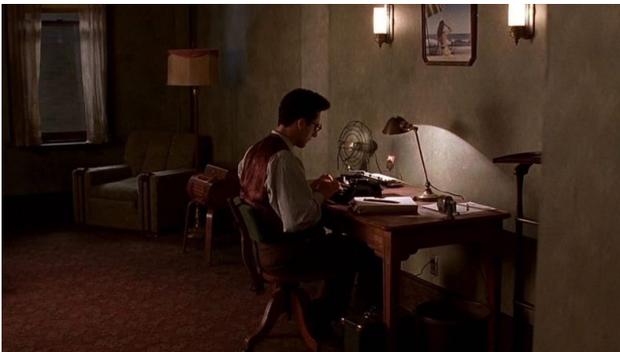

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO- A.A. 2023/2024

SCENEGGIATURA E SCRITTURE CREATIVE

Prof.ssa Arianna Vergari
avergari@unite.it

2. lezione 03/04/2024

STORY CONCEPT

LE 25 PAROLE

sintetizza il film usando solo 25 parole!

FILM HOLLYWOODIANO

- Inception (Nolan, 2010)
- Titanic (Cameron 1997)
- Kill Bill (I) (Tarantino, 2003)
- Harry Potter (I) (Columbus, 2001)
- Le iene (Tarantino, 1992)
- il silenzio degli innocenti (Demme, 1991)
- Jurassic Park (I) (Spielberg, 1993)
- Barbie (Gerwig, 2023)
- Oppenheimer (Nolan, 2023)

FILM D'AUTORE / MODERNO / INDIE

- La dolce vita (Fellini, 1960)
- Otto e mezzo (Fellini, 1963)
- L'eclisse (Antonioni, 1962)
- Prima della rivoluzione (Bertolucci, 1964)
- I quattrocento colpi (Truffaut, 1959)
- L'anno scorso a Marienbad (Resnais, 1961)
- Everything Everywhere All At Once (Scheinert e Kwan, 2022)
- Frances Ha (Baumbach, 2012)
- Un sogno chiamato Florida (Baker, 2017)

L'IDEA DRAMMATICA Cfr. Bucchieri, pp. 21-26

- non la scintilla
- ciò di cui il film parla, quello che nei manuali di sceneggiatura viene definito **STORY-CONCEPT** (o **premise**): non il tema trattato (l'amore, la giustizia, la fedeltà, lo scontro razziale, la lotta di classe ecc.), ma il riassunto della storia, il suo nucleo. È l'esposizione del contenuto del film sotto forma drammatica, quindi come racconto sintetico delle azioni fatte da (o successe a) qualcuno
- TELEGRAMMA (le famose 25 parole!): sequenza sintetica di enunciati elementari, **che contiene tutti gli ingredienti di una storia** → ?
- Parent-Altier usa il termine **sinossi breve**, che «raccolge l'intreccio in poche parole precisando il soggetto e, implicitamente, il tema [...]». Per quanto riduttivo, ha il vantaggio di condensare l'intreccio mostrando la sua coerenza» (Parent-Altier, 1997, p. 150).

- PROTAGONISTA
- MOTIVAZIONE
- PROBLEMA DRAMMATICO
- CONFLITTO
- SERIE DI AZIONI
- RISOLUZIONE

Senza conflitto non c'è dramma, non c'è storia, non c'è film.

Dire: «voglio scrivere una storia su un pescatore di tonni della Sicilia» non è sufficiente
Bisogna drammatizzare – e il conflitto crea il potenziale drammatico

un fotoreporter costretto all'immobilità per la frattura di una gamba scopre che il suo dirimpettaio è un uxoricida e, con l'aiuto della fidanzata, riesce a smascherarlo

due ragazzi si amano ma vengono contrastati dalle rispettive famiglie divise da antica rivalità: cercando di sfuggire al loro destino, vanno incontro alla morte

<https://www.cinescuola.it/storyconcept/>

Il convertito

Il protagonista si ritrova a vivere all'interno di un gruppo sociale in conflitto con il proprio. Con il passare del tempo, però, si identifica sempre più con il punto di vista dei nemici e ciò lo porta a crescenti contraddizioni con l'originario gruppo di appartenenza. Il protagonista uscirà da questo conflitto radicalmente cambiato.

Quali film sono riconducibili a questa idea drammatica?

<https://www.cinescuola.it/storyconcept/>

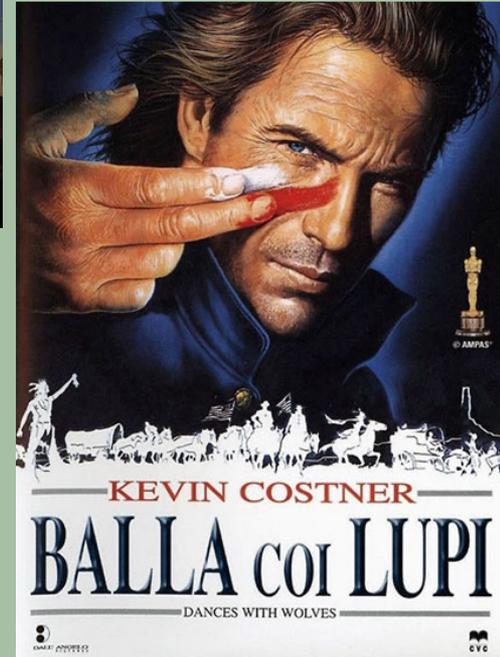
Il convertito

Il protagonista si ritrova a vivere all'interno di un gruppo sociale in conflitto con il proprio. Con il passare del tempo, però, si identifica sempre più con il punto di vista dei nemici e ciò lo porta a crescenti contraddizioni con l'originario gruppo di appartenenza. Il protagonista uscirà da questo conflitto radicalmente cambiato.

(Cameron, 2009, USA)
un soldato accetta di infiltrarsi nella popolazione di un pianeta delle cui ricchezze i terrestri vogliono impossessarsi. Conoscendoli da vicino decide però di passare dalla loro parte contro l'invasore.

(Costner, 1990, USA)
un soldato durante la guerra di Secessione decide di vivere con una tribù di nativi. Si identificherà a tal punto con loro da combattere contro gli invasori appartenenti alla sua etnia.

<https://www.cinescuola.it/storyconcept/>

Due contro tutti

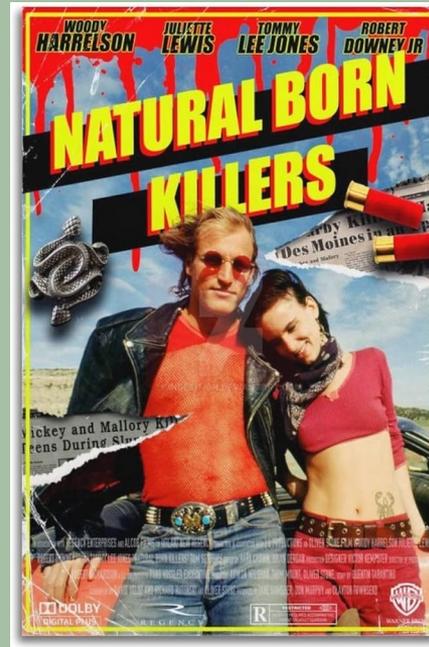
Due persone si innamorano e mettono il loro amore deliberatamente in conflitto con le regole della società, la lotta disperata della coppia terminerà con una tragica sconfitta

Quali film sono riconducibili a questa idea drammatica?

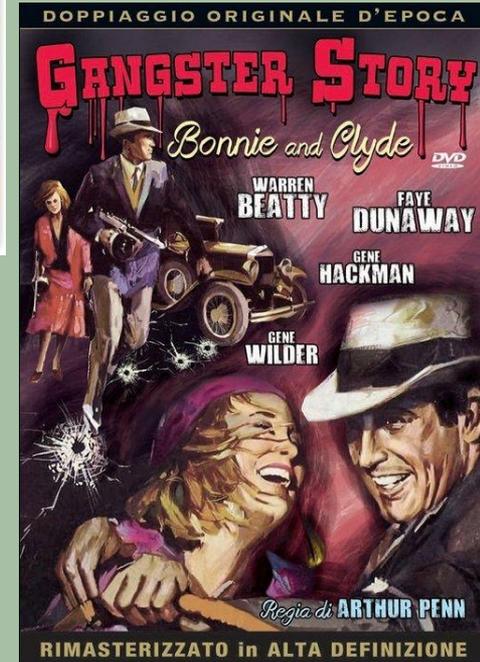
<https://www.cinescuola.it/storyconcept/>

Due contro tutti

Due persone si innamorano e mettono il loro amore deliberatamente in conflitto con le regole della società, la lotta disperata della coppia terminerà con una tragica sconfitta

Stone, 1994, USA

Penn, 1967, USA

<https://www.cinescuola.it/storyconcept/>

La bella e la bestia

Un essere mostruoso combattuto tra la sua natura animale e quella umana si innamora di una donna. Questa, inizialmente respingente, si innamorerà a sua volta, favorendo l'umanizzazione della bestia.

Quali film sono riconducibili a questa idea drammatica?

<https://www.cinescuola.it/storyconcept/>

La bella e la bestia

Un essere mostruoso combattuto tra la sua natura animale e quella umana si innamora di una donna. Questa, inizialmente respingente, si innamorerà a sua volta, favorendo l'umanizzazione della bestia.

Condon, 2017, USA

Burton, 1990, USA

LOGLINE

- Prima che una sceneggiatura sia realizzata, lo sceneggiatore parte dalla logline
- La logline è uno strumento usato per descrivere l'idea
- Se qualcuno ti chiede di cosa tratta la tua sceneggiatura, rispondi con una logline
- La logline è necessaria se vuoi proporre la tua sceneggiatura a un produttore o a uno studio

LOGLINE

- Una logline è un breve riassunto (2, massimo 3 frasi) di un film, show televisivo, ecc. che cattura il lettore e descrive il conflitto centrale della storia
- Una logline riassume la sceneggiatura ma aggiunge anche un aspetto emotivo
- Include il personaggio principale, il set-up e il conflitto centrale in un modo conciso e allettante

LOGLINE

Gli elementi principali di una logline

- 1. Identificare il protagonista
- 2. Qual è il suo obiettivo?
- 3. Incidente iniziale (azione)
- 4. Conflitto (può anche essere un antagonista)

LOGLINE

- No spoiler
- Non c'è bisogno di usare il nome del personaggio. Non fornisce alcun valore aggiunto
- Dare un po' di profondità al personaggio. La brevità è la chiave
- Descrivi il conflitto rivelando i punti salienti
- L'ironia è coinvolgente
- Usa frasi attive (ad esempio, la parola "lotta" è più forte di "ha un momento difficile")
- Ricorda: stai presentando la tua storia, non raccontando tutto

Due innamorati
sfortunati si incontrano
a bordo della R.M.S.
Titanic e lottano per
mantenere la loro
relazione a galla
mentre la nave affonda
nell'Oceano Atlantico

Due detective, un
novellino e un
veterano, danno la
caccia a un serial killer
che usa i sette peccati
capitali come movente

Un giovane cadetto dell'FBI deve fidarsi con un killer incarcerato e manipolatore per ricevere il suo aiuto per catturare un altro serial killer che scuioia le sue vittime

Dopo essersi risvegliato da un coma di quattro anni, un ex assassino si vendica della squadra di assassini che l'ha tradita

Un piantagrane di otto anni deve proteggere la sua casa da una coppia di ladri quando viene accidentalmente lasciato a casa da solo dalla sua famiglia durante le vacanze di Natale

Quando un'adolescente è posseduta da un'entità misteriosa, sua madre cerca l'aiuto di due sacerdoti per salvare sua figlia

LOGLINE FORMULA #1

INCITING INCIDENT + PROTAGONIST + ACTION + ANTAGONIST

AFTER BEING RESCUED BY A GERMAN BOUNTY HUNTER, A FREED SLAVE SETS OUT TO RESCUE HIS WIFE FROM A BRUTAL MISSISSIPPI PLANTATION OWNER.

IN ORDER TO CATCH A KILLER WHO SKINS HIS VICTIMS, A YOUNG FBI CADET MUST SEEK HELP FROM AN INCARCERATED AND MANIPULATIVE KILLER.

WHEN A YOUNG BOY DISAPPEARS, HIS MOTHER, A POLICE CHIEF, AND HIS THREE FRIENDS MUST CONFRONT TERRIFYING FORCES TO GET HIM BACK.

LOGLINE FORMULA #2

PROTAGONIST + ACTION + ANTAGONIST + GOAL + STAKE

LUKE SKYWALKER, A SPIRITED FARM BOY, JOINS REBEL FORCES TO FIGHT THE EVIL DARTH VADER AND RESCUE PRINCESS LEIA FROM CERTAIN DEATH AT THE HANDS OF THE EVIL EMPIRE.

A TEAM OF SUPERHEROES MUST LEARN TO WORK TOGETHER AND CONFRONT A MEDDLESOME DEMIGOD, IN ORDER TO STOP HIM AND HIS ALIEN ARMY FROM TAKING OVER THE WORLD AND ENSLAVING HUMANITY.

A LOCAL SHERIFF, A MARINE BIOLOGIST, AND AN OLD SEAFARER FORM AN UNLIKELY TEAM THAT MUST STOP A GREAT WHITE SHARK FROM TAKING MORE LIVES, AND RUINING AN ENTIRE BEACH COMMUNITY.

Ma se tutti i film sono basati su un'idea narrativa, non tutte le idee narrative possiedono la stessa "forza" drammatica

HIGH-CONCEPT

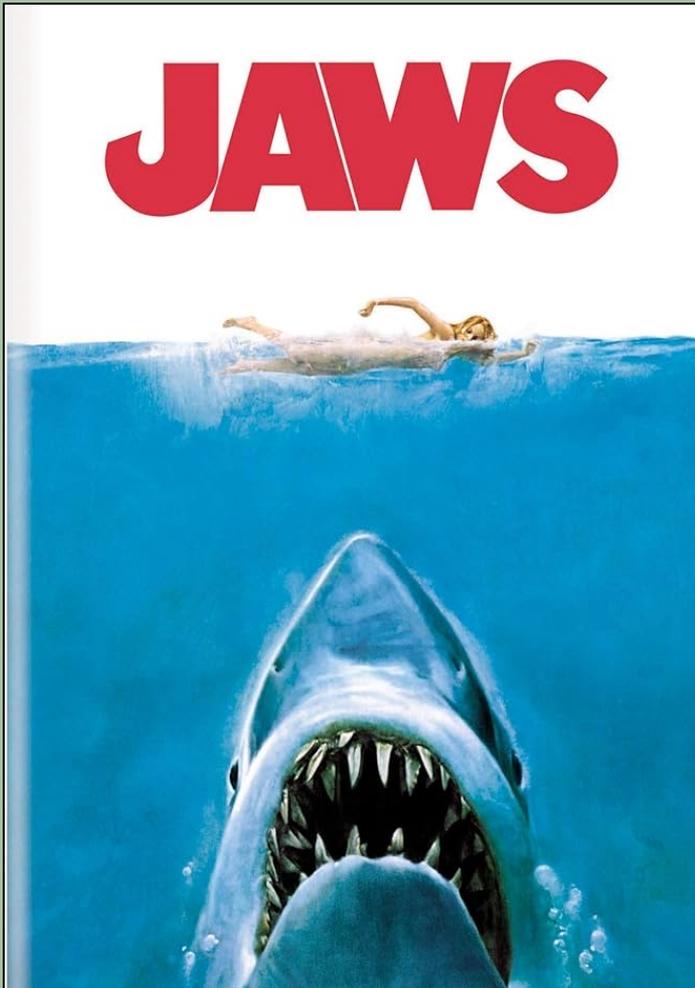
drammaturgia 'forte'

narrazione dominata dall'intreccio
linea d'azione rigida e
conflitto evidente tra un
eroe e un antagonista

LOW-CONCEPT

drammaturgia 'debole'

narrazione incentrata sul personaggio
sviluppo ambiguo, interno alla
psicologia del protagonista

Spielberg, 1975

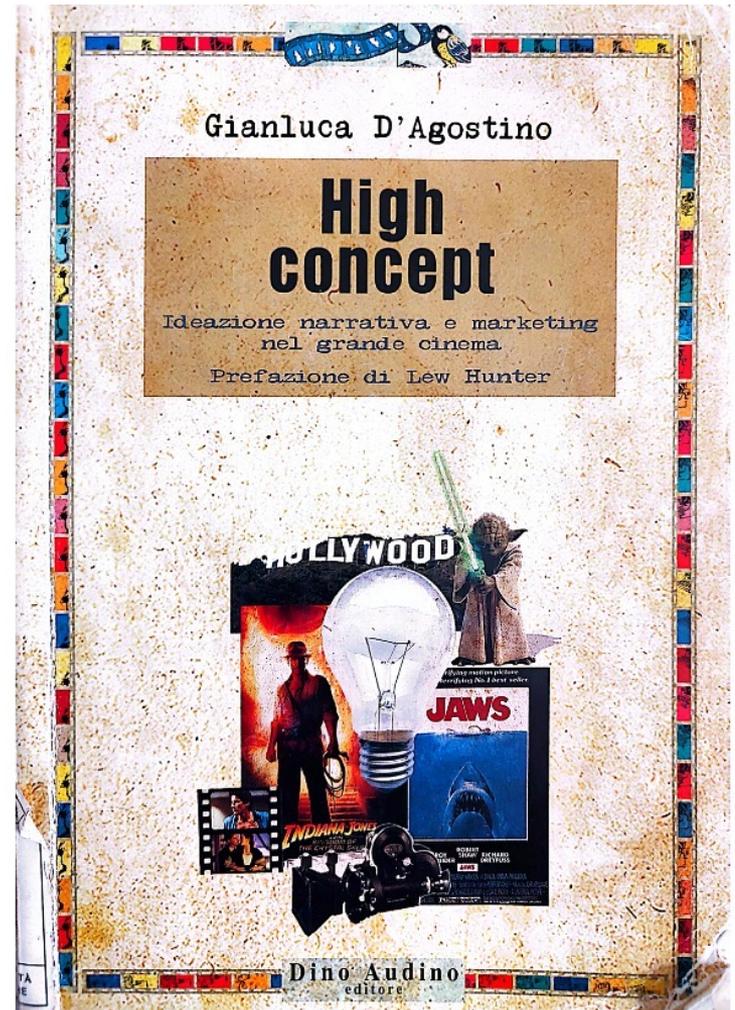
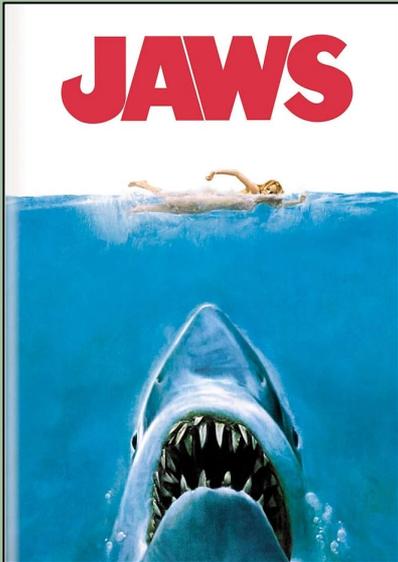
Antonioni, 1960

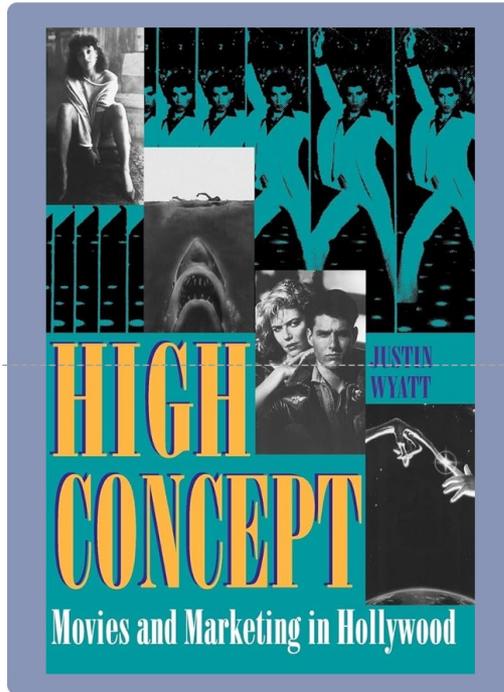
Lo squalo era riassumibile in una singola immagine, poiché il film racchiudeva molteplici elementi high concept:

una storia basata su un romanzo bestseller, con un forte contrasto tra bene e male

questi elementi incoraggiarono la creazione della singola immagine e l'approccio al marketing

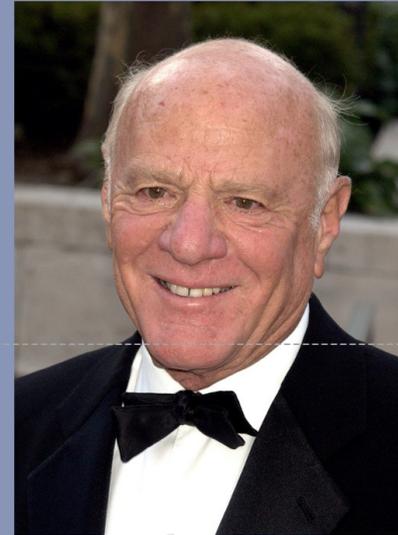
l'high-concept movie non è soltanto una struttura narrativa, ma una **FORMULA COMMERCIALE**

Cfr. D'agostino, pp. 19-56

da una parte abbiamo Barry Diller, che considera l'high concept come un insieme di requisiti esclusivamente narrativi, dall'altra abbiamo Justin Wyatt l'economista, che considera l'high concept in termini di marketing e di stile visuale.

Barry Diller, produttore