

Mondi narrativi e serialità televisiva

Gianluigi Rossini

Lezione 10 – A.A. 2023-24

Ruoli autoriali nelle serie TV

Chi fa le serie TV?

- **Sceneggiatore:** inserito in una gerarchia, dall'head writer che segue tutta la scrittura al freelance ingaggiato per un solo episodio.
- **Produttore:** agisce come una sorta di manager creativo, valuta i progetti, li assiste nello sviluppo e li presenta ai committenti.
- **Regista:** tradizionalmente ha un ruolo marginale, ma in alcune serie contemporanee ha assunto un'importanza maggiore (es. *True Detective*, Pizzolatto/Fukunaga; *Gomorra*, Sollima).

Nella TV USA, il **produttore** è stato a lungo la figura con l'attribuzione autoriale più forte. Le cose iniziano a cambiare negli anni '80: si diffonde la figura del **writer-producer**, uno sceneggiatore che assume anche ruoli manageriali.

Titoli di testa e di coda

- Nei titoli di testa (quelli che scorrono all'inizio) e in quelli di coda (quelli che scorrono dopo la fine) è possibile trovare molte informazioni utili, ma non sempre sono facili da decifrare.
- La presenza e il titolo che si ha nei credits determina anche il modo in cui sono calcolati i “residuals”, ovvero i diritti che spettano ai creativi a ogni ri-vendita dei prodotti dell'ingegno (repliche, syndication, DVD, online, etc.).
- L'assegnazione dei credits quindi può essere oggetto di disputa che spesso sono gestite dalla WGA (Writers' Guild of America, il sindacato degli scrittori che fa anche da società di collectin dei diritti d'autore)

La writers' room

Con il diffondersi del writer-producer si diffonde anche la prassi della writers' room: un gruppo (più o meno) fisso di sceneggiatori che segue una serie (o almeno una stagione) dall'inizio alla fine, sotto la direzione di **un headwriter** (prima gli sceneggiatori erano quasi sempre freelance).

Una possibile gerarchia della writers' room:

- Staff Writer
- Story Editor / Executive Story Editor
- Co-Producer / Producer
- Supervising Producer
- Executive Producer

Tanti tipi di producer

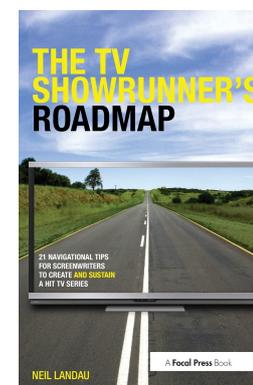
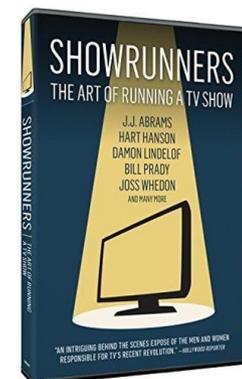
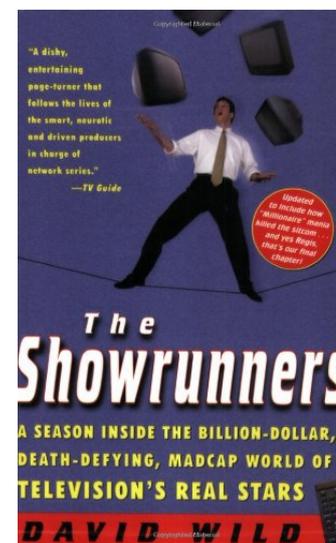
Tra i vari “producer” che figurano nei titoli di testa e di coda:

- alcuni hanno ruoli da **line producer** (gestione dell'organizzazione e delle maestranze, allestimento dei set, organizzazione della postproduzione, etc.);
- alcuni sono **sceneggiatori**, che avanzando nella scala gerarchica hanno sempre maggiori responsabilità.
- in alcuni casi è un titolo onorifico (es: attori con molto “star power”);
- chi collabora alla realizzazione del pilot, di solito, conserva il titolo di executive producer per tutta la durata della serie (anche quando smette di lavorarci effettivamente).

Showrunner

- La parola **showrunner** inizia a circolare con il significato attuale negli USA dal '95 circa. Non è una *job description* ufficiale: gli showrunner sono executive producer.
- Lo showrunner non è necessariamente il creatore (*ER*, *Lost*)
- Distinguiamo tra:
 - Showrunner come **pratica industriale**.
 - Showrunner-**auteur**.

Showrunner come autore

A capo dell'intera produzione, responsabile del prodotto finale in ogni aspetto, e quasi sempre è il creatore della serie. Spesso descritto come l'equivalente del regista in ambito TV.

«A [film] director doesn't have to create anything, but he is responsible for everything. Same thing goes for an executive producer on TV. I don't have to write a line of the script – although there's not a script for my shows that I don't have a line in, or a scene, or a pitch, or something. I don't sew the damn costumes, I don't say the words – but I'm responsible for everything in every frame of the show. That's my job, whether or not I'm directing the episode» (Joss Whedon)

Lost 1x09 credits

Titoli di testa:

- Created by: Jeffrey Lieber, J. J. Abrams, Damon Lindelof
- Written by: David Fury
- Directed by: Greg Yaitanes

Titoli di coda:

- J.J. Abrams: executive producer
- Bryan Burk: executive producer
- Carlton Cuse: executive producer
- Damon Lindelof: executive producer
- David Fury: co-executive producer
- Jack Bender: co-executive producer
- Jesse Alexander: executive consultant

***Succession* (HBO, 2018-23)**

- **Created by:** Jesse Armstrong
- Ogni episodio written by / directed by
- Executive producers:
 - **Prima stagione:** Jane Tranter, Mark Mylod, Frank Rich, Kevin Messick, Will Farrell and Adam McKay, Jesse Armstrong
 - **Seconda stagione:** Scott Ferguson, Will Tracy, Lucy Prebble, Jon Brown, Tony Roche, Jane Tranter, Mark Mylod, Frank Rich, Kevin Messick, Will Farrell and Adam McKay, Jesse Armstrong.

Autorialità e serie tv (Mittell)

Autorialità e serie TV

- Chi è l'autore di una serie TV? È necessario, utile, o anche solo possibile individuare un autore per una serie TV?
- Mittell suddivide il problema dell'autorialità nelle serie TV in tre aspetti:
 1. **Materiale**: come funziona l'attribuzione autoriale nelle produzioni TV americane contemporanee.
 2. **Retorico**: in che modo viene elaborata la nozione di autorialità nei discorsi culturali sulle serie TV.
 3. **Pragmatico**: un modello di come si rapportano gli spettatori all'autorialità nelle serie TV.

1) Aspetto materiale: attribuzione

- Tutti o quasi tutti i prodotti culturali sono il risultato di sforzi collettivi. Tuttavia, industria e pubblico tendono ad *attribuire* l'autorialità a un'unica persona.
- Mittell individua diversi modelli di attribuzione autoriale:
 - **Autorialità creativa** (authorship by origination): tipica soprattutto della letteratura. Ad es. il romanziere è considerato responsabile di ogni singola parola.
 - **Autorialità attributiva** (authorship by responsibility): tipica del cinema. Il regista è responsabile delle scelte finali, anche se non ha materialmente realizzato tutte le componenti.
 - **Autorialità gestionale** (authorship by management): più adatta per la TV, dove è necessario guidare un processo continuativo che coinvolge moltissime figure e diversi comparti industriali.

Production studies

- Studiare il sistema produttivo della tv, andando oltre l'idea semplicistica della «scatola nera».
- La tv è:
 - un'industria, con la sua filiera (dal *pitch* alla messa in onda);
 - un mercato, cioè un insieme di soggetti in concorrenza tra loro;
 - un insieme di imprese, con obiettivi editoriali, commerciali, gerarchie, articolazioni interne, etc.
- Dall'industria culturale alle «culture della produzione»: considerare l'**istituzione abitata**, cioè le figure professionali che la muovono.

Luca Barra, *L'approccio produttivo e distributivo*, 2017

2) Aspetto discorsivo: funzione autore

- Mittell: «considerare l'autorialità come uno dei *prodotti* della programmazione televisiva, delle sue dinamiche industriali e della sua diffusione culturale».
- Mittell si basa sull'idea di «**funzione autore**» proposta da Foucault (in *Che cos'è un autore?*, 1969).
- Foucault osserva:
 - Ci sono, nella nostra civiltà, «un certo numero di discorsi che sono dotati della funzione “autore”, mentre altri ne sono sprovvisti».
 - L'attribuzione di un nome d'autore «è il risultato di un'operazione complessa che costruisce un certo essere ragionevole che chiamiamo autore», operazione che varia «secondo le epoche e i tipi di discorso».

Il nome dell'autore (Foucault)

Per Foucault il nome dell'autore svolge tre funzioni:

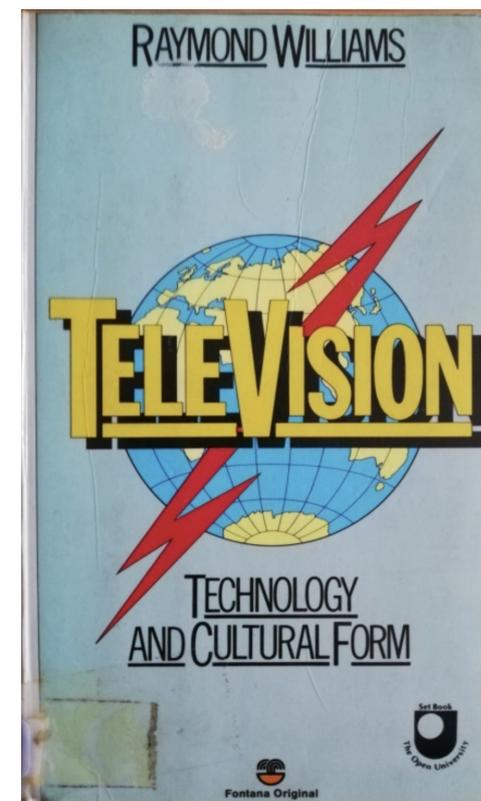
- Permette di **raggruppare** un certo numero di testi, escluderne altri, opporli ad altri.
- **Istituisce dei rapporti** tra i testi così classificati, rapporti di omogeneità, filiazione, autenticazione reciproca, reciproca spiegazione.
- **Dà un particolare statuto** a un certo gruppo di discorsi, un particolare modo di esistenza, di circolazione e di funzionamento.

Un esempio: *The Wednesday Play*

«The BBC's *Wednesday Play* series [...] Much of the best new work of the younger dramatists was by the mid-sixties in Britain going straight into television. [...] the drama of internal dissolution (**David Mercer's *In Two Minds***) and the drama of public action or public-and-private tension (**Dennis Potter's *Nigel Barton* plays**). [...] dramadocumentary: 'social issues dramatised' as it was ordinarily put; the best known example is **Jeremy Sandford's *Cathy Come Home***».

R. Williams, *Television: Technology and Cultural Form*, 1974

Attribuzione fluttuante

In Two Minds

- Writer: David Mercer
- Producer: Tony Garnett
- Director: Ken Loach

Cathy Come Home

- Writer: Jeremy Sandford
- Producer: Tony Garnett
- Director: Ken Loach

Produzione discorsiva dell'autore

- **Industria, critica e pubblico** utilizzano ognuno la funzione autore nei loro rispettivi discorsi, a volte in modo diverso.
- L'attribuzione di un nome d'autore alle serie TV oscilla ancora fortemente tra canale, sceneggiatori, registi, altre figure, e varia molto tra i contesti nazionali.
- La figura dello **showrunner** (specifico degli USA) è forse quella che raccoglie più consensi e menzioni.
- Ad es. David Simon, Matthew Weiner, Ryan Murphy, Shonda Rhimes, Dan Harmon, sono ormai figure autoriali riconosciute e discusse.

3) Aspetto pragmatico: fruizione

- Mittell introduce il concetto di **funzione dell'autore desunto** (inferred author function): «la produzione, da parte degli spettatori, di un'autorialità responsabile della narrazione del testo, basata sugli elementi del testo e sui discorsi intorno a esso» (p. 188).
- Combina la **funzione autore** di Foucault con il concetto di **autore implicito** (*implied author*, concetto teorizzato da Wayne C. Booth).
- La funzione dell'autore desunto è un'entità, più o meno antropomorfa, che si produce **nella mente del fruitore** del testo a seguito della fruizione stessa. **Non è, quindi, contenuta nel testo stesso.**