

Formati e linguaggi della serialità tv

Gianluigi Rossini

Lezione 4 – A.A. 2023-24

La serie classica

La forma dominante del CNS

- Il cosiddetto **CNS (1960-1980)** è il periodo di maggior potere dei network nazionali, che controllano quasi tutti gli stadi della filiera.
- La saldatura tra i network e le major di Hollywood porta, dopo anni di esperimenti e affinamenti progressivi, alla forma che chiamiamo **serie classica**.
- Le **serie** conquistano il **prime time** (la fascia più pregiata), i **serial** vengono per lo più ghettizzati nel **daytime**:
 - Si temeva che il pubblico non avrebbe avuto la costanza di seguire una storia a puntate a cadenza settimanale.
 - La serie funziona meglio in syndication.
 - Associazione serial / pubblico femminile / daytime (e invece serie / pubblico maschile / serale).

Palinsesto

06:00	Early morning
07:00	
08:00	
09:00	
10:00	Daytime
11:00	
12:00	
13:00	
14:00	
15:00	
16:00	
17:00	Access prime time
18:00	
19:00	Prime time
20:00	
21:00	
22:00	Late night
23:00	
00:00	
01:00	
02:00	

- Lo schema orario entro il quale viene iscritta la programmazione (radio e tv).
- La collocazione in palinsesto è determinante:
 - I programmi vengono prodotti già pensando alla fascia oraria di destinazione (slot).
 - Si associa alle fasce orarie un certo tipo di pubblico, a volte seguendo più gli stereotipi che la ricerca (es: daytime=donne/ragazzi; prime time=famiglia; late night=maschi).
- Il palinsesto cambia a seconda dei giorni della settimana (feriale / prefestivo / festivo).

Serie tv e palinsesti

06:00	Early morning
07:00	
08:00	
09:00	
10:00	Daytime
11:00	
12:00	
13:00	
14:00	
15:00	
16:00	
17:00	
18:00	Access prime time
19:00	
20:00	Prime time
21:00	
22:00	
23:00	Late night
00:00	
01:00	
02:00	

Soap (orari network)

Sitcom e drama in syndication (orari tv locali)

Tv locali: Serie in syndication più pregiate (orari tv locali)

Sitcom (orari network)

Sitcom (20 - 21)

Drama (21 - 23)

PRIME TIME SCHEDULE - 1974

		SUNDAY 7:00 PM(ET) 7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30
ABC				Sonny Comedy Revue		ABC Sunday Night Movie		
CBS			Apple's Way		Kojak		Mannix	
NBC			Wonderful World of Disney		NBC Sunday Mystery Movie: Columbo/ McCloud/MacMillan and Wife/Amy Prentiss			
MONDAY								
ABC			The Rookies		ABC Monday Night Football			
CBS			Gunsmoke		Maude	Rhoda	Medical Center	
NBC			Born Free		NBC Monday Night Movie			
TUESDAY								
ABC			Happy Days	Tuesday Movie of the Week		Marcus Welby, M.D.		
CBS			Maude	M*A*S*H	Hawaii Five-0		Barnaby Jones	
NBC			Adam 12	NBC World Premiere Movie		Police Story		
WEDNESDAY								
ABC			That's My Mama	Wednesday Movie of the Week		Get Christie Love		
CBS			Sons & Daughters		Cannon		Manhunter	
NBC			Little House on the Prairie		Lucas Tanner		Petrocelli	
THURSDAY								
ABC			Odd Couple	Paper Moon	Streets of San Francisco		Harry-0	
CBS			The Waltons		CBS Thursday Night Movie			
NBC			Sierra		Ironside		Movin' On	
FRIDAY								
ABC			Kodiak	Six Million Dollar Man		Texas Wheelers	Kolchak: The Night Stalker	
CBS			Planet of the Apes		CBS Friday Night Movie			
NBC			Sanford & Son	Chico and the Man	Rockford Files		Police Woman	
SATURDAY								
ABC			The New Land		Kung Fu		Nakia	
CBS			All in the Family	Paul Sand in Friends and Lovers	Mary Tyler Moore Show	Bob Newhart Show	Carol Burnett Show	
NBC			Emergency		NBC Saturday Night Movie			

Macrogeneri rigidi

Divisione in tre macrogeneri principali, ben separati l'uno dall'altro:

	Formato	Tono	Argomento
Sitcom	Serie, 30', Prime time (prima parte)	Comico	Famiglia (o surrogati), vita privata, situazioni quotidiane
Drama	Serie, 60' Prime time (seconda parte)	Serio / avventuroso	Professione, vita pubblica, straordinario, temi sociali
Soap opera	Serial, 30' o 60' Daytime	Melodrammatico	Famiglia, vita privata, eros

La serie classica (1960-1980)

- **Forma:** serie, un'ora di palinsesto (42'-46' più pubblicità), trasmessa settimanalmente, sempre nello stesso slot (giorno della settimana / fascia oraria). Prodotta in stagioni, blocchi da 22-26 episodi trasmessi da settembre a maggio.
- **Stile visivo** povero, poco elaborato, di «grado zero» (J. Caldwell). Molte scene si limitano a lunghe successioni di piano d'insieme, campo e controcampo. La dimensione auditiva è spesso più importante.
- **Strutture narrative** semplici, molti riepiloghi e ripetizioni. Lo scopo principale è l'immediata comprensibilità.
- **Protagonista unico:** la maggior parte delle serie ha un protagonista ben identificabile e positivo, che incarna un ideale di eroismo e moralità.

(Ovviamente sono regole generali, con molte eccezioni)

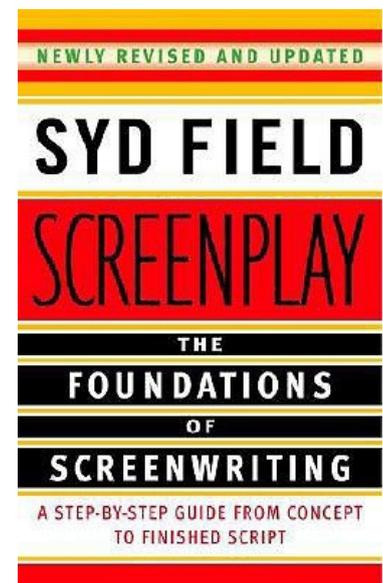
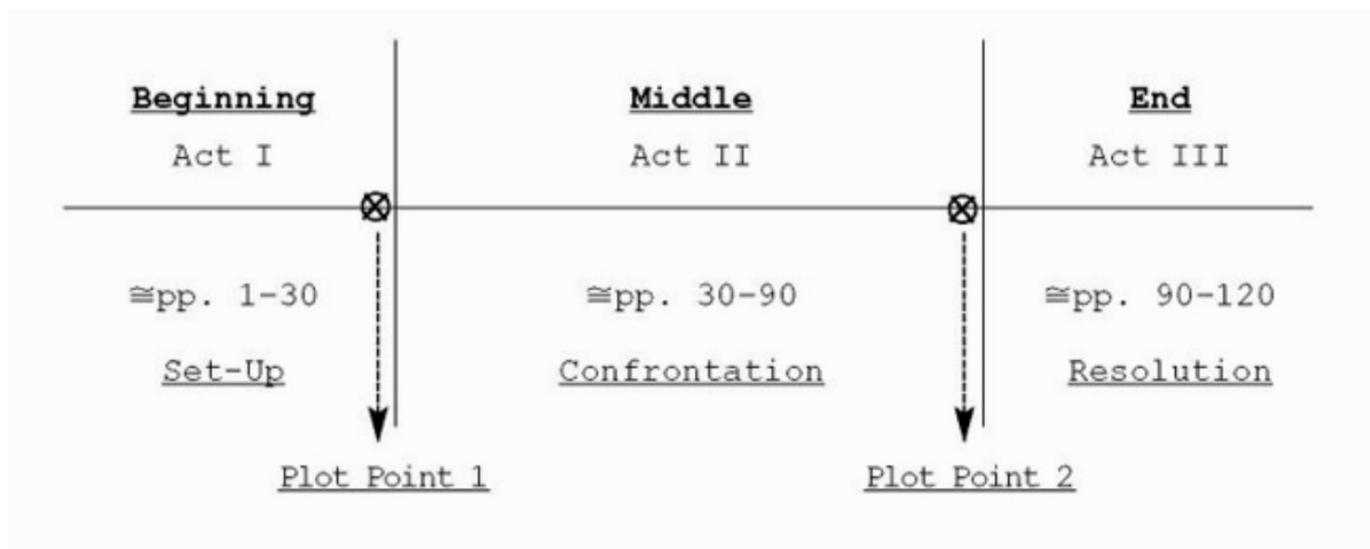
Serie classica e genere

- **Generi del drama:** poliziesco, medical e legal (“cops, docs, and lawyers”) i più comuni. Ma anche western, action, spionaggio...
- Le serie TV del CNS sono rigide rispetto al formato (durata, drama/comedy, serie/serial) ma molto fluide rispetto al genere narrativo.
- **Cicli di genere:** innovazione, imitazione, saturazione.
- Televisione “**ricombinante**”: spinoff, copia, ricombinazione (Gitlin, 1983)

Strutture narrative della serie classica

La struttura in tre atti nel cinema /1

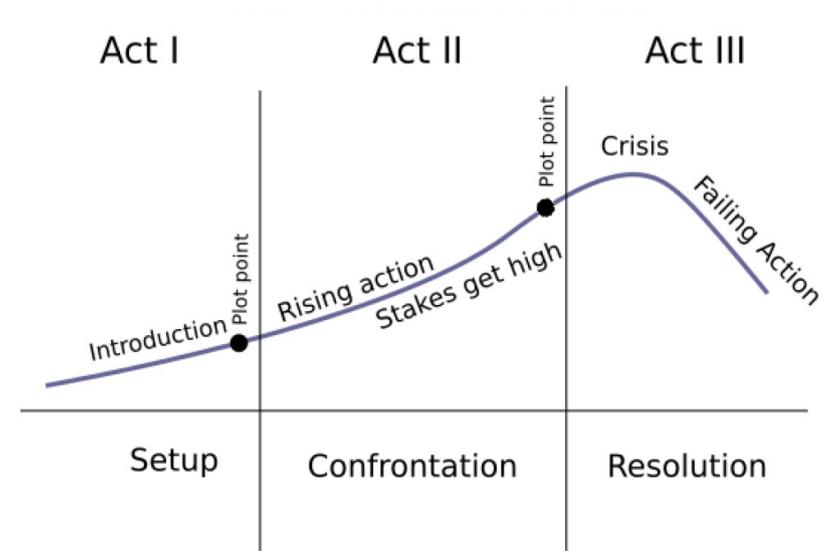
- Resa popolare dal manuale di sceneggiatura di Syd Field del 1979
- Ispirata alla *Poetica* di Aristotele, i tre atti corrispondono a inizio, metà e fine.

La struttura in tre atti nel cinema /2

- In questo modello si concepisce una storia come una progressione di questo tipo:

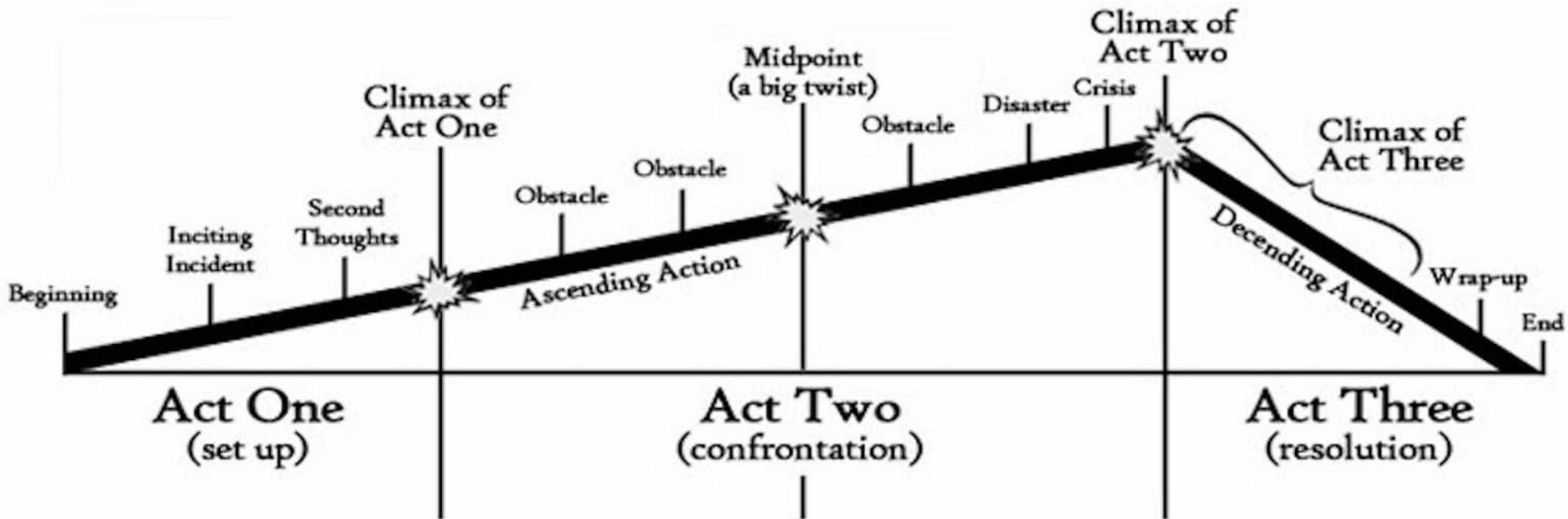
Situazione di equilibrio → **evento che rompe l'equilibrio** → **serie di eventi** → **nuovo equilibrio.**

- È uno strumento che può essere utilizzato per strutturare una storia in maniera efficace, non una legge (anche se molti la presentano così).

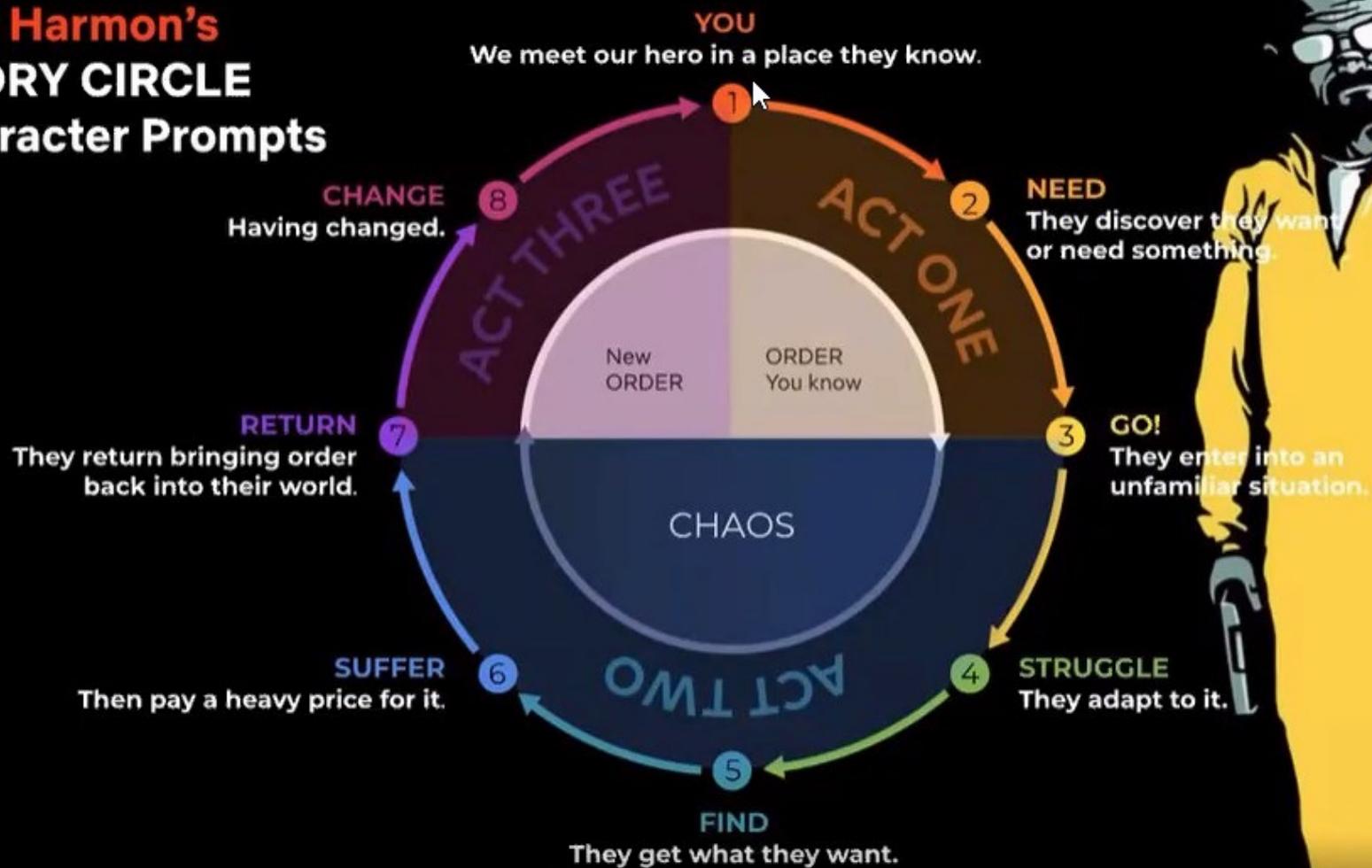

Three-Act Structure

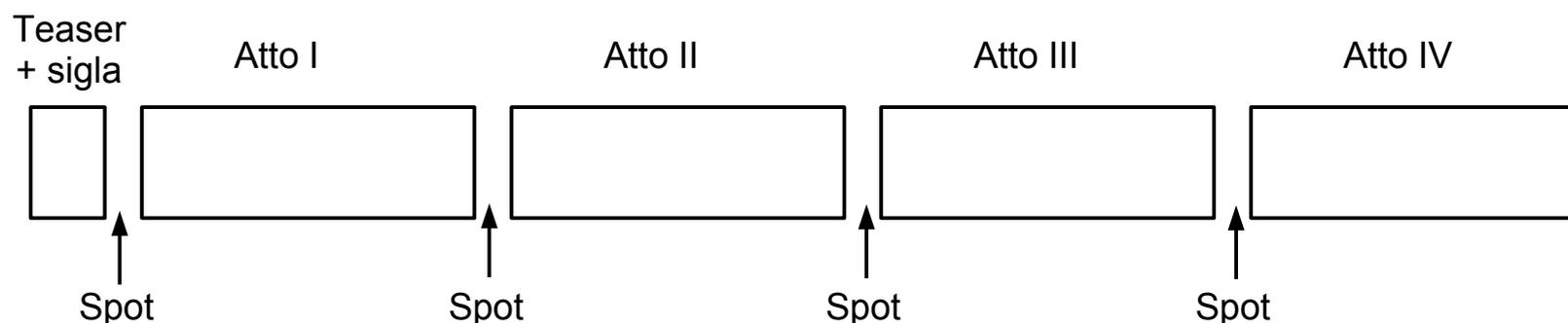

Dan Harmon's STORY CIRCLE Character Prompts

Serie classica: struttura in 4 atti

- La serie da un'ora si scrive tradizionalmente in 4 atti più teaser e tag (facoltativi, il secondo più raro).
- La struttura in 4 atti delle serie tv organizza il racconto in funzione delle interruzioni pubblicitarie. **Inizio e fine degli atti sono segnalati sulla sceneggiatura stessa.**

La sitcom ha una struttura diversa, la più comune è **due atti più teaser e tag**.

Teaser e Tag

- **Teaser** o cold opening: sequenza – breve, ma non sempre – che precede i titoli di testa. Deve essere un gancio che catturi l'attenzione dello spettatore («prima del nemico: il telecomando, il mouse, il pulsante esc»).
- **Tag**: un epilogo, un commento conclusivo, spesso umoristico, la scena che comunica il ritorno alla normalità. («L'inevitabile battuta di Spock alla fine di ogni episodio di *Star Trek*»). Spesso usato dalle sitcom.

Struttura in quattro atti

- **Atto I:** si introducono i personaggi, i conflitti e la posta in gioco.
- **Atto II:** l'eroe intraprende un percorso d'azione per risolvere il conflitto, ma nuovi ostacoli intralciano il suo cammino. Alla fine dell'atto la storia dovrebbe svoltare in una nuova e sorprendente direzione.
- **Atto III:** l'eroe reagisce alla nuova situazione e ai nuovi ostacoli che essa presenta, e si imbarca in un nuovo percorso d'azione che gli fa credere di avere tutto sotto controllo. Verso la fine dell'atto l'eroe capisce che aveva torto: la situazione è peggiorata notevolmente e un nuovo, ancor più scoraggiante ostacolo si è frapposto fra lui e il suo obiettivo.
- **Atto IV:** l'eroe trova la soluzione, supera gli ostacoli, risolve i conflitti e raggiunge il suo obiettivo.

Goldberg-Rabkin, *Successful Television Writing*, 2003

BETTER CALL SAUL #410 "WINNER" EMMY FINAL 5/08/18 11.

THE BIG BANG THEORY (FIRST DRAFT)
"Pilot" 10/02/06

50.
(TAG)

ACT ONE

5 CLOSE-UP of FLOWERS. A small group of red, pink and white carnations held in someone's hands. REVEAL:

EXT. CEMETERY - DAY

It's Jimmy, dressed for mourning in black coat and tie.

WIDE: He stands alone in a picturesque cemetery -- a field of tombstones and tall trees in early sunlight. Jimmy hangs his head before a large granite GRAVESTONE in remembrance of Charles McGill (and we may or may not notice an extra spot on the plot that was reserved for his ex-wife, Rebecca).

TAG

FADE IN:

INT. LEONARD'S CAR - THAT NIGHT (NIGHT 1)
(Leonard, Sheldon, Penny, Wolowitz, Koothrappali)

LEONARD IS DRIVING, SHELDON IS IN THE PASSENGER SEAT. PENNY IS IN THE BACK, SQUEEZED BETWEEN KOOTHRAPPALI AND WOLOWITZ.

LEONARD

Thai food okay with you, Penny?

PENNY

Sure.

15 EXT. TRAVEL WIRE - CONTINUOUS 15

Mike heads to his car -- hopeful this is the break he needs. As he dials one of the numbers off a pamphlet... REVEAL:

A BINOCULAR POV OF MIKE -- now talking on his phone. *Oh shit.*

A BLOCK AWAY: It's Lalo -- tucked behind a corner and watching from an ND beater. He must have followed Victor and Gus from the farm to here, and now considers Mike -- a new player to him -- the more interesting target.

He watches Mike speed out of the lot. Lalo, softly SINGING his song from earlier, starts his engine and follows...

END ACT ONE

Star Trek (NBC, 1966-69)

- Il pitch originale di Gene Roddenberry (ideatore) descriveva la serie come “*Wagon train to the stars*”: un western nello spazio.
- Viene prodotta per la NBC dalla Desilu di Lucille Ball (diventata nel 1967 Paramount television).
- Non ottiene ottimi ascolti, subisce vari spostamenti in palinsesto e alla terza stagione viene cancellata.
- Il culto di *Star Trek* nasce grazie alla syndication: negli slot pomeridiani e preserali delle reti locali la serie trova un pubblico appassionato, che si auto-organizza e crea eventi e convention (la prima nel 1972).

Amok Time (2:01)

Teaser. 0 – 2:10: Spock si comporta in maniera strana e violenta, e rifiuta di spiegare il motivo.

Atto I. 3:35 – 11:00: Spock chiede di avere una licenza per andare su Vulcano. Kirk acconsente, ma la nave deve passare prima per il pianeta Altair VI. Il dott. McCoy scopre che Spock deve tornare su Vulcano entro pochi giorni, altrimenti morirà.

Atto II. 11:00 – 24:00: Spock si confida con Kirk, a cui però viene negato il permesso di andare prima su Vulcano. Decide di disobbedire e dirige la nave su Vulcano. Spock chiede a Kirk e McCoy di andare con lui. Vediamo la promessa sposa di Spock, T'Pol.

Atto III. 24:00 – 38:10: Su Vulcano, a sorpresa, T'Pol chiede in sposo Kirk, il quale accetta di sfidare Spock a un duello rituale. Kirk pensa di cavarsela con una finzione, ma scopre che il duello è all'ultimo sangue.

Atto IV. 38:10 – 50:00: Il duello termina con Kirk apparentemente morto. In realtà, McCoy con un trucco ha risolto la situazione. La regina di Vulcano fa in modo, inoltre, che Kirk non venga punito per aver disobbedito agli ordini.