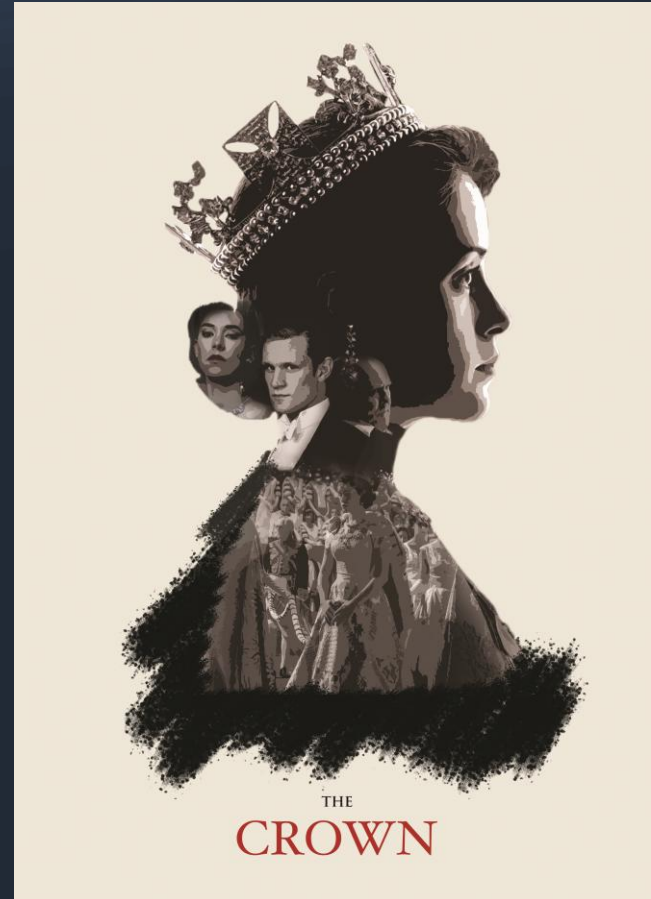

ELEMENTI DI SCENEGGIATURA PER L'AUDIOVISIVO

L'adattamento seriale della Storia:
The Crown - parte prima

9 dicembre 2024

Lezione 12

| LA SERIE *THE CROWN*

Peter Morgan: ideatore e sceneggiatore

6 stagioni

Cambio del cast ogni due stagioni

Circa 13 milioni di dollari per ciascun singolo episodio realizzato

Arco narrativo di circa 10 anni a stagione

1. dal matrimonio tra Elisabetta e Filippo di Edimburgo, avvenuto nel 1947, fino allo scoppio della crisi di Suez nel 1956
2. dalla Crisi di Suez del 1956 fino al marzo 1964, anno della nascita del principe Edoardo
3. dall'elezione di Harold Wilson alla carica di Primo ministro, nell'autunno 1964, al Giubileo d'argento dei venticinque anni dall'ascesa al trono di Elisabetta II nel 1977
4. dal primo incontro tra Carlo e Lady Diana Spencer (1977) fino al 1990, anno delle dimissioni di Margaret Thatcher, prima donna a ricoprire la carica di Primo ministro nella storia del Regno Unito
5. dal 1991 al 1997, corrispondente al periodo del mandato di governo di John Major, fino ad arrivare all'elezione di Tony Blair
6. dall'ultima estate della principessa Diana nel 1997 fino al 2005.

| LA SERIE *THE CROWN*

60 episodi

1400 giorni di riprese

8 mesi: la durata del set di ogni singola stagione

8 mesi: la post produzione di ogni singola stagione

Date: Stagione 1 (4/11/2016). Stagione 2 (8/12/2017). Stagione 3 (17/11/2019). Stagione 4 (15/11/2020). Stagione 5 (9/11/2022). Stagione 6 (16/11 e 14/12 2023)

200 gli attori coinvolti in ogni singola stagione

700 le comparse di ogni singola stagione

45.816 gli attori e le comparse apparsi nelle 6 stagioni

2584 i tecnici che hanno lavorato alla serie

1063 gli script redatti per le 6 stagioni

5 attrici hanno interpretato la Regina Elisabetta: Verity Russell (Elisabetta bambina), Claire Foy, Olivia Colman, Imelda Staunton, Viola Prettejohn (stagione 6, episodi 8 e 10)

| LA SERIE *THE CROWN*

27 nomination ai BAFTA

19 nomination ai Golden Globe e 7 vittorie

69 nomination agli Emmy in 5 stagioni e 21 vittorie

È stata la prima serie a vincere in tutte e 7 le categorie principali degli Emmy (nel 2021, con la quarta stagione)

719 le location in totale, con il record di 130 per la stagione 3

Oltre 2000 i set in totale

Buckingham Palace è stata "ricostruita" in 8 diverse location. Tra queste: Lancaster House (la State Rooms e il Queen's Office), Wilton House (la Sala da ballo e la Dining Room ufficiale), Wrotham Park (la sala delle udienze) e gli Elstree Studios (le stanze private e gli uffici). Il cancello e l'ingresso sono in realtà un set degli stessi studios.

7 le nazioni in cui la serie è stata girata: Inghilterra, Galles, Scozia. Francia, Spagna, Ungheria e Sudafrica.

| IL BIOPIC

Genere cinematografico incentrato su tematiche biografiche di una persona di un gruppo di persone realmente esistite e considerate meritevoli di essere conosciute

«Se lo fai, devi fare una versione a fumetti della loro vita [...]. Non fai un film su tutta la sua vita. Fai un film su un giorno [...]. Questo è un film» (Q. Tarantino)

La cronologia ovvero la raccolta dei dati biografici da sola non porta a nulla

**BISOGNA RINTRACCIARE QUEGLI ELEMENTI
CHE POSSANO FARSI CARDINE DI UN RACCONTO**

QUALI ELEMENTI?

| GLI ELEMENTI TRADIZIONALI DELLA NARRAZIONE AUDIOVISIVA

SITUAZIONE DI PARTENZA IN RELATIVO **EQUILIBRIO** (set-up)
CHE VENGA MESSA IN **CRISI** DA UN EVENTO (*incidente scatenante*)
CHE PROVOCHI UN **MOVIMENTO**
E DOPO MOLTI EVENTI UNA **FINE** CHE RAPPRESENTI SIA UNA **CONCLUSIONE** (il ritorno allo stato di equilibrio) CHE UN **CAMBIAMENTO** (la situazione di partenza è stata modificata per sempre)

MOVIMENTO: deve coinvolgere il protagonista che si ritrovi obbligato a risolvere il problema creato dall'incidente scatenante, individuando quello che spera sia una strategia vincente (**OBIETTIVO**)

IDENTIFICAZIONE DELL'OBIETTIVO DA PARTE DEL PROTAGONISTA

- Confronto con il problema e gli **ANTAGONISTI**
- Dipende da ciò che vuole (**DESIRE**) e da ciò che gli manca (**NEED**), aiutandolo o ostacolandolo

ARCHETIPI: tipologie di modelli ricorrenti riconoscibili per il pubblico

MIDPOINT: punto di rovesciamento nel mezzo della vicenda

TRAMA: successione degli eventi a indicare ciò che gli uomini fanno

TEMA MORALE: identifica le ragioni delle azioni e ciò che gli uomini sono

| ANCORA SUL BIOPIC

«il biopic è il luogo dove emergono in modo specifico i caratteri tradizionali di un cinema fatto di autori, di attori e di maestranze che manipolano gli elementi scenici per trasformarli in materia cinematografica» (G. Tagliani)

PRENDERE DALLA VITA DEL PROTAGONISTA DI UN BIOPIC
NON LA VERITÀ SU QUELLA PERSONA,
MA LE VERITÀ UNIVERSALI CHE LA VITA DI QUELLA PERSONA CONTIENE

IL BIOPIC DEVE INVENTARE LA VITA, NON SEMPLICEMENTE RICOSTRUIRLA

DOVENDO EVITARE LA CRONOLOGIA, COME SCEGLIERE L'ARCO TEMPORALE?

La vita di una persona è sempre fatta di troppo o di troppo poco ed è difficile restituirne il fascino o l'orrore che ha suscitato

LAVORARE SULLA SINTESI ESTREMA (frazionamento fumettistico) SELEZIONANDO DALLA BIOGRAFIA QUEGLI ANEDDOTI CHE SI PRESTANO MEGLIO A DIVENTARE STORIE

| ANCORA SUL BIOPIC

Come scelgo l'arco temporale di un biopic? Quale momento o tempo della vita di una persona raccontare in un film/serie?

The Crown è un tipico esempio di scrittura per frazionamento: più o meno breve sequenze di senso autonomo, fette di esperienza, di crisi che alludono ad altro, e che finiscono quando la storia di quell'evento è completa

THE CROWN FINISCE IN CONTINUAZIONE

| LA NEBULA

Molti biopic vengono scritti dopo la morte della persona reale

Storia e storia | ELISABETTA WINDSOR = persona e personaggio

Distanza temporale dal presente e importanza della Storia

PERIOD DRAMA: genere in cui si raccolgono le storie ambientate in epoche precedenti a quella in cui la sceneggiatura viene scritta e che comportano un adeguamento dell'ambientazione (scenografia, costumi, linguaggio, usanze)

Lavoro di documentazione di *The Crown*: lungo e complesso
Team specializzato

LA LINGUA: il linguaggio adottato della serie per quella persona

LA LANGUE: discorso dello spettatore su quella persona

LA NEBULA: l'universo di eventi su quella persona

| IL PILOTA

Il **FRUITORE** completa l'atto creativo dell'**AUTORE** ed entra nel processo di **FRUIZIONE** e **CREAZIONE** dell'opera

L'IMPORTANZA DEL PASSAPAROLA

IL PILOTA:

- ha il compito di offrire allo spettatore un solido e chiaro patto di alleanza che vada oltre la volontaria *sospensione dell'incredulità*, ovvero la disponibilità a mettere da parte le normali logiche di funzionamento del mondo per immergersi nella vicenda narrata
- Deve sintetizzare il **concept** (idea concettuale e progettuale di costruzione della serie, le sue motivazioni e il modo scelto per raccontarle)
- Deve definire l'**arena** (il luogo in cui si svolge l'azione dell'eroe e lo scontro con i protagonisti)
- Deve chiarire perché e come si è scelto di raccontare quella storia
- Deve definire il **punto di vista** offerto allo spettatore
- Deve definire la gerarchia degli **elementi strutturali**

**L'AUTORE DI UNA SERIE DOVREBBE DIRE E NON DIRE,
MOSTRARE E NASCONDERE, SUGGERIRE E NEGARE**

| L'ELLISSI

Liberare la storia dall'ovvio, dal già noto, dal banale.

ELLISSI: figura retorica che consiste nell'omissione di un segmento discorsivo entro un'unità globale, che sia recuperabile attraverso l'integrazione di conoscenze esterne o successive

TOGLIERE, SÌ: MA TOGLIERE COSA?

Tutto ciò che oscura il nucleo tematico interno; togliere le parti noiose della vita, per cogliere solo quel giorno in cui *la vita* ha inaspettatamente coinciso con la domanda di senso propria e con quella tangenziale del resto del mondo, scatenando un qualche cambiamento storico

| IL PUNTO DI VISTA

«Si può iniziare a scrivere la scaletta di una sceneggiatura senza conoscerne la fine, ma è impossibile non riallinearla al finale, dopo averlo trovato» (Age)

Nella sceneggiatura non si può riempire il tempo della visione con ciò che viene in mente, ma che non ha niente a che fare con la struttura del racconto

SCENEGGIATURA = INTECCIO + TRAMA + ORDITO

LA SCENEGGIATURA DI UN PILOTA VIENE RIMANEGGIATA PIÙ VOLTE (primo pilota *The Crown* è del 2013)

Analisi strutturale: L'ARTICOLAZIONE TEMPORALE

Screen time (durata dell'episodio): 55 minuti

Story time (arco temporale del racconto): circa 4 anni = dal 19 novembre 1947 (vigilia del matrimonio di Elisabetta e Filippo) al 26 dicembre 1951

Discours time (struttura temporale scelta): 5 sequenze ognuna con un ambientazione principale di riferimento

1. La prima nel 1947 - Buckingham Palace
2. La seconda riassume 4 anni - isola di Malta
3. La terza nel settembre 1951 - sede del Primo Ministro a Londra
4. La quarta nell'ottobre 1951 - castello di Sandringham
5. La quinta nel dicembre 1951 - stagno di Wolferton Splash

Analisi strutturale: L'ARTICOLAZIONE TEMPORALE

DIVISIONE IN TRE ATTI, CON PUNTI DI SVOLTA (30, 60, 90 pag) CORRISPONDENTI AI TEMPI DI MINUTAGGIO (30', 60' e 90') SU UNO SCREEN TIME DI 120'

PRIMO ATTO/IMPOSTAZIONE O SET-UP
SECONDO ATTO/CONFRONTO O CONFLITTO
TERZO ATTO/SOLUZIONE

Favorisce nello spettatore, mentre assiste ai passaggi logici (causa/effetto) del percorso narrativo, una *mobilizzazione delle emozioni* in un crescendo, che parte dal *turbamento* dovuto all'incidente scatenante, aumenta con l'*allontanamento* dalla zona sicura e il successivo incontro con una *dimensione sconosciuta*, con alternanza di vittorie e sconfitte, dolore e gioia, poi scoperta di un pericolo più subdolo e più minaccioso del previsto, *sensazione di aver sbagliato* i calcoli, ritorno della paura iniziale, necessità di aggiornare l'obiettivo e cambiare strategia, delusione, serie di sconfitte, *terrore di non farcela*, individuazione della minaccia come vera e propria minaccia di morte, *ulteriore reazione legata alla disperazione*, scontro finale, dolore o sollievo.

Analisi strutturale: L'ARTICOLAZIONE TEMPORALE

DIVISIONE IN TRE ATTI nella serialità può interessare sia l'arco narrativo che si apre e si chiude nel singolo episodio (*linea verticale*) sia l'arco di tutto il complesso di episodi (stagione o serie, *linea orizzontale*) che si conclude nel finale di stagione.

IN THE CROWN COME SI CONIUGA IL FRAZIONAMENTO CON LA STRUTTURA IN TRE ATTI?

Analisi strutturale: IL RUNNING PLOT

Definire n° x di sequenze che tendono a chiudersi come episodi isolati

Collegare il loro contenuto in ogni puntata per mezzo di una catena di informazioni (*linea verticale*)

Questa catena deve attraversare tutte le scene

E seguire l'andamento logico dei tre atti

In modo che la successione degli eventi rispetti il crescendo classico della mobilitazione delle emozioni

E il finale concluda anche il sistema di relazioni tra i personaggi

**IN THE CROWN IL RUNNING PLOT DEL PILOTA DIVENTA IL RUNNING PLOT DI TUTTI GLI
EPISODI, QUELLO CHE FA SCORRERE LE LINEE VERTICALI
VERSO LA CONCLUSIONE DELLA PUNTATA (DEL PILOTA COME DEGLI ALTRI) E LE LINEE
ORIZZONTALI VERSO IL FINALE DI STAGIONE**

Analisi strutturale: LE FONDAMENTA

Tratta dallo spettacolo teatrale *The Audience*, il cui *concept* è il confronto tra la regina Elisabetta II e i vari primi ministri.

The Audience è stato concepito dopo la scrittura del film *The Queen* (S. Frears, 2006)

Una forma di origine costituzionale: equilibrio tra Monarchia e Governo britannico

Analisi strutturale: L'EREDITÀ DEL MELODRAMMA

È uno spettacolo in musica e parole

Nasce in Italia tra '500 e '600 e si sviluppa più tardi, in epoca industriale, in Inghilterra come spettacolo per le classi meno abbienti.

La televisione ne ha ereditato la metodologia di fascinazione sentimentale: riproposizione di sentimenti forti ed emozioni positive a supporto di una visione morale

The Crown contrappone sistematicamente sovrano e primo ministro

Analisi strutturale:

IL MELODRAMMA APPLICATO A THE CROWN

Triangolo amoroso: un ruolo soprano (voce femminile) + un ruolo tenore (voce maschile) devono fare i conti tra loro e con l'intervento di un ruolo baritono (voce maschile) = protagonista, antagonista e alleato

Soprano / Elisabetta II + Tenore / Winston Churchill = contrasto persistente ovvero la premessa drammaturgica del mondo narrativo di *The Crown*

Chi è il Baritono? Chi è il terzo incomodo?: in ogni episodio c'è un baritono diverso, una persona o un fatto che mette in pericolo l'equilibrio (*trickster*)

Trickster del pilota = Filippo