del nostro IO, ognuna con qualcosa da dire? *Follemente* è una brillante commedia romantica - sono garantite risate di gusto e grandi emozioni - che va oltre le apparenze, immergendosi nella mente dei due protagonisti, Piero (Edoardo Leo, già in *Tutta colpa di Freud* e *Perfetti sconosciuti*) e Lara (Pilar Fogliati, alla prima collaborazione con Genovese, è nota a livello internazionale per la serie targata Netflix, *Odio il Natale*), svelando i loro pensieri più nascosti e le battaglie interiori che tutti affrontiamo. L'effetto del film è una sorta di *Inside Out* ma senza animazione e con personaggi reali che stanno dentro e fuori la mente dei due protagonisti.

PUNTI DI FORZA: alla regia un autore anche scrittore molto sensibile e attento a raccontare le sfumature delle relazioni umane; storia profonda; il film si muove tra psicologia e umorismo rendendo fondamentale il concetto di identità personale e le battaglie interiori che ognuno affronta.

LA CITTÀ PROIBITA

Director/Regia: Gabriele Mainetti
Cast: Yaxi Liu, Enrico Borello, Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Luca Zingaretti
 sceneggiatura: Gabriele Mainetti, Stefano Bises, Davide Serino
Production/Produzione: Wildside, Goon Films, Vision Distribution, DCM Pictures, Quad
International distribution/ distributore internazionale: PiperFilm

After two ambitious and revolutionary titles, *They Call Me Jeeg* and *Freaks Out*, director Gabriele Mainetti (who has a keen eye for anything contemporary and experimental) brings film audiences an action comedy - with exquisitely choreographed action scenes - set in Rome's criminal underworld. His film *La città proibita* tells the tale of the son of a restaurateur deep in debt, who has vanished with his lover, while a mysterious foreign woman appears in Rome searching for her lost sister. In spite of their cultural differences, the two characters team up to survive in complex and quite challenging conditions, facing perils of all kinds and taking on the most dangerous mobsters in Rome.

Rome is at the heart of the mystery, specifically the multi-ethnic Esquilino district, known for its cultural influences from Asia and beyond. The picture, part action, part comedy, was written by the filmmaker together with Stefano Bises and Davide Serino, well known in Italy, especially for their contributions to successful major TV series. Actress Yaxi Liu - famed stunt double for the star of the live-action film *Mulan* - is simply perfect in action scenes worthy of Tarantino in his prime.

STRENGTHS: the blending of action movie and comedy; the use of comedic devices to lighten up a tale of organised crime; the multicultural approach; and the unique visual and narrative style in which Mainetti really shines.

Dopo gli ambiziosi e rivoluzionari *Lo chiamavano Jeeg Robot* e *Freaks Out*, il regista Gabriele Mainetti (autore con un occhio di riguardo a tutto ciò che è contemporaneo e sperimentale) propone al grande pubblico una action comedy - con scene d'azione coreografate alla perfezione - ambientata nel mondo della criminalità romana. Il film *La città proibita* - nulla a che vedere con il film di Zhang Yimou - narra la storia del figlio di un ristoratore indebitato che scompare con la sua amante e di una misteriosa donna che giunge a Roma in cerca della sorella perduta. I due personaggi, nonostante le differenze culturali, si alleano per sopravvivere in un contesto complesso e difficile affrontando pericoli e sfidando i membri più pericolosi della malavita capitolina. Il cuore del racconto è Roma e nello specifico il quartiere Esquilino, quartiere multietnico noto per i suoi profumi e colori che sanno di Oriente. Il film, un mix di azione e humor, è sceneggiato dal regista insieme a Stefano Bises e Davide Serino, assai noti in Italia soprattutto per aver collaborato e contribuito al successo di grandi serie televisive. L'attrice Liu Yaxi - nota per essere stata la controfigura della protagonista del live action *Mulan* - è semplicemente perfetta nelle scene d'azione degne del migliore Tarantino.

PUNTI DI FORZA: la combinazione tra azione e commedia; l'uso della comicità per alleggerire una storia di malavita; l'approccio multiculturale; lo stile unico, visivo e narrativo, di cui Mainetti è un vero talento.

Italian Cinema

the best of the Italian audiovisual industry
at the click of a mouse, in distribution
in major International Markets

Download on **iOS** and **Android**
from around the world
the digital edition of the magazine

DUESSE MEDIA NETWORK
WE ARE PUBLISHERS

EFM's new course

For the first year at the helm of the European Film Market, the new director of Berlinale Pro* **Tanja Meissner** talks about the objectives, changes and her vision of this important event for the audio-visual industry

by Valentina Torlaschi

This is your first edition as Berlinale Pro* and EFM director. What are your goals and what is your vision for this new course?

I have been here for seven months now, by February it will feel like the end of a pregnancy (ED: *laughs*). Tricia (ED: Tuttle, the new director of the Berlin Film Festival) and I have been enthusiastically focusing on the integration of Berlinale Pro* into the overall festival premise and to synchronise shared goals to create an event that has impact and outreach.

I feel honoured and inspired to be able to reflect upon creative ways to challenge old habits and I have a lot of ambition for EFM - but I also had to choose my battles in my first year I can only do so much. Luckily, I don't have to reinvent the wheel as I have a brilliant team and can build on a highly efficient infrastructure. I have spent the last months reconnecting and exchanging with our industry stakeholders, listening to their feedback because whatever vision I have in mind should correlate with their needs. Our participants have a multitude of backgrounds and activities and we have the responsibility but also the opportunity to address the industry in all its diversity.

On which aspects did you focus most?

The main focus lies on the marketplace for license trading, but we also need to explore new business models, innovation, and the power of community building and to keep up with the seismic shift that is underway. European film production needs to be competitive and we want the industry to emerge stronger from a dynamic EFM. We want to promote new talent. Networking is the most powerful tool to enhance any career, all activities have become so complex that they can only be accomplished with a wide range of expertise - which is why it was important for me to create new daily networking opportunities like the 'Breakfast Club' and the 'Happy Innovation Hour' as well as our many training sessions, workshops and consulting formats. My focus will be to cultivate the USP that Berlinale Pro* has and to continue to develop strategies that make sense in the current challenging climate.

What makes the EFM unique compared to other international markets such as the Marché du Film in Cannes, the MIA Market in Rome or the American Film Market?

The new director of Berlinale Pro*
Tanja Meissner

Each of the examples has its own character. Having been an active participant at all of those markets for over 20 years in my previous capacities, I know that buyers and rightsholders value each market for different reasons. I always loved coming to EFM because the infrastructure is incredibly efficient, the market relevant facilities are close by and the technical standards of the screenings are excellent. Buyers have the immense advantage of being able to assess audience reactions first-hand. The combination of being the biggest Audience Festival in the A category and one of the most important audiovisual trade fairs is simply unique. Producers can participate in one of the most exciting co-production markets. Plus, we are set to the backdrop of one of the most vibrant cities in the world, where you can also enjoy “afterwork”, good food and the best networking parties, for those who care.

What's new in the 2025 edition of EFM? Any kind of new sections, spaces or activities?

The newly created Innovation Hub on the second floor of the Gropius Bau, specifically targeting producers, will →

Il nuovo corso dell'EFM

Per il primo anno alla guida dello European Film Market, la nuova direttrice di Berlinale Pro* **Tanja Meissner** racconta gli obiettivi, le novità e la sua visione di questo importante appuntamento per l'industria audiovisiva

di Valentina Torlaschi

Questa è la sua prima edizione come direttrice della Berlinale Pro* e dell'EFM. Quali sono i suoi obiettivi e qual è la sua visione per questo nuovo percorso?

Sono qui da 7 mesi, a febbraio mi sembrerà di essere alla fine di una gravidanza (*ride, ndr*). Tricia (Tuttle, la nuova direttrice del Festival di Berlino, *ndr*) ed io ci siamo concentrate, con entusiasmo, sull'integrazione dell'EFM all'interno del Festival vero e proprio con l'obiettivo di creare un evento di impatto.

È un onore e un grande stimolo cercare, con creatività, di sfidare le vecchie abitudini. Ho molte ambizioni per l'EFM, per il suo futuro a lungo termine, ma ho anche dovuto decidere le mie priorità in questo primo anno di attività. Per fortuna non devo inventarmi qualcosa di nuovo, perché posso contare su un team competente e su un'infrastruttura molto efficiente. Ho trascorso gli ultimi mesi a riallacciare i contatti coi professionisti del settore e gli stakeholder ascoltando i loro feedback: qualsiasi visione io abbia in mente deve essere correlata alle loro esigenze. Chi frequenta l'EFM vanta una grande varietà di esperienze e di attività: noi abbiamo la responsabilità, ma anche l'opportunità, di valorizzare al meglio tutta la diversità del settore audiovisivo nel suo complesso.

Su quali aspetti vi siete concentrati maggiormente?

Un ambito molto interessante è il licence trading, ma è fondamentale anche esplorare nuovi modelli di business, le innovazioni tecnologiche e le potenzialità dietro la creazione di community per stare al passo con il mutamento radicale che sta avvenendo. La produzione cinematografica europea deve essere competitiva e vogliamo che la sua industria emerga più forte grazie a un EFM dinamico. Vogliamo promuovere nuovi talenti. Il networking è lo strumento più potente per migliorare qualsiasi carriera: realizzare film e prodotti audiovisivi è diventata un'attività così complessa che può essere portata a termine solo con un'ampia varietà di competenze. È per questo che è stato importante creare nuove opportunità quotidiane di networking come il “Breakfast Club” e l’“Happy Innovation Hour”, oltre alle numerose sessioni di formazione, ai workshop e ai format di consulenza. Il mio obiettivo sarà quello di coltivare la USP della Berlinale Pro* e continuare a sviluppare strategie che abbiano senso nell'attuale contesto produttivo.

Cosa rende l'EFM unico rispetto ad altri mercati internazionali come il Marché du Film di Cannes, il MIA Market di Roma o l'American Film Market?

Ognuno di questi mercati ha il suo carattere. Avendo partecipato attivamente a ciascuno di essi per oltre 20 anni nelle mie precedenti funzioni, so che i buyers e i detentori di diritti reputano di valore ciascuno di questi mercati per ragioni diverse.

Mi è sempre piaciuto venire all'EFM perché la struttura nel suo complesso è incredibilmente efficiente, le location di interesse per il mercato sono vicine e gli standard tecnici delle proiezioni sono eccellenti. Durante l'EFM i buyers hanno poi l'immenso vantaggio di verificare in prima persona le reazioni del pubblico durante le proiezioni del Festival. La combinazione tra il Festival vero e proprio – che è tra i più frequentati anche dal pubblico di non addetti ai lavori – e uno dei più importanti Mercati dell'audiovisivo è semplicemente unica. I produttori possono poi partecipare a uno dei Film Market di co-produzione più interessanti. Inoltre, l'EFM si svolge sullo sfondo di una delle città più vivaci al mondo, dove è possibile anche godersi il “dopolavoro”, il buon cibo e le migliori feste.

Quali sono le novità dell'edizione 2025 di EFM? Ci sono nuove sezioni, spazi, attività?

Tra le novità, un Innovation Hub di nuova creazione, rivolto in particolare ai produttori, al secondo piano del Gropius Bau, che dedicherà un intero spazio alle innovazioni nel settore della produzione internazionale. L'idea non è solo quella di mettere in mostra le nuove tecnologie, ma anche di fornire un trasferimento di conoscenze di alto livello attraverso workshop e forme di networking per i produttori all'avanguardia. L'attenzione si concentrerà sulle tecnologie di

have an entire space for pioneering developments in the international production sector. The concept is not only to showcase new technologies but also to provide high-level knowledge transfer through workshops and networking formats for progressive producers. The focus will be on the cutting-edge technologies and AI-based strategies from screenwriting to distribution that are currently revolutionising the industry.

We have also reinforced the Doc Salon, our networking platforms for the Documentary Community and the global Series production. Sponsored by Film-FernsehFonds Bayern, a diverse curated programme awaits market badge holders with case studies on production innovation and specialists from the archive market. Emerging producers can sign up for exclusive consultation sessions with leading experts from the documentary film industry and festivals.

I wanted to introduce an award within the EFM to recognise the important work of European Arthouse Distributors: the EFM Distributor Award. Awards are often reserved for filmmakers and producers but without distribution, films do not really exist until they reach the diverse audiences they are meant for, thus amplifying their impact. The winner is selected by a

three-person jury, comprising two European distributors and one sales agent and the EFM Distributor Award will be presented at the kick-off event on February 12, 2025 for the first time as part of the European Film Market. There is a cash prize of 7,500 euros, donated by Fintage House.

What are the main topics of the EFM Industry Sessions?

The programming of the EFM Industry Sessions will again offer valuable insights and inspiration. The Female Summit promises to be an inspiring highlight, covering topics such as equal opportunities, leadership, networking and career development for women executives. Other subjects will cover mediatech, innovative marketing, data analysis as well as case studies and best practices in production and distribution.

One of the hottest topics in the film industry is the use of artificial intelligence. According to you what are the biggest opportunities and risks that AI is bringing and will bring to the film industry?

The tricky thing is that AI can be both an empowering tool or a disruptive force, at the same time. AI can enhance efficiency, reduce costs of various production

tasks like generating realistic storyboards or pre-visualisations, and it can support creativity by enabling smaller production houses to produce high-quality content. I think it has become less interesting to polarise over AI, I'm at the stage where I would like to learn how to implement it more largely in our workflows.

Then thanks to AI, our conferences are simultaneously subtitled and thus more accessible. I'm also looking into opportunities to streamline some of our workflows and to have a better customer relationship management. AI will help the industry to understand consumer behaviour better and to engage more with the audience. We have to bring a lot more analysis into what we're doing and AI will help with that. The technology is really an enabler but also still quite expensive to implement and for many producers the licensing costs for AI tools are still prohibitive. The risk is obviously to lose authenticity as algorithms favour proven approaches over originality and we have ethical issues like job displacement, copyright, deepfakes and misrepresentation by perpetuating stereotypes. While AI democratises the creative process, it can also dilute the human creative touch that make us resonate emotionally. As a market that brings together the various

players of the industry, I find it highly important to keep a human-centred approach and not to forget about the power of Collective Intelligence.

How do you imagine the movie theatre in the future?

Movie-going has evolved. Direct audience engagement, local communication on digital channels and branding play a crucial role, especially in the arthouse sector. Cinema owners must take on new roles to meet shifting expectations by building a recurring customer base through branding. Theatrical is in a crisis that only data may be able to fix. I think it is smart when cinema owners are betting on long-term brand building, like the very successful York Cinemas in Berlin or MK2 theatres in France. You have a real “cinema experience” when you go to those movie theatres. Exhibition will need to be animated and full of activities, from sneak previews, special matinées engaging younger demographics, and everything that distinguishes the cinema experience from simply watching a screen at home. Also, encounters with artists and talent are very important as they make the experience special. While hyper-luxurious cinemas seem to have their appeal, it’s important that cinema remains affordable. IC

punta e sulle strategie basate sull’intelligenza artificiale, dalla sceneggiatura alla distribuzione, che stanno attualmente rivoluzionando il settore.

Abbiamo anche potenziato il Doc Salon, le nostre piattaforme di networking per gli operatori del documentario. Sponsorizzato da FilmFernsehFonds Bayern, questo spazio permetterà di presentare casi di studio sull’innovazione della produzione con un occhio in particolare al mercato degli archivi. I produttori emergenti possono inoltre iscriversi a sessioni di consulenza esclusive con i maggiori esperti dell’industria del documentario e dei festival.

Ho poi voluto introdurre un premio all’interno dell’EFM per riconoscere l’importante lavoro svolto dai distributori d’essai europei: l’EFM Distributor Award. I premi sono spesso riservati ai registi e ai produttori, ma senza la distribuzione i film non potrebbero esistere. Solo raggiungendo i diversi pubblici a cui sono destinati, i film possono amplificare il loro impatto. Il vincitore verrà selezionato da una giuria a tre teste, composta da due distributori europei e un sales agent, e sarà premiato il 12 febbraio 2025. Il premio in denaro, del valore di 7.500 euro, è stato donato da Fintage House.

Quali saranno i temi centrali delle EFM Industry Sessions?

Il programma delle EFM Industry Sessions offrirà ancora una volta preziosi spunti di riflessione. Il Female Summit, ad esempio, promette di essere un momento di grande ispirazione, in cui verranno affrontati temi come le pari opportunità, la leadership, il networking e le potenzialità degli sviluppi di carriera per le donne manager. Altri argomenti riguarderanno il mediatech, il marketing innovativo, l’analisi dei dati, oltre a casi di studio e best practice nella produzione e nella distribuzione.

Uno dei temi più caldi dell’industria cinematografica è l’uso dell’intelligenza artificiale. Secondo lei, quali sono le maggiori opportunità e rischi che l’AI sta comportando e comporterà per l’industria cinematografica?

L’aspetto più intrigante è che l’intelligenza artificiale può essere, allo stesso tempo, uno strumento di potenziamento e una forza disgregante. L’intelligenza artificiale può migliorare l’efficienza, ridurre i costi di varie attività produttive come la generazione di storyboard realistici o di preview, nonché aiutare la creatività consentendo alle case di produzione più piccole di produrre contenuti di alta qualità. Per me, in questo momento, polemizzare sull’IA è diventato sempre meno interessante; sono piuttosto nella fase in cui vorrei imparare a implementarla maggiormente nei nostri contesti di lavoro.

Grazie all’IA, per esempio, le nostre conferenze sono simultaneamente sottotitolate e quindi più accessibili. Sto anche valutando le opportunità di snellire alcuni dei nostri workflow e di avere una migliore gestione delle relazioni coi clienti. L’AI aiuterà il settore a comprendere meglio il comportamento degli spettatori cinematografici e coinvolgere maggiormente il pubblico. Dobbiamo analizzare molto di più quello che facciamo e l’AI ci aiuterà in questo senso. La tecnologia è un fattore stimolante, ma anche piuttosto costoso da implementare e per molti produttori i costi di licenza per gli strumenti di AI sono ancora proibitivi. Il rischio è ovviamente quello di perdere in autenticità, dato che gli algoritmi favoriscono i titoli di successo a scapito dell’originalità, e di incorrere in problemi etici come la delocalizzazione dei posti di lavoro, il diritto d’autore, i deep fake e le false rappresentazioni che perpetuano gli stereotipi. Se da un lato l’AI democratizza il processo creativo, dall’altro può indebolire il tocco creativo umano in grado di toccare le nostre corde emotive. Personalmente trovo molto importante mantenere un approccio incentrato sull’uomo e non dimenticare il potere dell’intelligenza collettiva.

Come immagina il cinema del futuro?

Il cinema si è evoluto. Soprattutto nel settore d’essai, il coinvolgimento diretto del pubblico, la comunicazione locale sui canali digitali e il branding giocano un ruolo fondamentale. Gli esercenti devono essere sempre più capaci di soddisfare le nuove esigenze del pubblico e fidelizzando gli spettatori attraverso attività di branding. La crisi del settore theatrical può essere risolta solo lavorando sempre più alla profilazione e all’analisi dei dati. Penso che sia opportuno che i gestori di cinema puntino sulla costruzione di un marchio a lungo termine, come nel caso del grande successo degli York Cinemas di Berlino o delle sale MK2 in Francia. Quando si va in quelle sale si vive una vera e propria “esperienza cinematografica”. L’offerta deve essere animata da tante attività, dalle anteprime alle matinée, fino a eventi che coinvolgano i giovani, passando per tutto ciò che distingue l’esperienza cinematografica dalla semplice visione di un film. In questo senso, gli incontri con registi e talent sono molto importanti perché rendono l’esperienza speciale. Certo, i cinema VIP e Premium hanno il loro fascino, ma è importante che il cinema rimanga alla portata di tutti.

The art of DRESSING films

Massimo Cantini Parrini is one of the most sought-after costume designers in cinema. In 2024 alone, he dressed Angelina Jolie as Maria Callas and Mélanie Laurent as Marie Antoinette. And for the eight episodes of Joe Wright's *M - Son of the Century*, he had to invent thousands of costumes from the fascist period

by Pedro Armocida

With an already long and diverse career behind him, 52-year-old Florentine, Massimo Cantini Parrini, is now one of the most sought-after costume designers in cinema, and not only in Italy. In 2024, he dressed Angelina Jolie as Maria Callas in Pablo Larrain's *Maria*, created Mélanie Laurent's costumes for her role as Marie Antoinette in Gianluca Jodice's *The Flood*, and oversaw all the fascist imagery for the eight episodes of the series *M - Son of the Century* by Joe Wright, presented to critical acclaim at the last Venice Film Festival.

You are one of the most well-known and sought-after costume designers internationally. What is the secret of your art and what are your most appreciated talents?

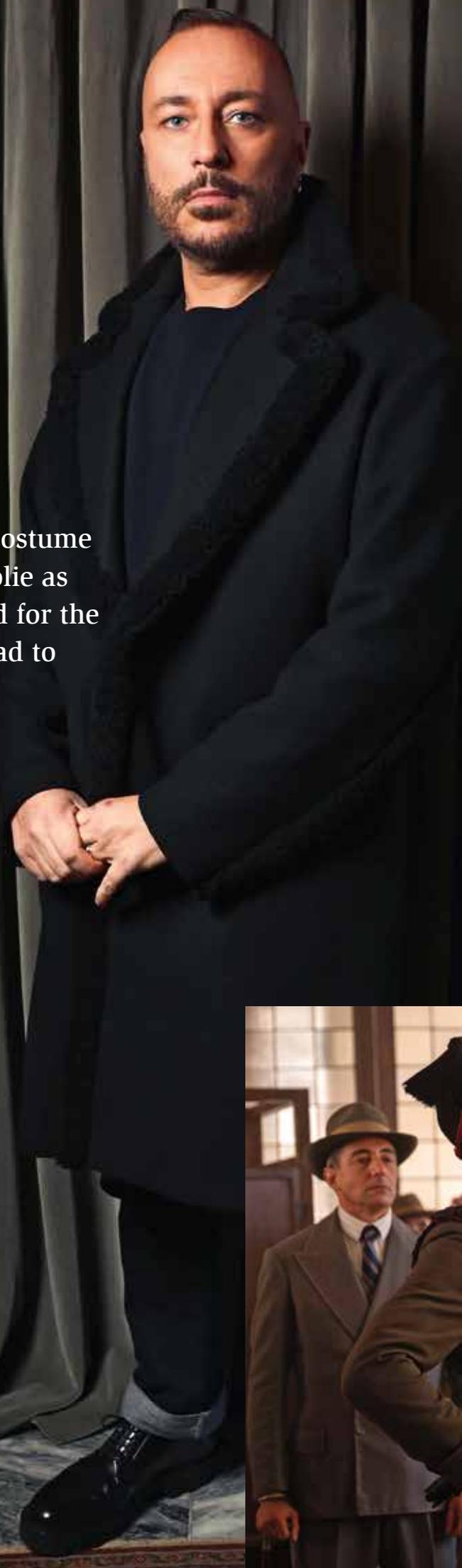
I believe that studying never ends, as in all jobs. To be honest, I actually wanted to be a costume historian rather than a costume designer. Then I realised that cinema allowed me to recreate the past, something that really resonates with me. The world of costume is so vast that there are always new things and this is the secret. When you completely master the history of costume, you can always manage to find a key to not

bore yourself or others. I always want to do different and new things precisely because I also need to experiment. When I worked on *Cyrano* by Joe Wright, I looked for the essence of not using any type of flowers, stripes, prints, lace and jewels. The other secret is psychology, you have to carry forward a thought that is not only yours. So I enter the world of the director, transforming myself every time.

What did designing the costumes for Matteo Garrone's *Tale of Tales* mean for your career?

I had been working as a costume designer for many years but you always need a master who gives you dignity. Matteo Garrone opened the eyes of all those who perhaps hadn't yet understood my world and my way of working. It was a huge challenge because it wasn't one film but three in one, which, shot in English, touched universal chords. It was my first major international experience as a costume designer after I had collaborated with Gabriella Pescucci.

You recently dressed actresses like Angelina Jolie and Mélanie Laurent for the films *Maria* and *The Flood* on the last

days of Marie Antoinette. What kind of relationship is there between the costume designer and the star?

I always try to listen to the performers I have in front of me, whether they are big names or not. They know what they have to represent, so it is very important for me to listen to them and that is what I did with Angelina and Mélanie, we established a good relationship. It was just a matter of chatting about how they see the character and in the meantime I try to study their body to understand how to enhance some parts or hide some defects. There is pure psychology in the first meeting, then we move on to the artistic part but I really need to see the faces first before then making the film's wardrobe. I put more and more things into it, which then gives me the freedom to choose what will go best with the set design.

What kind of work did you do for *M - Son of the Century*, the series of eight episodes that actually are eight films?

It is a series where I had to "dress from scratch" because there was no repertoire of fascist costumes from that specific historical period in the warehouses. I created thousands of new costumes not only for the actors but also for the masses and it was a wonderful job because Joe (ED: Wright) always challenges you; it is →

M. Son of the Century

L'arte di vestire i film

Massimo Cantini Parrini è uno dei costumisti più richiesti al cinema. Solo nel 2024 ha vestito Angelina Jolie come Maria Callas e Mélanie Laurent come Maria Antonietta. Per gli otto episodi di *M. Il figlio del secolo* di Joe Wright ha dovuto inventare migliaia di costumi sul periodo fascista

di Pedro Armocida

Lei è uno dei costumisti più conosciuti e ricercati a livello internazionale. Qual è il segreto della sua arte e quali sono i suoi talenti più apprezzati?

Io credo che, come in tutti i lavori, lo studio non finisca mai. In verità volevo fare lo storico del costume più che il costumista. Poi ho capito che il cinema mi permetteva di ricreare il passato, cosa a cui sono molto legato. Il mondo del costume è talmente vasto che ci sono sempre cose nuove ed è un po' questo il segreto. Quando sei completamente padrone della storia del costume, puoi sempre riuscire a trovare una chiave per non annoiare né te, né gli altri. Voglio sempre fare cose diverse e nuove proprio perché ho bisogno anche di sperimentare. Quando ho fatto *Cyrano* di Joe Wright ho cercato l'essenza del Settecento perché non ho usato nessun tipo di fiori, di righe, di stampe, di merletti e di gioielli. L'altro segreto è la psicologia, devi portare avanti un pensiero che non è solo il tuo. Così entro nel mondo del regista trasformandomi ogni volta.

Cosa ha significato per la sua carriera curare i costumi de *Il racconto dei racconti* - *Tale of Tales* di Matteo Garrone?

Lavoravo da tanti anni come costumista ma c'è sempre bisogno di un maestro che ti dia dignità: Matteo Garrone ha aperto un po' gli occhi a tutti quelli che magari non avevano ancora capito il mio mondo e il mio modo di lavorare. È stata un'enorme sfida perché non era un film ma tre in uno che, girato in inglese, ha toccato corde universali. La mia prima grande esperienza internazionale da costumista dopo che avevo collaborato con Gabriella Pescucci.

Recentemente ha vestito attrici come Angelina Jolie e Mélanie Laurent per i film *Maria* e *Le Déluge* - *Gli ultimi giorni di Maria Antonietta*, che rapporto si instaura tra il costumista e la protagonista?

Cerco sempre di ascoltare tutti gli attori che ho davanti, che siano grandi nomi o meno. Loro sanno che cosa devono rappresentare, per me quindi è importantissimo ascoltarli e così ho fatto anche con Angelina e Mélanie, abbiamo instaurato un bel rapporto. Si è trattato proprio di chiacchiera-

Il racconto dei racconti - Tale of Tales

great to collaborate with him because, like me, he is never satisfied. For example, if they don't physically take a dress out of my hands, I will continue to work on it because I am never happy. *M - Son of the Century* is a purely historical work but we did also put in a few contemporary aspects. It is eight films covering different periods, starting from 1916 and ending in 1924 early '25, so there is a development in fashion that I find very interesting. The work with the actors was important because we had to characterise each character, Joe had the idea of the little King with braces on his legs as if he wanted to lengthen them: it is not historically accurate but it makes an impact on the viewer.

Which do you prefer, working with contemporary or period costumes? And which era represents a greater challenge?

Contemporary times are always the biggest challenge because coming up with an idea about something you have right before your eyes is not easy. Contemporary is very difficult because if we think about the 2000s

they've actually stood still, the clothing hasn't changed but if you take the same 25 years in 1960 or 1985, you realise that there is a world behind it. I made a film by Daniele Luchetti (ED: *The Ties*) that was full of flashbacks and I went crazy trying to find a key to make the past recognisable.

When I am called for a contemporary film, I read and reread because I have to find an idea, that "let's do something strange" so the viewer doesn't get bored looking at the costumes. The scripts I normally choose are those where I can bring something of my own.

How do you prepare for a new project?

Like the first day of school because, I repeat, studying is fundamental. Then I have a talisman museum, which is the National Gallery of Modern and Contemporary Art in Rome, I go in there, a truly infinite pool of inspiration, whether it's a contemporary film or a film in costume. By now I know it by heart. For *Indivisible* nothing came to mind until I reached Pompeii where I saw a fresco of two nym-

Massimo Cantini Parrini made Angelina Jolie's costumes in *Maria*

Massimo Cantini Parrini with the David di Donatello award for best costume designer

phs and that was my inspiration for the clothes of the two girls.

What new films or series are you working on?

I've made two films lately, one by Lucio Pellegrini with Elodie, Adriano Giannini and Eduardo Scarpetta (ED: *Performance*), a contemporary story where I also insert some classic ideas. The other, just finished, is by Andrea De Sica (ED: *Gli occhi degli altri*) and is inspired by the Casati Stampa murders in the 1970s. **IC**

re su come loro vedono il personaggio, mentre io ho cercato di studiare il loro corpo per capire come esaltare delle parti oppure nascondere delle altre. C'è psicologia pura nel primo incontro, poi si passa alla parte artistica ma io davvero ho bisogno prima di vedere le facce per poi fare il guardaroba del film in cui metto sempre più cose per avere poi la libertà di scegliere cosa andrà meglio con la scenografia.

Che tipo di lavoro è stato quello per *M. Il figlio del secolo*, 8 episodi che sono 8 film?

È una serie dove ho dovuto "vestire da zero" perché non esisteva un repertorio di costumi fascisti di quel preciso periodo storico nelle sartorie. Ho creato migliaia di costumi nuovi non solo per gli attori ma anche per le masse ed è stato un lavoro meraviglioso perché Joe (Wright, ndr) ti sfida sempre; è magnifico collaborare con lui perché, come me, non si accontenta mai. A me, per esempio, se non mi tolgono dalle mani un vestito, continuo a lavorarci su perché non sono mai contento. *M. Il figlio del secolo* è un lavoro prettamente storico ma ci abbiamo messo anche un po' di contemporaneità. Si tratta di otto film con età diverse, si parte dal 1916 e si finisce nel 1924 inizio '25, c'è dunque un excursus di moda per me molto interessante. Il lavoro sugli attori è stato importante perché bisognava caratterizzare personaggio per personaggio, Joe ha avuto l'idea del Re piccolino con i tutori alle gambe come se le volesse allungare: non è verità storica ma colpisce lo spettatore.

Le piace curare di più i costumi contemporanei o quelli d'epoca? E quale epoca rappresenta una sfida maggiore?

La sfida maggiore è sempre il contemporaneo, perché farsi venire un'idea su qualcosa che tu hai davanti agli occhi non è semplice. Il contemporaneo è molto difficile: se pensiamo agli anni Duemila in realtà sono fermi, l'abbigliamento non è cambiato. Ma se prendi gli stessi 25 anni nel 1960 o nel 1985, ti accorgi che c'è un mondo dietro. Ho fatto un film di Daniele Luchetti (*Lacci*, ndr) che era pieno di flashback e sono diventato matto per dare una chiave di riconoscibilità al passato.

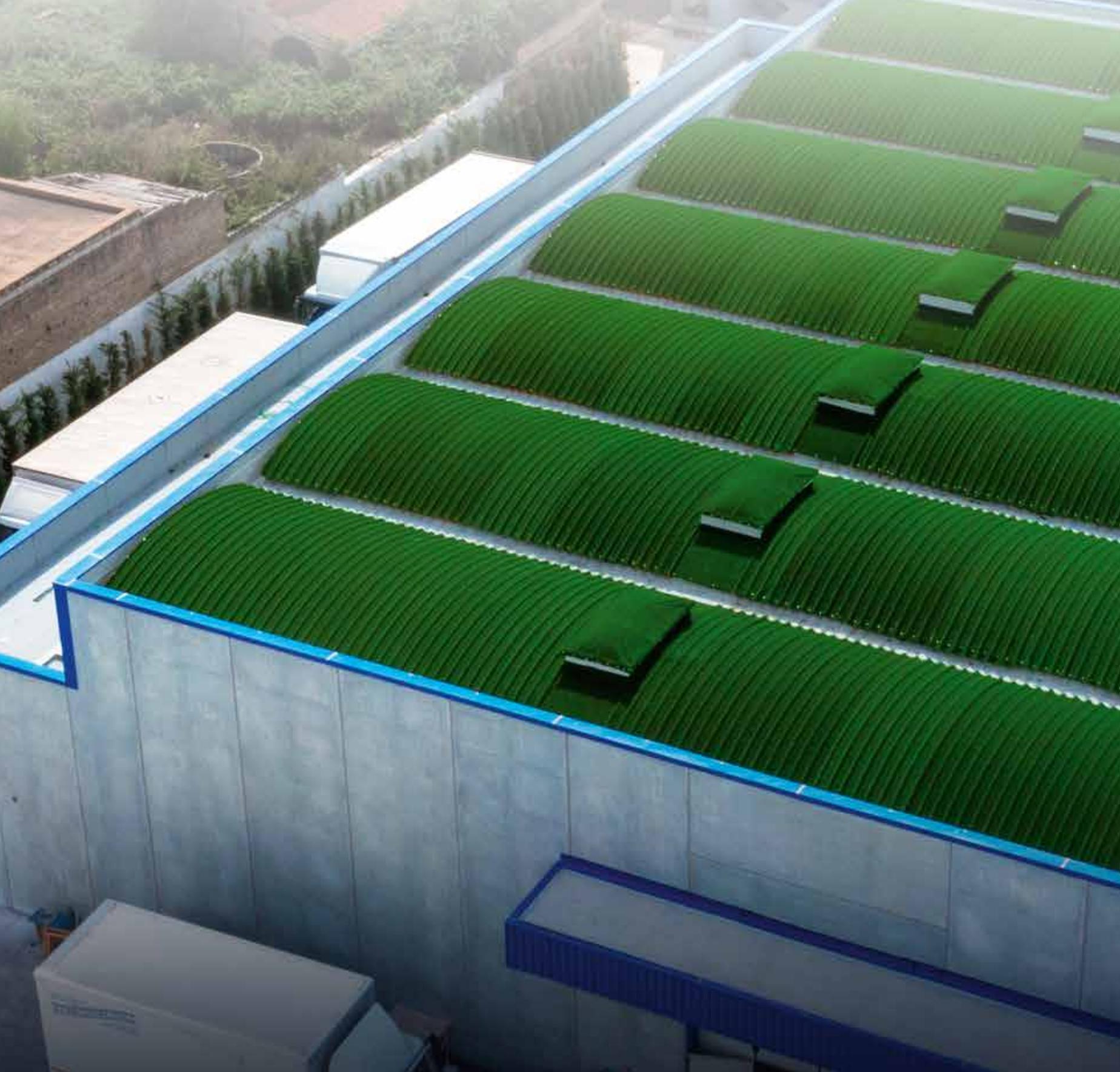
Quando sono chiamato per un film contemporaneo, leggo e rileggo perché devo trovare un'idea, quel "famolo strano" per cui lo spettatore non si deve annoiare a guardare i costumi. Le sceneggiature che scelgo normalmente sono quelle dove posso portare qualcosa di mio.

Come ci si prepara a un nuovo progetto?

Come il primo giorno di scuola, studio tutto a fondo. Poi ho un museo feticcio che è la Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma, mi infilo là dentro, un vero e proprio pozzo infinito di ispirazione sia che sia un film contemporaneo che in costume. Ormai lo conosco a memoria. Per *Indivisibili* non mi veniva niente in mente finché non sono arrivato a Pompei dove ho visto un affresco di due ninfe e da lì mi sono venuti i vestiti delle due ragazze.

Su quali nuovi film o serie è al lavoro?

Ho fatto due film, uno è di Lucio Pellegrini con Elodie, Adriano Giannini e Eduardo Scarpetta (*Performance*, ndr), una storia contemporanea dove ho messo anche delle idee classiche. L'altro, appena finito, è di Andrea Sica (*Gli occhi degli altri*, ndr) ed è ispirato al delitto Casati Stampa degli anni '70.

NON PRODUCIAMO SERIE TV, *LE CREIAMO*

DOC
NELLE TUE MANI

COSTIERA

BLANCA

SANDOKAN

LUX
VIDE

A Fremantle Company

I TEATRI DI POSA DI **LUX VIDE** SONO UNO DEGLI SPAZI DI PRODUZIONE PIÙ GRANDI DI EUROPA

7 studios per un totale di **6000 metri quadri**

Una palazzina di post-produzione,
con **sale di montaggio e color correction**

Le tecnologie più avanzate si combinano
con l'attenzione all'ambiente:
**circa il 40% del fabbisogno
energetico è soddisfatto
da un sistema fotovoltaico**

VIOLA
COME IL MARE

Buongiorno, mamma!

*Che Dio
ci Aiuti*

UN PASSO DAL CIELO

Ever GREENER productions

A look at the main protocols for reducing the ecological impact of audiovisual sets in Italy and Europe

by Gabriele Niola

Audiovisual production does have an impact on the environment. It comes from transport, in other words moving dozens of people to locations near and far, staying in that location, and then all the work on top (energy, catering, paper etc.). Everything has an ecological impact but this was never an issue until more recently, when the Paris Agreement came into force, with its first major goal being a 43% reduction in CO2 by 2030. This pushed the European Union and the rest of the world to become more sustainable and reduce the impact of every sphere of our work and lives on the planet. Since then, more and more funds for making films have started to include sustainability as a criteria when assigning contributions. This has also meant discussing, explaining and delivering training on how sustainability applies to a film production and the economic benefits it can bring.

A 2023 study by the Green Film Research Lab revealed that the greatest environmental impact of an audiovisual production comes from transport and accommodation, with relatively simple solutions that can make a real differ-

ence. For example, converting to renewable forms of energy reduces CO2 emissions by 96%, using tap water instead of that in plastic bottles cuts emissions by 97%, eliminating paper (-88% in emissions) or recycling materials (-27%). Then from the financial point of view, using renewables increases costs by 2% but using tap water cuts costs by 45%, recycling costs 54% less and cutting out paper eliminates an entire cost category.

GREEN CERTIFICATION EXPLAINED

In 2017, two years after the Paris Agreement, the Trentino Film Commission created Green Film. At the start it was just a tool to guarantee the sustainability of productions made in the region (Trentino was first film Fund in Europe to require these kind of obligations). Two

years later, in 2019, it became a national protocol available to everyone, adapted and updated to apply to other territories apart from Trentino, and to certify national productions and international co-productions. Today, Green Film is one of the various different kinds of environmental sustainability certification available.

Green Film certification (and its equivalents) is allocated by independent private or public organisations and guarantees that a production has respected the main guidelines in terms of the sustainability of its impact on the territory. The Green Film standard in particular is a point of reference for other European entities too, for example Cine-Regio (a network embracing 53 of Europe's regional funds), when discussing exactly the exact definition of a sustainable audiovisual production.

Produzioni sempre più green

Uno sguardo ai principali protocolli per ridurre l'impatto ecologico dei set di film e serie Tv in Italia e in Europa

di Gabriele Niola

Esiste un impatto ambientale della produzione audiovisiva. È l'impatto dei trasporti, cioè lo spostamento in location più o meno remote di dozzine di persone, del soggiorno in quelle location, e poi anche del lavoro (energia, alimentazione, carta ecc.). Tutto ha un impatto ecologico che non è mai stato un problema per le produzioni fino a che, in tempi recenti, gli Accordi di Parigi, che hanno come prossimo obiettivo la riduzione del 43% delle emissioni entro il 2030, hanno spinto la Comunità Europea e il resto del mondo a entrare in una fase più attiva della lotta per la riduzione dell'impatto sul pianeta di ogni attività dell'uomo. Da quel momento, sempre più fondi di finanziamento per le opere cinematografiche hanno cominciato a includere la sostenibilità nei criteri di assegnazione dei propri contributi. Questo ha implicato però anche raccontare, spiegare e fare formazione su cosa sia la sostenibilità in una produzione cinematografica e quanto possa convenire economicamente.

Uno studio di Green Film Research Lab del 2023 ha rilevato come l'impatto ecologico maggiore in una produzione audiovisiva lo abbiano alloggi e trasporti, e che accortezze non complicate possono fare la differenza. Ad esempio, la conversione a forme rinnovabili di energia permette di abbattere del 96% le emissioni di CO2, e l'uso di acqua da una rete idrica abbatte del 97% le emissioni rispetto a bottiglie di plastica; lo stesso vale per l'eliminazione della carta (-88% di emissioni) o l'utilizzo di raccolta differenziata (-27%). Dal punto di vista economico, poi, se l'uso di energie rinnovabili aumenta i costi del 2%, quello di acqua dalla rete idrica li abbatte del 45%. Non solo, perché la raccolta differenziata costa il 54% in meno e l'abbandono della carta è proprio una voce di costo in meno.

COS'È UNA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Due anni dopo gli Accordi di Parigi, nel 2017, per iniziativa della Trentino Film Commission è nato Green Film. Inizialmente era solo uno strumento per garantire la sostenibilità delle produzioni realizzate nella regione (quello del Trentino era in quel momento il primo Fondo in Europa a richiedere questo tipo di obblighi). Due anni dopo, nel 2019, è diventato un protocollo nazionale a disposizione di tutti, cioè è stato adattato e aggiornato, così da poter avere un senso anche in altri territori che non siano il Trentino, e poter certificare produzioni nazionali e co-produzioni internazionali. Oggi Green Film è una delle diverse certificazioni che si possono ottenere in materia di sostenibilità ambientale.

Rilasciata da organismi indipendenti privati o pubblici, la certificazione Green Film, come le altre equivalenti, garantisce che una produzione ha rispettato le principali linee guida in termini di sostenibilità del suo impatto sul territorio. Lo standard Green Film in particolare è un punto di riferimento anche per altre realtà europee, come ad esempio Cine-Regio (network che mette insieme 53 Fondi regionali europei), quando si parla di cosa sia esattamente una produzione audiovisiva sostenibile.

IL GREEN MANAGER

Il metodo che Green Film ha elaborato per valutare l'impatto di una produzione (e che è uno standard anche per le altre certificazioni) prevede il coinvolgimento, fin dall'inizio della produzione, di un Green Film Manager, una figura con almeno due anni di esperienza nel settore che deve stilare un piano di sostenibilità e uno di ottimizzazione dei trasporti. Il suo compito sostanzialmente è guidare la società di produzione in tutto quello che coinvolge la sostenibilità coordinando le pratiche ecologiche. Deve quindi lavorare con tutti i reparti per assicurarsi che ognuno applichi i protocolli che meglio riducono l'impatto ambientale del loro lavoro, spiegando come si fa di solito e quali

THE GREEN MANAGER

The method Green Film devised to evaluate a production's impact (and which is also one of the standards for other certification schemes) foresees the involvement of a Green Film Manager right from the very start of production, a person with at least two years' experience in the sector who must draw up a sustainability plan and a plan to optimise transport. Their task is basically to guide the production company in everything involving sustainability, coordinating all the green actions. They have to work with all departments to make sure everyone applies the protocols to reduce the environmental impact of their work, explaining what to do and the most suitable practices to adopt for that specific production. This person also proposes and indicates the most sustainable materials to use and then handles waste management as well as training the cast and crew. Alongside this role there is also a Mobility Coordinator, specialised in optimising the impact of transport, should it be needed.

At this point, the company, together with the Green Manager, chooses which sustainability certification to aim →

to those used by Green Film certification, but autonomous in the management and evaluation.

THE ITALIAN REGIONAL FUNDS

Even though the schemes mentioned have unified standards at national and European levels, each film fund decides autonomously whether to require certification or not, and what benefits to offer the holders. In Austria, for example, environmental certification is not compulsory but if you present it, you can receive a significant increase in costs eligible for funding (5%) above the normal share of 30%. Whereas in France, the CNC (the body that allocates state funding for the audiovisual industry) has made the possession of green certification obligatory to obtain funding. In France, this certification comprises an initial estimate and then a final tally of the production's actual emissions (it only applies to live action films, not entirely digital productions), done using various common protocols and assessed by independent bodies. Both Eurimages and the European Union's MEDIA programme, two of the most significant funds on the continental level, have been at work on sustainability since 2021.

In Italy, every call for regional funds works in a different way. Some are limited to an aspect of control, others make environmental certification a condition for receiving funding, while others still offer additional contributions for virtuous productions instead of setting sustainability as a necessary requisite. There are three main approaches: the most vague and least impactful one simply foresees the promotion of green policies, and they are not obligatory; whereas regions like Veneto and Lazio guarantee an increase of between 1.7% and 2% of costs admissible for regional contribution if a production presents environmental certification; and the third approach, operating in regions such as Sicily Trentino, Tuscany and Emilia Romagna, is where environmental certificates are not obligatory, but they contribute to the final score on which the allocation of funding is decided. IC

pratiche sono più adatte al caso specifico di quella produzione. È anche la figura che si occupa di suggerire e indicare i materiali più sostenibili da usare e poi dirige la gestione dei rifiuti, oltre a formare cast e troupe. A lui si può affiancare anche il Mobility Coordinator, specializzato nell'ottimizzazione dell'impatto dei trasporti, in caso sia necessario.

A questo punto, con il Green Manager, la società sceglie quale certificazione di sostenibilità cercare di ottenere e di conseguenza cosa fare. Nel caso della certificazione Green Film, occorre stilare una dichiarazione di quali dei molti criteri di sostenibilità (scelti da una lista) saranno rispettati durante le riprese. Il Green Film Manager vigilerà sul rispetto di questi impegni (che vanno dai risparmi energetici, agli spostamenti, all'accomodamento, al catering, alla comunicazione in materia di temi ecologici al riciclo degli scarti) e fa da tramite con i controllori indipendenti come RINA, Bureau Veritas o Officina Consulting, che poi sono i soggetti che, tramite la funzione di verifica, effettivamente rilasciano la certificazione.

Ogni punto del protocollo che viene rispettato fornisce un punteggio e alla fine se si raggiungono i 20 punti, su 50 totali, si ottiene la certificazione che prevede anche la possibilità di esibire il logo Green Film su tutti i materiali del film e sui titoli di coda. Altre certificazioni hanno criteri e metodi leggermente diversi, ma il medesimo valore. Ad esempio, EcoMuvi è un sistema di certificazione italiano, anch'esso riconosciuto in Europa, che vaglia il lavoro nelle tre fasi fondamentali: pre-produzione, produzione e post-produzione. Invece di chiedere di scegliere su quali aspetti della sostenibilità lavorare, EcoMuvi fa con la produzione una valutazione, basata su sceneggiatura e piano di produzione, di rischi e opportunità, assegnando dunque il Green Manager che poi si occupa di applicare ciò che è emerso dalla valutazione. Si tratta sia di lavorare per capire "come" si potrà fare ciò che serve, sia di lavorare sul campo durante le riprese oltre ad assicurarsi che tutto ciò che può essere recuperato, riusato, donato o riciclato a produzione finita abbia il corretto ciclo di vita. Oppure c'è il protocollo Green Audiovisual, diviso in criteri simili a quelli di Green Film, ma autonomo nella gestione e nella valutazione.

I FONDI REGIONALI ITALIANI

Se le certificazioni citate hanno standard unici a livello nazionale ed europeo, ogni fondo di finanziamento europeo decide autonomamente se richiederle o meno, e che benefici erogare a chi le presenta. In Austria, per esempio, la certificazione ambientale non è obbligatoria ma presentandola si può ottenere un aumento significativo (del 5%) dei costi eleggibili per il Fondo. In Francia, invece il CNC (l'organismo che eroga i finanziamenti statali del settore audiovisivo) pone come condizione obbligatoria per l'ottenimento dei fondi il possesso di una certificazione ambientale. Tale certificazione, in Francia, è costituita da una stima iniziale e poi un effettivo rendiconto finale delle emissioni della produzione (vale solo per i film in live action, non per le produzioni solo digitali), fatta attraverso dei protocolli condivisi e da enti indipendenti.

Anche Eurimages e il programma MEDIA dell'Unione Europea, due dei fondi più importanti a livello continentale, hanno cominciato a lavorare sulla sostenibilità già dal 2021.

In Italia, ogni bando per l'ottenimento di fondi regionali funziona diversamente. Alcuni si limitano a una funzione di controllo; altri pretendono la certificazione ambientale come condizione per l'erogazione dei sostegni economici; altri ancora, invece di mettere la sostenibilità come requisiti fondamentale, prevedono dei contributi aggiuntivi per le produzioni virtuose. Si può dire che esistono tre approcci principali: quello più vago e poco incisivo che prevede semplicemente la promozione di politiche green, cioè non ci sono obblighi; regioni come il Veneto e il Lazio o il Lazio, invece, che garantiscono un aumento tra l'1,7% e il 2% della spesa ammissibile al contributo regionale se si presenta una certificazione di sostenibilità ambientale; altre come la Sicilia, il Trentino, la Toscana e l'Emilia Romagna, che prevedono che la certificazione ambientale benché non obbligatoria, contribuisca al punteggio finale da cui dipende l'assegnazione del finanziamento.

The SPECIAL CONNECTION between Italy and Berlin

Throughout its 75 year history, the Berlin International Film Festival has always had a strong relationship with Italian films, honouring them with no fewer than 10 Golden Bears

by Antonello Sarno

Started in 1951 in an almost unsustainable context for post-war Germany, reduced to rubble and occupied by four foreign powers, the Berlin International Film Festival was a clear indication that for the Germans, film was a formidable choice for communicating its national resurgence to the whole world, via an annual homage to the most popular and best loved artform of the period: the cinema. It was an instant success for a country which, as we will see, had contributed much to the development of cinema since its very beginnings.

Italy had preceded its former ally in instigating cultural reconstruction, and even in the early 1950s it was already triumphing around the world, first with Neorealism and then with *commedia all'italiana*. At this time, if there was cinema, there was Italy, and Berlin immediately confirmed this trend: the Berlinale was already an important showcase in 1956. The Best Actor prize went to Burt Lancaster for *Trapeze* (also starring our own Gina Lollobrigida, traditionally not very lucky with prizes) and the Silver Bear for Best Actress went to Elsa Martinelli for a pleasant little comedy, *Donatella*, directed by Mario Monicelli. It was a triumph for the actress, who had

worked as a model and featured on the covers of America's most prestigious magazines. In our opinion, when considering Martinelli's angular, androgenous features, the jury fell in love with her also because of a suggestive similarity with Marlene Dietrich, the diva Germany had lost forever since the time of Hitler.

The following year, Italy confirmed its special connection with the festival when Monicelli took the directing prize for *Like Father, Like Son*, starring the duo De Sica, Mastroianni. From then on, the intercultural exchange between our country and German cinema became a steady flow. So much so, that in the Berlin Film Festival's shining 75 year history, Italy has come away with no fewer than 10 Golden Bears (we are fourth in the list of Berlin's most awarded countries, after the USA, France and Germany) along with another 69 awards from the Festival's very many various sections. Not forgetting that the event, which has enjoyed recognition from the film and television producers body FIAPF since 1956, also includes the extremely important Market.

The first Golden Bear was won by Michelangelo Antonioni in 1961 for *The Night*, a pillar of his cinema of incommunica- →

Italian directors Vittorio and Paolo Taviani celebrate after receiving the Golden Bear prize awarded for their film *Caesar Must Die* (2012)

Il legame speciale tra l'Italia e Berlino

Nei suoi 75 anni di storia, il Festival Internazionale del Cinema di Berlino ha sempre avuto un rapporto speciale con il cinema italiano onorandolo con ben 10 Orsi d'oro

di Antonello Sarno

Nato nel 1951 in un contesto quasi insostenibile per la Germania postbellica, ridotta in briciole e occupata da quattro potenze straniere, il Festival Internazionale del Cinema di Berlino (da subito un successo per un Paese, come vedremo, che tanto aveva contribuito allo sviluppo del cinema fin dai suoi albori) indicò chiaramente come la scelta del cinema sia stata per i tedeschi un'intuizione formidabile per comunicare al mondo intero la propria rinascita nazionale, attraverso un omaggio annuale all'arte più seguita e amata di quell'epoca.

L'Italia precedette l'ex alleato nella propria ricostruzione culturale, e già nei primi anni 50 trionfava in tutto il mondo con il neorealismo prima e quindi con la commedia all'italiana. Erano anni in cui dove c'era il cinema c'era l'Italia, e Berlino lo conferma subito: nel 1956 il Festival è già una realtà prestigiosa. Il miglior attore è Burt Lancaster per *Trapezio* (dove c'era la nostra Lollobrigida, tradizionalmente non fortunatissima con i riconoscimenti) e migliore attrice con l'Orso d'argento viene proclamata Elsa Martinelli per una commediola garbata come *Donatella* diretta da Mario Monicelli. Per l'attrice, già fotomodella e mannequin finita sulle più ambite copertine americane, è il trionfo. A nostro avviso, ricordandone i lineamenti angolosi e androgini, l'innamoramento della giuria fu dovuto anche alla particolare suggestione che avvicinava Martinelli a Marlene Dietrich, la diva immensa che la Germania aveva perduto per sempre dai tempi di Hitler. L'anno dopo l'Italia conferma il suo speciale link col festival con il premio allo stesso Monicelli per *Padri e Figli*, con la coppia De Sica/Mastroianni. Da quel momento, l'interscambio culturale tra il nostro Paese e il cinema tedesco diverrà via via una costante che porterà all'Italia in questi 75 anni di rilucente vita del Festival di Berlino ben 10 Orsi d'oro (il nostro Paese è quarto in graduatoria tra i cinema più premiati a Berlino dopo Usa, Francia e Germania) e altri 69 riconoscimenti nelle varie (molte) sezioni del Festival che include un importantissimo Market e che dal 1956 è riconosciuto dalla FIAPF, la Federazione dei Festival cinematografici.

Il primo Orso lo ricevette Michelangelo Antonioni nel 1961 per *La notte*, il pilastro del cinema sull'incomunicabilità con Monica Vitti, Jeanne Moreau e Marcello Mastroianni. Anche qui si conferma la "linea editoriale" della Berlinale nel riconoscere con assoluta indipendenza, accanto alla speciale cifra autoriale, film vicini al modo di sentire tedesco che, nel caso de *La Notte*, accanto al boom

Left, *The Garden of the Finzi-Continis* (Golden Bear at the 21st Berlin International Film Festival in 1971). Above, *La notte* (Golden Bear in 1961)

bility starring Monica Vitti, Jeanne Moreau and Marcello Mastroianni. Here again, the Berlinale confirmed its “editorial line”, that of recognising, in total independence, alongside that special author-led quality, films close to German sensitivities. In the case of *The Night*, alongside the boom it traced a progressive abandonment of traditions, a syndrome that often resulted in loneliness and self-disorientation in Germany too.

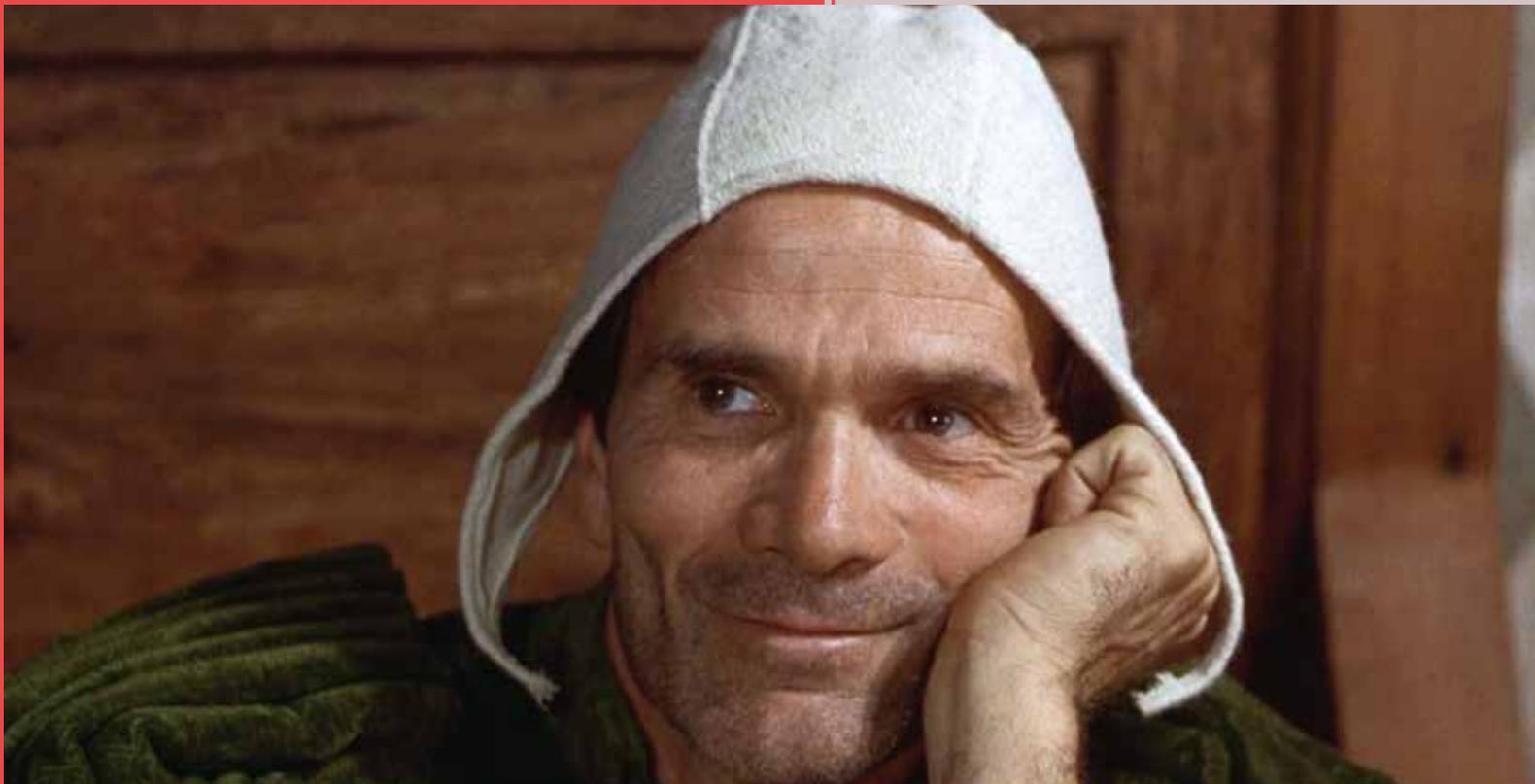
The most famous Golden Bears include the extraordinary back-to-back wins for Vittorio De Sica and Pier Paolo Pasolini in the early 1970s: the former won in '71 with the epic tragedy *The Garden of the Finzi-Continis*, with audiences crying when faced with a film about the racial persecutions carried out by the Nazis, told with the deliberate, thus all the more painful light-heartedness of the story Giorgio Bassani wrote in his youth.

The year after, the Berlinale was won over by a strong, scandalous and vividly erotic film, *The Canterbury Tales* by Pier Pa-

olo Pasolini. It was a sort of preparation for the punch in the stomach that would come two years later with *Salò or the 120 Days of Sodom*, proving the festival's absolute autonomy and the courage of its choices.

It has been the same in more recent decades, with the fantastic Golden Bear won by the Taviani Brothers for their experimental *Cesare Must Die* (2012), a docu-drama about the staging of Shakespeare's *Julius Caesar* with extraordinary performances of prisoners from the High Security Wing of Rebibbia jail in Rome. This was followed in 2016 by the surprise win for another Italian docufilm, *Fire At Sea* by Gianfranco Rosi, about migrants landing in Lampedusa.

At this point, what we referred to earlier has become patently obvious, in other words Berlin's desire to award daring works that try a new form of storytelling, above all different, focusing on real-life events touching even highly uncomfortable the-

Above, *The Canterbury Tales* by Pier Paolo Pasolini (Golden Bear in 1972). Left, director Gianfranco Rosi with the Golden Bear for Best Film for his movie *Fuocoammare* (2016)

mes, which are often completely ignored by mainstream cinema.

To conclude, let's return to what we mentioned before. Having contributed to the development of the recently created Seventh Art with the Expressionist movement (1919-1930), leaving behind an artistic, pictorial and iconographic heritage now being rediscovered and still of great pertinence today, 1920s German cinema then charmed the world, especially the man behind the festival, the American official of German origins, Oscar Martay, who was staying in Berlin. Martay convinced the Allies to co-fund the creation of the film festival, basing it in the only cinema still operating in the ruins of the city 75 years ago, the Titania Palast.

Since then the festival has forged a brilliant path through cinema and today, it deservedly celebrates its Third Jubilee with the hallmarks of originality and unpredictable choices, under the zodiac sign of international cinema.

vedeva un progressivo abbandono delle tradizioni, sindrome che anche in Germania sfociava sovente in fenomeni di solitudine e di spaesamento del singolo. Tra gli Orsi più celebri, la straordinaria accoppiata Vittorio De Sica-Pier Paolo Pasolini dei primi anni '70: il primo vince nel '71 con la tragica epopea del *Giardino dei Finzi Contini*, e in sala il pubblico si commosse davanti al film sulle persecuzioni razziali perpetrate dai nazisti, raccontate con la voluta e vieppiù straziante leggerezza del racconto giovanile di Giorgio Bassani. L'anno successivo, invece, la Berlinale si entusiasma per il film forte, scandaloso e aspramente erotico I racconti di Canterbury di Pier Paolo Pasolini, una sorta di preparazione a quel pugno allo stomaco che sarà due anni dopo *Salò o le 120 giornate di Sodoma*, dando prova di assoluta autonomia e coraggio nelle scelte. Come nei più recenti anni Dieci, con l'entusiasmante Orso ai Fratelli Taviani per il loro sperimentale *Cesare deve morire* (2012), docu-drama sulla messa in scena del *Giulio Cesare* di Shakespeare animato dalla straordinaria recitazione dei detenuti del Reparto Alta Sicurezza del carcere romano di Rebibbia, seguito nel 2016 dalla sorpresa di un altro docufilm come *Fuocoammare* di Gianfranco Rosi, incentrato sugli sbarchi a Lampedusa. Diventa evidentissimo ora ciò che si accennava prima, ovvero la cifra di Berlino nel premiare opere che osino una narrazione nuova, soprattutto diversa, avendo sott'occhio la realtà, anche scomodissima, degli eventi palpitanti spesso ignorati dal cinema mainstream.

In conclusione, riprendiamo l'accento di poc'anzi. Avendo contribuito alla formazione dell'allora da poco nata Settima Arte con il movimento Espressionista (1919-1930), un patrimonio artistico, pittorico e iconografico tuttora attualissimo e in continua riscoperta, il cinema tedesco degli anni Venti aveva incantato il mondo e in special modo l'ideatore del Festival, l'ufficiale americano di origini tedesche Oscar Martay, di stanza a Berlino. Martay convinse gli Alleati a cofinanziare la nascita della manifestazione, appoggiandosi, 75 anni fa, all'unica sala ancora pulsante di vita tra le rovine della città, il Titania Palast. Un cammino luminoso nel cinema che festeggia oggi meritatamente il suo Terzo Giubileo all'insegna dell'originalità e dell'imprevedibilità delle proprie scelte nel segno zodiacale del cinema internazionale.

Alberto Sordi: audiences' number one idol

One hundred and five years ago, the man who became known as the 'national Albertone' was born, probably the most iconic and best loved character in Italy's films. We look back at his career, from dubbing *Laurel and Hardy* to the explosion of Italian style comedy by way of numerous foreign awards and his partnership with Federico Fellini

by Simone Soranna

«**H**e was the greatest actor but above all, he was an extraordinary author, the creator of his character, which spanned more than fifty years of Italian history». An actor, an author, a character. This was how Mario Monicelli described Alberto Sordi, one of the most important, representative and beloved characters in Italian filmmaking. In fact, even today, 105 years after Sordi was born in Rome (on June 15, 1920), his name is still up there. It shines both in the hearts and memories of the Italian public, with whom he always shared every kind of emotion (from farce to tragedy, satire, comedy and the most bittersweet melancholy), and in the very fabric of the film industry he helped forge and shape. Indeed, Sordi acted in over 150 features throughout his career and directed just short of 20 films, often handling the most creative and planning phases, drafting treatments and screenplays - not to mention all his television work, a mixture of vaudeville and variety.

And to think that it all started thanks to his voice, with its "warm and mellow" timbre, as defined by the dubbing director Franco Schirato, who chose him to

work on the Italian version of Laurel and Hardy comedies. It was a combination of his unforgettable dubbing of Oliver Hardy and a radio career, between 1946 and 1953, which gradually led Sordi towards fame. "I didn't have the *physique du rôle*, the physique of a comic actor," the actor himself admitted. "There was nothing in me that made people laugh, so it took

me a long time to be successful both on stage and on film. Then I had the idea of using a more direct, more widespread channel, the radio." And it was thanks to his voice that Sordi became a popular icon nationally. Even when the cinema did eventually sit up and take notice of him - mainly thanks to Vittorio De Sica, who fell in love with one of Sordi's →

Alberto Sordi (1920-2003).
Below left, the actor in the
film *An American in Rome*

Alberto Sordi: il volto più amato dal pubblico

Centocinque anni fa nasceva l'Albertone nazionale, probabilmente la maschera più iconica e amata del cinema italiano. Ripercorriamo la sua carriera, dal doppiaggio di *Stanlio e Ollio* sino all'esplosione della commedia nazionale, passando per i numerosi riconoscimenti esteri e il sodalizio con Federico Fellini

di Simone Soranna

«È stato l'attore più grande ma è soprattutto stato uno straordinario autore, l'artefice del suo personaggio con cui ha attraversato più di cinquant'anni di Storia italiana». Un attore, un autore, un personaggio. In questi termini Mario Monicelli si esprimeva relativamente ad Alberto Sordi, una delle maschere più importanti, rappresentative e amate del cinema italiano. In effetti, ancora oggi, a distanza di centocinque anni esatti dalla sua nascita (Sordi nacque a Roma il 15 giugno del 1920), il suo nome ricopre un ruolo di prim'ordine tanto nel cuore e nella memoria del pubblico italiano con cui ha da sempre condiviso ogni sorta di emozione (dalla farsa alla tragedia, passando per la satira, la comicità e la malinconia più agrodolce), quanto nelle maglie di un'industria che lui stesso ha contribuito a scolpire e forgiare. Lungo la sua carriera, infatti, Sordi ha avuto modo di recitare in oltre 150 film, dirigendone poco meno di venti e occupandosi spesso anche della fase più creativa e progettuale, curando la stesura di soggetti e sceneggiature (per non parlare poi di tutta la sua attività televisiva, a braccetto tra avanspettacolo e varietà).

E pensare che tutto prese il via grazie alla sua voce dal timbro «caldo e pastoso» (come lo ha definito Franco Schirato, direttore del doppiaggio che lo scelse per lavorare sulla trasposizione italiana delle comiche di Stanlio e Ollio). Da una parte l'indimenticabile doppiaggio di Oliver Hardy, dall'altro un percorso radiofonico che tra il 1946 e il 1953 ha instradato Sordi poco alla volta verso la notorietà. «Non avevo il *physique du rôle*, il fisico di un attore comico - ricorda Sordi stesso - Non c'era niente in me che facesse ridere, così mi ci volle molto tempo per arrivare al successo, sia in teatro sia al cinema. Mi venne allora l'idea di utilizzare un canale più diretto, più diffuso: la radio». Sarà proprio grazie alla voce che Sordi diventerà un'icona nazionalpopolare. Anche quando il cinema si accorgerà di lui (il merito lo si deve principalmente a Vittorio De Sica, il quale si innamora di uno dei personaggi radiofonici portati in onda da Sordi e lo vuole quindi a bordo di *Mamma mia, che impressione!* (1951) dove l'interprete ricopre per la prima volta il ruolo da protagonista), nonostante i molteplici personaggi

Sordi poses with a group of extras from Eel Pie Island during the filming of *Fumo di Londra*

Sophia Loren and Alberto Sordi in *Two Nights with Cleopatra*

radio characters and cast him in his first lead role, in *Mamma mia, che impressione!* (1951) – it was always the tone of his voice that would penetrate the homes of Italians and then gradually embed itself, despite the many characters and the numerous unforgettable sequences in which he starred.

The dream became reality (in every sense) starting from the 1950s, when Alberto Sordi's path crossed that of his peer, Federico Fellini. But his debut was not the happiest: *The White Sheik* (1952) did not get good reviews and even audiences seemed to snub the film. However, everything changed with the next project, *I vitelloni* (1953). Sordi gave a completely rounded performance, perfectly balanced between laughter and tears, between nostalgia and the tension about a precarious future, which was certainly frightening but that could nonetheless be faced. This marked the start of the most formidable season of Sordi's career (and one of the most unforgettable in the history of our cinema): that of *commedia all'italiana*, Italian-style comedy.

Together with Ugo Tognazzi, Nino Manfredi and Vittorio Gassman, Sordi is still considered one of the main players of that period. Rightly so, of course. In fact, it was he who contributed to making those films unforgettable on several fronts, not only thanks to his mask and his charisma, but also because of his commitment to the writing and directing phases. What is interesting is that while on the one hand, the 'national Albertone' ('Big Alberto') owed this epithet to his strong Roman characteristics and his satirical and grotesque characters who perfectly embodied the stereotype of the

average Italian, with their specifically local vices and virtues, on the other hand you can find a common thread in the abundant, multifaceted and variegated body of Sordi's work, that of the Italian traveling abroad.

Indeed, his first film as a director, *Smoke over London* (1966), recounts the setbacks our man suffered when on a trip to England, as also happened in *An Italian in America* (1967) or in the timeless, albeit reversed *An American in Rome* (1954). In other words, Alberto Sordi's mask is deeply rooted in Italian culture, even more so in the Roman sphere, and yet he became a recognisable, appreciated and sought-after icon abroad too, not only for the comic contrast of Italian customs and habits with those of other countries, but also for the affection and appreciation that most international audiences had for him.

This was proved by the numerous in-

ternational prizes Sordi received in his career - in addition to the seven David di Donatello awards that rank him among the most awarded Italian actors in the category. The peak probably came in 1995 with the Golden Lion for Lifetime Achievement he was awarded by the Venice Film Festival, but it is right to remember the 1964 Golden Globe he won for his performance in *Il Diavolo* (1963), the Silver Bear for Best Actor from the Berlin Film Festival for *Detenuto in attesa di giudice* (1971), and the 1962 BAFTA nomination for his role in *The Best of Enemies* (1961).

Perhaps, then, despite what Nanni Moretti screamed in his debut film, *Ecce Bombo* (1978), we did actually deserve Alberto Sordi, for better or for worse, with his masks and his characters so falsely truthful. Even today, Moretti remembers that "When the joke about Alberto Sordi came up, a chill descended

Andy Warhol with Alberto Sordi posing for a photo on December 31, 1986 in New York

on the room as if I had blasphemed in church". And this is one of the most evident and genuine proofs of how, when talking about Sordi, even before referring to an actor, an author or a character, for the Italian audience it means above all talking about a family member, a friend, a person we return to cyclically and melancholically, knowing that, despite the frenzy and transience of contemporary life, some solid and indissoluble safe havens still exist and resist. **IC**

e le numerose sequenze indimenticabili, sarà prima di tutto la tonalità della sua voce a insinuarsi nelle case degli italiani per poi via via non andarsene più.

Il sogno diventa realtà (in tutti i sensi) a cominciare dagli anni Cinquanta, quando la strada di Alberto Sordi si intreccia con quella di un suo coetaneo di nome Federico Fellini. L'esordio non è dei più felici: *Lo sceicco bianco* (1952) non riceve critiche positive e anche il pubblico sembra storcere il naso nei confronti del lungometraggio. Eppure, con il progetto successivo, *I vitelloni* (1953), tutto cambia. La maschera di Sordi trova una completezza perfettamente bilanciata tra risate e lacrime, tra nostalgia e tensione verso un futuro precario decisamente spaventoso ma non per questo inaffrontabile. Proprio da qui, da questo punto, prenderà piede la stagione più formidabile della carriera di Sordi (e una delle più indimenticabili della Storia del nostro cinema): ovvero quella della commedia all'italiana.

Insieme a Ugo Tognazzi, Nino Manfredi e Vittorio Gassman, Sordi è ancora oggi considerato uno degli interpreti principali di quella stagione. A ragione, ovviamente. Anzi, fu proprio lui che contribuì su diversi fronti a rendere indimenticabili quelle pellicole. Non solo grazie alla sua maschera e al suo carisma, ma anche per via del suo impegno in fase di scrittura e di regia. Il fatto interessante è che se da un lato l'Albertone nazionale deve proprio questo suo epiteto per via della sua accentuata romanità e dei suoi satirici e grotteschi personaggi che restituivano in tutto e per tutto lo stereotipo dell'italiano medio con vizi e virtù squisitamente nostrane, dall'altro è possibile ritrovare un filo rosso nel multiforme, variegato e abbondante corpus produttivo di Sordi, ovvero quello dell'italiano in viaggio all'estero. Adirittura, il suo primo film da regista, *Fumo di Londra* (1966), racconta gli intoppi di una trasferta inglese condotta dal Nostro così come accade in *Un italiano in America* (1967) oppure nell'intramontabile, seppur a parti invertite, *Un americano a Roma* (1954). Insomma, la maschera di Alberto Sordi è fortemente radicata nella cultura italiana, ancor di più in quella regionale legata a doppia mandata con la sfera romana, eppure l'icona di Sordi è diventata riconoscibile, apprezzata e ricercata anche all'estero, non solo per contrapposizione comica con gli usi e costumi italiani messi a dura prova nel confronto con altri Paesi, ma anche per l'affetto e il gradimento che il pubblico più internazionale ha nutrito nei suoi confronti.

Lo dimostrano i numerosi riconoscimenti internazionali collezionati da Sordi lungo il suo percorso (in aggiunta ai sette David di Donatello che lo annoverano tra gli attori italiani più premiati in questa categoria). Probabilmente, il culmine arrivò nel 1995 con il Leone d'Oro alla Carriera conferitogli dalla Mostra del Cinema di Venezia, ma è doveroso ricordare il Golden Globe del 1964 grazie all'interpretazione in *Il diavolo* (1963), l'Orso d'Argento al Festival di Berlino come miglior attore grazie all'interpretazione in *Detenuto in attesa di giudizio* (1971), o la nomination ai Bafta del 1962 per la sua prova in *I due nemici* (1961).

Forse, allora, a dispetto di quanto urlava a gran voce Nanni Moretti nel suo film di esordio, *Ecce bombo* (1978), Alberto Sordi ce lo siamo meritati, nel bene e nel male, con le sue maschere e i suoi personaggi così fintamente veritieri. E se ancora oggi Moretti ricorda che «quando c'era la battuta su Alberto Sordi, un gelo calava in sala come se avessi bestemmiato in chiesa», allora significa che siamo di fronte a una delle prove più evidenti e genuine di quanto, per il nostro pubblico, parlare di Sordi significhi soprattutto, prima ancora che di un attore, un autore o un personaggio, parlare di un familiare, di un amico, di una persona alla quale fare ciclicamente e malinconicamente ritorno, sapendo che, nonostante la frenesia e la caducità dei tempi contemporanei, fortunatamente alcuni rifugi sicuri fermi e indissolubili esistono e resistono.

Italian film actress Gina Lollobrigida arrives for a screening at the Berlin Film Festival (1954)

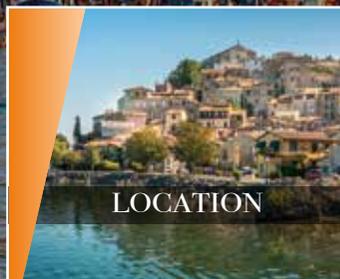
L'attrice italiana Gina Lollobrigida arriva a una proiezione al Festival di Berlino (1954)

© Getty Images

Roma Lazio Film Commission

Made for Cinema
where Cinema is made

WWW.ROMALAZIOFILMCOMMISSION.IT

REGIONE
LAZIO

ROMA

cine + regio

filming Europe

afci ASSOCIATION OF
FILM COMMISSIONERS
INTERNATIONAL

FRIULI VENEZIA GIULIA
FILM COMMISSION

THINK FVG*

CrowdM

📍 Redona Lake

*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.

FFF
FVG FILM FUND

IO SONO
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

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

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

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