

Film commissions counter the crisis

CARLO CHATRIAN (AOSTA VALLEY), ALBERTO CONTRI (LOMBARDY), SILVIO MASPELLI (APULIA) AND CHRISTIANA WERTZ (SÜDTIROL ALTO ADIGE) ILLUSTRATE THE PROBLEMS AND OPPORTUNITIES OF THESE TRYING ECONOMIC TIMES BY SILVIA MUSSONI

Film commissions are playing an increasingly crucial role for the film industry in these times of grave global economic crisis, what with offering personalised services and above all making film funds available to producers. In addition to the drastic cuts to the Italian Ministry of Culture's Arts Fund (FUS), a significant drop in television financing for movies has also made it increasingly difficult to close production budgets. We asked the heads of several of Italy's film commissions how they're facing the crisis and what effect it has on their job. The problem is political, insists **Silvio Maselli**, Director of the Apulia Film Commission and President of the national Italian Film Commissions association. He stresses that cinema is not a flash-in-the-pan industry but a true market: "In Italy we need a new political approach. We need to place the culture industry, and not culture, at the heart of the debate. To give you a sense – in Apulia alone, the film industry offers steady employment to over 600 people", he says.

AT THE CENTRE OF PRODUCTION The Apulia Film Commission's budget has not been cut, assures Maselli: "We face no big problems in the near future because our fund has been financed until 2015. The operating budget for 2013 is the same as this year, approximately two million euros. We have also set aside significant funds in anticipation of the upcoming regional elections next year. However, I am worried about the Italian market, which is moving towards a total rewrite of the rules. The Ministry of Culture gives increasingly less money and so production companies now see film commissions as primary financing sources".

Christiana Wertz, Head of the Film Fund and Film Commission of the Business Location Südtirol Alto Adige (BLS), echoes Maselli's words. "We're in a pretty fortunate position," she says, "because our fund's budget will remain unchanged: five million euros for 2013, as it was in previous years. We ourselves haven't been directly hit →



Amiche da morire by Giorgia Farina on set in Apulia. Below, a scene from *Marina* by Stijn Coninx, co-produced by the Dardennes brothers



Silvio Maselli, Director of Apulia Film Commission
Silvio Maselli, direttore di Apulia Film Commission



© Apulia Film Commission (B)



Christiana Wertz, Head of Film Fund and Film Commission BLS Südtirol Alto Adige

by the crisis, but we feel it in that we've received many more applications to finance projects. In 2012, out of approximately 90 projects applying for funding we've backed 25 so far. We see producers are very much feeling the pinch and are having trouble finalising their budgets. The crisis is reflected in the requests we receive: along with the tax credit, we are the only financier in a project's funding plan and there's a huge gap that most projects can't find a way of filling in terms of obtaining the necessary budget. There are also increasing numbers of low-budget films. Our film commission will be subject to direct cuts but that money will come from our events and marketing budget. We think it's important for the fund's budget to remain intact because it is a fundamental tool not only for achieving our goals but also for production and the film industry in Italy".

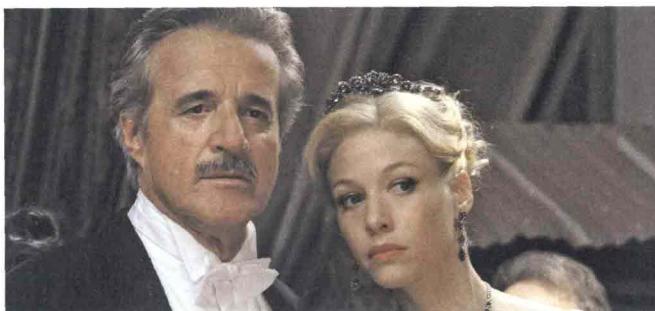
Carlo Chatrian, Director of the Film Commission Vallée d'Aoste, emphasises a crucial aspect. For him, "the most critical issue is future prospects. The problem is not only about fewer resources, it's also the inability to plan ahead. The crisis and the numerous cuts to local entities over the years have meant that the regional authority cannot give us any medium-term guarantees, say for two to three years. Not being able to properly plan reduces our room for manoeuvre; we can only guarantee basic services, meaning hosting



Films shot in Südtirol Alto Adige: *Aquadro* by Stefano Lodovichi (above), *Karl der Große* by Gabriele Wengler (top left), and *Il principe abusivo* by Alessandro Siani (right)

Tra i film girati in Südtirol Alto Adige: *Aquadro* di Stefano Lodovichi (sopra), *Karl der Große* di Gabriele Wengler (in alto a sinistra), e *Il principe abusivo* di Alessandro Siani (a destra)

productions that have chosen to come and film in our territory. However, we cannot go out and actively stimulate productions, territories and situations if we are in any way uncertain we will have the resources to do this. In 2013, our budget will be slightly lower than in 2012. It's sufficient for essential services, but we have another important goal for which we need more funds: given that we're



© Bis Südtirol Alto Adige (3)

a French-speaking region, we also want to reach out to the French market. We're going to move in that direction once we surmount this phase of economic belt-tightening". The situation is very different for the Lombardia Film Commission, re-launched three years ago under new management. According to its Director, **Alberto Contri**, "When we started, we soon realised there were no economic resources. Our film commission has no film fund so from the word go

we activated two different strategies: on the one hand, we simplified permits, which is becoming the top reason why producers throughout Europe turn to a film commission; on the other, we promoted the creation of specifically local film commissions within the territory, for example, in Como, Lecco, Bergamo, Brescia and Monza. This means there's maximum efficiency when producers need to shoot throughout the whole Lombardy region. We don't offer financing, but

Le film commission oltre la crisi

CARLO CHATRIAN (VALLE D'AOSTA), ALBERTO CONTRI (LOMBARDIA), SILVIO MASELLI (PUGLIA) E CHRISTIANA WERTZ (SÜDTIROL ALTO ADIGE) ILLUSTRANO PROBLEMI E OPPORTUNITÀ IN TEMPO DI CONGIUNTURA ECONOMICA NEGATIVA DI SILVIA MUSSONI

THE FILM COMMISSIONS MEET IN TURIN

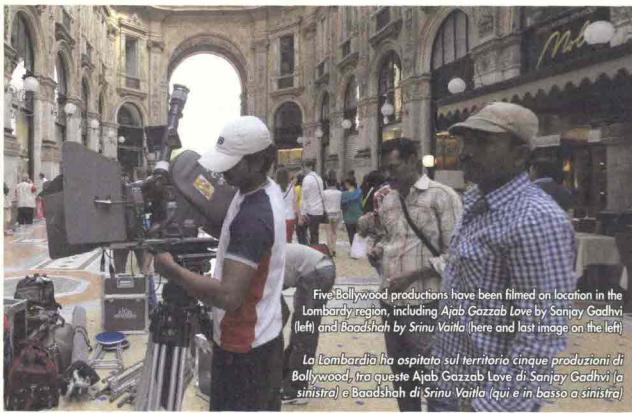
Italian Film Commissions, the national association that counts 19 members, has organised a Film Commission Training symposium, to be held in Turin from December 14-16, 2012. The event's seminars and round tables with numerous experts will offer film commissions an important opportunity to exchange and compare ideas and strategies. According to Italian Film Commissions President, Silvio Maselli, the goal is to "examine and improve film commissions' activities, taking into account the radical changes to the industry caused by new technologies and the global economic crisis. The event will also look at how local entities can re-launch their role supporting the national and international audiovisual industry, in order to create new methods for attracting and sustaining domestic and foreign productions in each territory". The many topics under discussion will include the latest Italian and international market figures, European film funds, tax credits, television production, new media, environmentally sustainable movie sets, managing film shoots in the territories and different kinds of contracts.

LE FILM COMMISSION SI INCONTRANO A TORINO Dal 14 al 16 dicembre si terrà a Torino il Film Commission Training, seminario organizzato da Italian Film Commissions, l'associazione nazionale di cui fanno parte 19 realtà italiane. Sarà un momento importante per lo scambio e il confronto tra diverse film commission strutturate in seminari e tavole rotonde con numerosi e autorevoli ospiti. L'obiettivo, spiega il presidente Silvio Maselli, è «approfondire e migliorare le attività delle FC tenendo conto dei radicali cambiamenti provocati dalle nuove tecnologie e dalle condizioni create dalla crisi economica mondiale. Il ciclo sarà orientato anche a rilanciare il ruolo degli enti locali nel supporto del sistema audiovisivo nazionale e internazionale allo scopo di innovare le modalità per attrarre e sostenere le produzioni italiane e straniere sui propri territori». Tra i tanti argomenti, saranno presentati i dati del mercato nazionale e internazionale, si parlerà di fondi europei, tax credit, produzione televisiva, nuovi media, set ecologici, management delle riprese sui territori, modalità contrattuali.

Tra servizi personalizzati e soprattutto film fund messi a disposizione dei produttori, le Film Commission sono realtà sempre più centrali per il comparto cinematografico in questo momento di grave congiuntura economica mondiale. Il Fondo unico per lo spettacolo del Ministero dei Beni Culturali ha subito un drastico ridimensionamento e la difficoltà a chiudere i budget di produzione è crescente anche perché le tv contribuiscono in misura molto minore al finanziamento. Abbiamo chiesto ai responsabili di alcune film commission italiane come affrontano la crisi e che effetti ha sul loro lavoro. Il problema è politico, sostiene con forza **Silvio Maselli**, direttore di Apulia Film Commission e presidente dell'associazione nazionale Italian Film Commissions, per il quale il cinema non è un settore effimero ma un vero e proprio mercato: «In Italia serve una nuova volontà politica. Bisogna mettere al centro del dibattito non la cultura ma l'industria culturale. Per capirci con un dato: il cinema è un'industria che solo in Puglia offre lavoro stabilmente a oltre 600 maestranze» ha dichiarato.

AL CENTRO DELLA PRODUZIONE

Apulia Film Commission non ha subito tagli, dichiara Maselli: «Non ci sono grandi difficoltà nella prospettiva futura perché il nostro fondo è già stanziato fino al 2015. La dotazione ordinaria per il 2013 è la stessa di quest'anno circa 2 milioni di euro. Abbiamo poi significativi avanzì di gestione accumulati in vista del cambio di legislatura. Sono invece preoccupato dal mercato italiano che sta andando verso una fase di completa riscrittura delle regole: il ministero dei Beni Culturali dà cifre sempre più basse, dunque le produzioni considerano la film commission come finanziatore di prima istanza». La stessa percezione è riscontrata da **Christiana Wertz**, Head of Film Fund e Film Commission di BLS (Business Location Südtirol Alto Adige), che afferma: «Siamo in una situazione abbastanza felice perché il budget del fondo rimarrà invariato: sarà di 5 milioni di euro per il 2013 come negli anni passati. Personalmente non subiamo la crisi, la percepiamo dal fatto che ci arrivano molti più progetti di quelli che possiamo finanziare: nel 2012, su circa 90 domande ne abbiamo finora sostenute 25. Vediamo che i produttori lo sentono fortemente e hanno problemi a chiudere i budget dei loro progetti. La crisi si legge nelle domande che riceviamo: siamo l'unico finanziatore nel piano di finanziamento insieme



Five Bollywood productions have been filmed on location in the Lombardy region, including *Ajab Gazzab Love* by Sanjay Gadhwani (left) and *Baadshah* by Srinu Vaitla (here and last image on the left)

La Lombardia ha ospitato sul territorio cinque produzioni di Bollywood, tra queste Ajab Gazzab Love di Sanjay Gadhvi [a sinistra] e Baadshah di Srinu Vaitla (qui e in basso a sinistra)



Lombardia Film Commission (4)

al tax credit e c'è un gap altissimo per arrivare alla cifra necessaria che la maggior parte dei progetti non sa come colmare. Inoltre sono sempre più i film low budget. La nostra film commission avrà tagli diretti ma saranno apportati nel budget che abbiamo a disposizione per eventi e marketing. Pensiamo sia importante mantenere il valore fondo invariato, perché è uno strumento fondamentale non solo per raggiungere i nostri obiettivi ma anche per la produzione e l'industria in Italia».

Carlo Chatrani, direttore della Film Commission Vallée d'Aoste, si sofferma su un aspetto cruciale: «La parte più critica è la questione della prospettiva: il problema non è sola la contrazione delle risorse ma il non potere programmare. La crisi e i tagli apportati negli anni agli enti locali hanno fatto sì che la regione non ci possa fornire garanzie nel medio termine [2-3 anni]. Senza una giusta programmazione, il margine di manovra si riduce, si possono infatti accogliere le produzioni che hanno scelto di venire a girare sul nostro territorio, ma non andare a stimolare produzioni, territori e realtà che si potrebbero raggiungere se si sapesse con certezza di avere delle risorse. Nel 2013 il budget sarà leggermente ridimensionato rispetto al 2012. Per l'attività ordinaria è sufficiente, ma abbiamo un altro obiettivo importante per il quale ne servirebbero di più: essendo una zona francafonà vogliamo arrivare al mercato francese. Andremo in questa direzione una volta superata questa fase congiunturale di contrazione».

Per quanto riguarda la realtà della Lombardia Film Commission, "rinata" tre anni fa con la nuova gestione guidata da **Alberto Conti**, la situazione parte da un presupposto diverso: «Quando è partito il nostro percorso abbiamo subito capito che non c'erano risorse economiche. La nostra film commission non ha un film fund, quindi dall'inizio ci siamo inzadrati su due fronti: da un lato la semplificazione dei permessi [che comincia a essere in tutta Europa la prima aspirazione di un produttore che si rivolge a una film commission]; in secondo luogo abbiamo favorito la nascita di film commission locali sul territorio [ad esempio quelle di Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Monza] in modo che quando c'è necessità di girare su tutto il territorio lombardo l'efficienza sia massimizzata. Offriamo servizi e non finanziamenti, ma si tratta di consulenze e supporto che servono a ridurre i costi delle produzioni».

GUARDARE AL FUTURO

Come fare fronte a questo momento difficile del mercato? Alberto Conti afferma: «In un momento di scarsità di risorse diamo supporto tecnico per ottimizzarle, sappiamo suggerire soluzioni per far risparmiare». Secondo Christiana Wiertz, invece, la strategia di lungo termine da adottare è «quella di un coordinamento tra il Fusi e i vari fondi regionali per scegliere gli stessi progetti al fine di chiudere i budget. Concentrarsi tutti su alcuni lavori potrebbe aiutare a realizzare almeno qualche film con budget interessante; ci sono troppi progetti e vengano realizzati troppi film che non hanno un mercato. Certo, poi sarà difficile capire su quali puntare perché ogni regione ha le proprie strategie».

Silvio Masselli si spinge oltre e afferma che in questo momento la politica dovrebbe cambiare strategia sul cinema: «È necessario un approccio sistematico a livello nazionale. Da tempo sostengo che ci sono segnali gravi e si prospetta una crisi della produzione. Oltre al supporto di film commission e Stato, i produttori indipendenti dovrebbero poter trovare un'efficace capacità di sostegno da parte del sistema radiotelevisivo, che in Italia manca. Serve

ideas for money-saving suggestions". However, according to **Christiana Werz**, a long-term strategy must be adopted to "coordinate between the FUS and the various regional funds in order to choose the same projects so they will be able to finalise their financing. Everyone concentrating on a few projects could help make at least some films with substantial budgets. There are too many projects and too many films are being made that have no market. That said, it will be difficult to understand which films to invest in because each region has its own specific strategies".

Silvio Maselli goes a step further and asserts that politicians should be changing their strategy towards the film industry right now. "We need a systemic approach on the national level," he states. "For some time I've been warning that the signs are dire and that we are heading for a crisis in production. Along with financing from film commissions and the State, independent producers should also be able to rely on an efficient support system from television, which is lacking in Italy. So, politicians should create strategies for the digitalisation →

we provide consulting and support services that help reduce production costs".

Allora una scelta della politica che punti alla digitalizzazione delle sale e che vada verso un fortissimo antitrust verticale e orizzontale, che liberi risorse sul mercato, che renda libera la Rai dai partiti e garantisca contratti in cui il produttore e gli autori sono proprietari dei diritti da poter vendere su altri mercati. In Puglia abbiamo adottato un approccio sistematico finanziando la digitalizzazione delle sale, creando il circuito di schermi di qualità "D'Autore", erogando contributi alle produzioni, realizzando due cineporti (a Bari e Lecce) e realizzando un festival che è diventato importante (il Bif&st). Cerchiamo come Film Commission di lavorare su tutta la filiera. Lo stesso deve avvenire a livello nazionale con la creazione di un Centro Nazionale di Cinematografico come quello francese che si finanzi con la tassa di scopo integrale su tutta la filiera di sfruttamento. Occorre una normativa nazionale che si uniformi a quella dell'Unione Europea e fornisca linee guida per tutte le filie commissioni.

L'INTERESSE DEGLI STRANIERI

Lombardia Film Commission punta molto sulle produzioni internazionali e sul cineturismo. Afferma **Alberto Contri**: «Una strada per noi importante è quella delle produzioni straniere. Tra maggio e agosto abbiamo ospitato sul territorio cinque produzioni di Bollywood. Questo apre al fenomeno del cineturismo: le statistiche parlano di 50 milioni di indiani disposti a viaggiare nei prossimi cinque anni; abbiamo siglato un accordo con una società indiana per fare promozione dei nostri luoghi dove i film sono stati girati attraverso i più importanti tour operator indiani. Inoltre, lavorare con film indiani offre l'opportunità ad aziende italiane presenti in India di inserire i propri marchi attraverso il product placement ed essere visti da un bacino di spettatori di oltre 10 milioni di presenze a film. C'è anche un indotto immediato che nessuno calcola: a Milano le troupe straniere spendono molti in prodotti Made in Italy. Ad esempio gli operatori di una produzione che aveva un budget di 500mila euro, hanno speso in un pomeriggio nella centralissima via Monenapoleone 600mila euro di scarpe, borse e vestiti». Anche la Valle d'Aosta ha ospitato produzioni indiane. **Carlo Chatrani** racconta: «Abbiamo supportato in termini logistici cinque produzioni indiane, tutte tra i 2 e i 5 milioni di dollari di budget. La realtà valdostana ha il vantaggio di avere una burocrazia più snella di altre regioni: non essendoci province il collegamento tra il singolo comune e noi è immediato. Le produzioni indiane, che cambiano molto spesso idea su di farsi, sono rimaste soddisfatte della nostra velocità a rispondere alle loro richieste. Poi c'è una grande quantità di beni culturali di proprietà della regione che possono essere messi a disposizione».

Apulia Film Commission ha un fondo dedicato alle produzioni internazionali. **Maselli** dichiara: «Ha riscosso grandissimo interesse dal punto di vista dei contatti. Tuttavia per attrarre produzioni straniere non basta la volontà di una regione, ma serve una strategia nazionale». L'Alto Adige punta più sull'Italia che sull'estero. Dice **Christiana Wertz**: «Lavoriamo molto con produzioni tedesche, austriache e svizzere, ma l'80% di quelle che sostengono è italiano. I fondi sono limitati e penso dovrebbero essere destinati alla produzione nazionale. I film internazionali che vengono sul territorio li supportiamo con i nostri servizi ma non attraverso finanziamenti».

of theatres and develop very stringent antitrust laws, both vertical and horizontal, which would free up market resources. They should liberate RAI from partisan politics and guarantee contracts allowing producers and filmmakers to own the rights to their projects so they can sell them to other markets". Maselli continues, "In Apulia, we have adopted a systematic approach, by financing the digital exhibition rollout, creating an arthouse cinema circuit, allocating production funds, creating two Cineports in Bari and Lecce and founding what has become an important film festival, Bif&st. As a film commission, we're looking to work across the entire industry. This should be repeated nationally, with the creation of a national film centre like that in France, which is funded by a dedicated tax on all sectors that produce, distribute or exhibit cinema in any form and through any media. We need an Italian law that complies with European Union law and provides guidelines for all the film commissions".

FOREIGN INTEREST

The Lombardia Film Commission has set its sights on international productions and film tourism. Says **Alberto Contri**: "Foreign productions are an important sector for us. Between May and August, we hosted five Bollywood productions in our territory. This opens up the possibility of film tourism. Figures reveal that 50 million Indians will be able to travel in the next five years; we've signed a deal with an Indian company to promote the locations in Lombardy where these films were shot, done through the leading tour operators. Moreover, working with Indian films gives Italian companies with a presence in India the chance to insert their brands in the pictures, through product placement, reaching a potential audience of over 10 million spectators per film. There is also more immediate revenue that no one is calculating: in Milan, foreign crews spend a significant amount on 'Made in Italy' products. For example, in one afternoon the production department of a €500,000 film spent €600,000 in the city centre, in Via Montenapoleone, on shoes, bags and clothing".

The Aosta Valley Region has also hosted Indian productions. "We have provided logistical backing for five Indian films, all with budgets between two and five million dollars", explains **Carlo Chatrian**. "We also have the added advantage of having a more streamlined bureaucracy than other Italian regions. Since there is no provincial authority, there is a direct link between us and the individual municipality concerned. The Indian productions, which often change their minds about what they want to do, were satisfied with how quickly we responded to their requests, for example blocking off traffic in a street. The Regional council also has a vast cultural patrimony that it can offer". The Apulia Film Commission has a fund specifically for international productions, says **Maselli**: "It has stirred up great interest in terms of contacts. Nevertheless, in order to attract foreign productions it's not enough to just have a regional policy, we need a national strategy". **Christiana Wertz** says that they too work with both Italian and foreign film projects in Alto Adige: "We work a lot with German, Austrian and Swiss production companies, but 80% of the projects we support are Italian. Funds are limited and I think they should be reserved for domestic projects. We provide services to international films that come to the territory, but not specific financing". ■

VALLÉE D'AOSTE: AN INITIAL ASSESSMENT

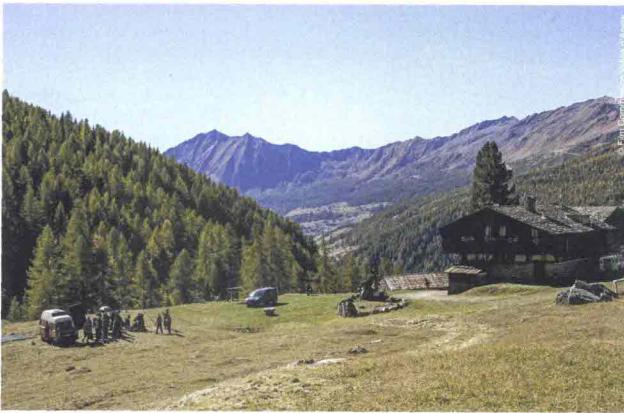
The Vallée d'Aoste Film Commission, established in a 2010 law, became operational in the autumn of 2011. Carlo Chatrian, who runs the outfit, explains: "We have a budget of €540,000 for 2012, of which €290,000 is for the film fund. The Film Commission was created with three main objectives: to promote the image of all of the territory's assets through the small and silver screen; to back, promote and strengthen the local film industry; and lastly, to coordinate and organise training events of all kinds. On top of this, there are also communications activities that aim to strengthen film festivals in the Aosta Valley, undoubtedly the most important being the Courmayeur Noir in Festival". One of the FC's core goals is to provide training, which Carlo Chatrian sees as "fundamental to creating professionals who can then offer their services to filmmakers shooting in the territory. We dedicate approximately 10% of the total budget to this. Based on our evaluation of available professionals and services, we invest in improving already existing training. We've organised courses for location managers, hair and make-up artists and short documentary production and we are developing training for production designers. In the future, we would also like to offer courses for producers and electricians".

The Film Commission has backed important titles such as Silvio Soldini's *The Commander and the Stork*, *The Worst Christmas of My Life* by Alessandro Genovesi and *Il vedovo* with Fabio De Luigi and Luciana Litizzetto, a remake of the film with Alberto Sordi and Franca Valeri. Chatrian adds, "Besides large-scale productions, we have also financed five local productions that are very important for us, both in terms of our mission and results. They include Hervé Barmasse's *Not So Far Away* and *Michito's Back!* by Luca Bich and Andrea Brugnoli, which was shot in Cuba". The Film Commission works across the entire industry: "Film commissions offer virtually no specific support in the phase from post-production to distribution. Supporting distribution means, for example, offering financing to those who employ a regional company to print more copies of their films or to promote it. We've al-

ready backed two films that were shot in other regions but spent a part of their post-production budgets in our territory".

VALLÉE D'AOSTE, PRIMO BILANCIO Film Commission Vallée d'Aoste, istituita da una legge del 2010, è diventata operativa nell'autunno scorso. Carlo Chatrian, che la dirige, spiega: «Questa realtà - data per il 2012 di un budget di 540mila euro, di cui 290mila dedicati al film fund - è nata con tre obiettivi: promuovere l'immagine del territorio nelle sue specificità attraverso il piccolo e il grande schermo; sostenere, favorire e potenziare il settore cinematografico locale; infine coordinare e organizzare eventi di formazione a 360 gradi. A questo si aggiunge l'attività di comunicazione che ha l'obiettivo di potenziare i festival di cinema attivi in Valle d'Aosta, tra cui il più importante è senza dubbio il Courmayeur Noir in Festival». Molta centrale nella missione l'obiettivo della formazione «fondamentale per costruire le professionalità da offrire a chi viene a girare sul territorio. Dediciamo a questa attività circa il 10% del budget complessivo. Valutiamo le professionalità presenti e a

partire da queste investiamo per irrobustire ciò che già esiste. Abbiamo organizzato corsi per location manager, trucco e parrucco, produzione di cortometraggi documentari e ne è in programma uno per scenografi. In futuro vorremmo puntare su corsi per produttori ed elettricisti». La FC ha sostenuto titoli importanti come Il comandante e la cicogna di Silvio Soldini, il peggior Natale della mia vita di Alessandro Genovesi e Il vedovo con Fabio De Luigi e Luciana Litizzetto, remake del film con Alberto Sordi e Franca Valeri. «Oltre a opere prodotte da grandi realtà, abbiamo finanziato cinque produzioni valdostane che per noi, sia a livello di missione che di risultati, sono molto importanti. Tra queste Non così lontano di Hervé Barmasse e Michito's back! di Luca Bich e Andrea Brugnoli girato a Cuba». La Film Commission lavora su tutta la filiera: «Un segmento su cui quasi nessuna film commission interviene in modo specifico è quello che va dalla postproduzione alla distribuzione. Abbiamo già sostenuto due film, girati in altre zone, ma che hanno speso una parte del budget di postproduzione sul territorio valdostano».



Above Carlo Chatrian, Director of Film Commission Vallée d'Aoste. On the right, from top to bottom, a view of Mont Blanc and two sets located in the region: *The Commander and the Stork* by Silvio Soldini and *Not So Far Away* by local filmmaker Hervé Barmasse

In alto il direttore di Film Commission Vallée d'Aoste Carlo Chatrian. A destra, dall'alto verso il basso, una vista del Monte Bianco e due film girati nella regione: Il comandante e la cicogna di Silvio Soldini e Non così lontano diretto dal valdostano Hervé Barmasse