

Affabula Readings: sceneggiatori si diventa!

di **Mauro Sassi**
maggio 2001

Contesto e finalità

Il 1° giugno 1993 si costituiva in Torino l'Associazione F.E.R.T. Filming with a European Regard in Turin, con lo scopo di "salvaguardare e riportare alla loro funzione originaria di studi cinematografici gli edifici già denominati FERT".

Questi studi, che rischiavano di essere abbattuti, sono stati tra i più attivi e meglio attrezzati studi cinematografici del nord Italia, soprattutto nei primi anni del secolo e negli anni dal '40 al '55.

Nel 1999 questo primo scopo sociale dell'Associazione poteva dirsi raggiunto, in quanto era stato avviato il processo di ristrutturazione degli studi stessi, scelti come sede del "Virtual Reality and Multimedia Park", una struttura polivalente, nata per unire ricerca e produzione in campo artistico e scientifico-tecnologico.

Oggi gli studi sono quasi ultimati, stanno organizzando corsi di formazione avanzata e presto saranno in grado di utilizzare gli spazi degli studi Fert per allestire scenografie virtuali e permettere alle case di produzione di utilizzare le più sofisticate tecnologie di post-produzione.

Quando nel 1999 la decisione di costruire il "Virtual Reality and Multimedia Park" è stata presa a livello politico, l'Associazione ha potuto darsi scopi di più ampio respiro e rifondarsi.

L'Associazione, apolitica e senza finalità di lucro, si è data quindi per scopo il rafforzamento delle capacità industriali della produzione indipendente, affinché la rinascita degli Studi FERT, della quale l'Associazione è stata promotrice, possa crescere supportata da un adeguato fermento culturale e produttivo.

Il programma Affabula Readings

Per raggiungere questo obiettivo l'Associazione ha messo in piedi vari progetti e iniziative, tra le quali la gestione di uno sportello informativo delle attività del programma Media della Comunità Europea, un'attività di ricerca storica, volta a salvare gli archivi degli studi Fert e un programma di ricerca tecnologica che ha ricevuto il finanziamento IST della Comunità Europea.

Dal 2000 uno dei programmi dell'Associazione è rivolto agli autori di sceneggiature per lo schermo.

Il programma si chiama "Affabula Readings", ed è nato per stimolare la creatività degli autori, aiutare i più giovani a familiarizzare con gli strumenti degli sceneggiatori professionisti e i professionisti ad entrare in contatto con i produttori indipendenti.

Il programma è stato realizzato grazie al contributo del Ministero dei Beni Artistici e delle Attività Culturali e della Città di Torino. ù

La raccolta delle sceneggiature

Le sceneggiature raccolte vengono lette da un gruppo di junior editors, coordinati da uno script editor professionista, che redigono schede approfondite per ogni progetto, schede che poi vengono spedite all'autore. Lo stesso gruppo di lettura seleziona poi i progetti più adatti ai vari produttori che collaborano all'iniziativa, a cui vengono inviate le sceneggiature più adatte al curriculum e alle capacità produttive di ognuno.

Anche Rai e Mediaset, attraverso le loro strutture per la formazione e la ricerca, Rai Serra e Mediatrade, si sono dimostrate molto interessate a ricevere i progetti che sono stati raccolti e a valutarli con attenzione.

Il gruppo di lettura seleziona anche le sceneggiature che verranno presentate in pubblico attraverso i readings. Il criterio per la scelta questa volta saranno le potenzialità affabulatorie della storia, o semplicemente il fatto che il gruppo ritenga utile per l'autore confrontarsi con un pubblico competente e attento.

Le letture pubbliche

Nel 2000 sono state organizzate due sessioni di letture pubbliche, una estiva, il 14, 21 e 28 giugno a Villa Il Capriglio, nella collina torinese, una autunnale, il 27 ottobre a Nizza, in collaborazione con la Coopérative du Cinéma et du Spectacle, e il 14 e 23 novembre nello spazio Leggere di cinema del "Torino Film Festival".

Durante le letture l'autore deve presentare il suo progetto a un pubblico di cinefili e addetti ai lavori. Deve così imparare ad astrarsi dalla sceneggiatura scritta e a parlare della sua storia in termini insieme sintetici e accattivanti, individuare i motivi che l'hanno spinto a scriverla e cosa del suo personale interesse nello scriverla la rendono interessante per un pubblico il più vasto possibile. Dopo il reading, rispondendo alle domande che gli vengono poste e cercando di ribattere alle obiezioni, l'autore può subito rendersi conto di quali siano i pregi e i difetti del suo progetto e il produttore avrà un primo test sulle potenzialità commerciali della storia.

Dei progetti raccolti, due sceneggiature per lungometraggio e un soggetto di documentario hanno trovato un produttore e hanno ricevuto fondi per lo sviluppo della sceneggiatura e due sceneggiature per lungometraggio sono state selezionate per partecipare a due dei più importanti workshop internazionali per sceneggiatori professionisti: Sources e Moonlabs.

Nel 2001 vengono organizzate letture pubbliche ogni terzo mercoledì del mese al Café Liber in via Barbaroux 25 a Torino, storico

ritrovo di filmmakers e appassionati di cinema. Durante l'ultima lettura era presente in sala un produttore interessato al progetto proposto. Alla fine della presentazione e della discussione, e dopo aver fatto un gran numero di domande al pubblico, il produttore si è convinto ad opzionare la storia e autore e produttore sono andati a firmare il contratto in un bar vicino.

È la dimostrazione che l'iniziativa ha senso, funziona e forse ricopre un ruolo e fa fronte a un'esigenza sentita da più parti: dagli autori, che hanno bisogno di trovare interlocutori attenti, che abbiano voglia di farli crescere e non solo di "selezionarli" e dai produttori, perché sono molti più di quelli che si pensa coloro che vorrebbero appoggiare progetti nuovi e ambiziosi e sono a caccia di idee e di talenti.

Primi risultati

Al suo secondo anno di vita, Affabula Readings ha già saputo diventare un interlocutore privilegiato per tutte le iniziative locali che vogliono coinvolgere un pubblico di giovani interessati ad approfondire il rapporto tra parola e immagini.

Rappresentanti del programma sono stati chiamati a collaborare a seminari universitari per aiutare gli studenti del DAMS a sviluppare i loro progetti di documentario, la Fondazione Italiana per la Fotografia ha voluto Affabula Readings come partner per la selezione dei progetti di un concorso rivolto ai giovani delle scuole, organizzato in collaborazione con la IX Biennale di Fotografia.

Grazie al lavoro svolto da Affabula Readings è stato inoltre possibile organizzare un Master annuale di scrittura ed editing di opere audiovisive rivolto a giovani neo laureati, che si terrà da novembre 2001 a novembre 2002 presso le aule multimediali del Virtual Reality and Multimedia Park.

Quest'anno inoltre Affabula Readings avrà un'ulteriore appendice: grazie all'aiuto di alcuni produttori dell'area torinese verranno realizzati alcuni demo delle migliori sceneggiature raccolte. Questo permetterà all'autore di avere del materiale molto importante per la ricerca di finanziamenti e sarà un ulteriore elemento di formazione: l'autore conoscerà le tappe necessarie per passare dalla sceneggiatura al testo usato per la produzione vera e propria e dovrà confrontare le sue idee con le esigenze del set.

Strategie vincenti

Questo risultati sono stati raggiunti grazie al concorso di varie cause:

- **credibilità:** il programma è nato all'interno di un'Associazione di professionisti dell'audiovisivo che aveva già dimostrato negli anni passati di riuscire a mettere in piedi iniziative utili con serietà e competenza. Senza questo biglietto da visita sarebbe stato molto più complesso e impegnativo sia convincere le istituzioni a finanziare il progetto, sia convincere i media e gli stessi fruitori dell'importanza dell'iniziativa.
- **passione:** senza il contributo volontario e non retribuito di molti professionisti che hanno aderito all'iniziativa, il progetto non sarebbe potuto partire. I finanziamenti degli enti locali sono arrivati alla fine del primo anno di attività e non hanno coperto interamente il budget previsto. Le persone coinvolte nel progetto erano ben consapevoli di questo rischio e hanno voluto comunque correrlo.
- **eclettismo:** una caratteristica dell'Associazione è quella di riunire figure professionali molto diverse tra loro, che hanno contribuito a rendere efficace il progetto in vari settori: comunicazione, contenuti, struttura. Inoltre essi hanno aiutato a diffondere l'iniziativa in vari ambienti: Università, riviste, sportelli informativi, associazioni, oltre che tra gli addetti ai lavori del settore cinema.
- **originalità:** siamo andati a riempire un vuoto nella formazione professionale della nostra area e l'abbiamo fatto in modo originale, inventando una formula che andasse aldilà del semplice corso e si proponesse come ponte diretto tra creatività e produzione. Non ci siamo chiesti cosa potevamo insegnare ai giovani scrittori, ma cosa potevamo fare perché riuscissero a concretizzare le loro idee. Questo ha reso la nostra iniziativa dinamica, efficace e soprattutto utile.