



## **- Elementi di scrittura e struttura drammaturgica del romanzo di noir –**

### **Workshop intensivo di scrittura di genere sulla costruzione della trama**

**Programma di** *“Elementi di scrittura e struttura noir: come si crea e si struttura un romanzo nero, dall’idea di base, passando per personaggi e arco della storia, fino alla scheda editoriale”;*

#### **Struttura corso:**

Due giorni intensivi di 8/9 ore ciascuno per un totale di 16/18 ore, così suddivise: sabato 8/9 ore, domenica 8/9 ore, orari 9/9:30; 13 – 15; 20/20:30

**Tutor:** Piergiorgio Pulixi

**Obiettivi:** il corso si propone, dopo una veloce propedeutica del genere giallo nelle sue diverse varianti, di mostrare ai corsisti tutto il processo dietro la creazione e la pubblicazione di un romanzo di genere, a partire dall’idea primigenia, innestando la fase di ricerca e documentazione, analizzando lo sviluppo dell’intuizione inserendola in una struttura drammaturgica; si presenterà e analizzerà l’arco di trasformazione dei personaggi principali e il loro sviluppo psicologico nella storia; i corsisti analizzeranno la struttura drammaturgica in 3 e 5 atti della storia, concentrandosi in modo particolare sulla fase iniziale (l’incipit e la stesura dei primi capitoli), la creazione e la gestione della “tensione narrativa”, e il finale con il disvelamento dell’architettura dei colpi di scena. Si entrerà nel dettaglio dei registri narrativi e della funzionalità della scrittura e dei diversi stili di scrittura. Particolare attenzione verrà data al buon utilizzo dei dialoghi e di tutti i cinque sensi nella creazione di una scena. Agli studenti verrà mostrata la gestione di diversi “point of view” nel racconto, esaminando la differenza tra personaggi seriali e non. In chiusura del corso verranno spiegati dei rudimenti di editing (micro e macro), e verrà mostrata la struttura di una buona “scheda editoriale” per la presentazione del testo a un editore, insieme a una presentazione delle principali collane editoriali di romanzi di genere a cui poter proporre un testo.

#### **Queste alcune delle micro-lezioni del corso:**

##### **1 - Letteratura di genere: dal giallo classico al poliziesco procedurale passando per il thriller**

Principali differenze tra i diversi generi che popolano il macrocosmo noir: giallo, giallo classico, giallo deduttivo, giallo della camera chiusa, noir, noir mediterraneo, poliziesco procedurale, thriller, thriller psicologico, thriller d’azione, spy-story.

##### **2 - Passione + abitudine + disciplina:**

Come entrare nella giusta attitudine e disposizione d'animo per iniziare un romanzo. Come rimanere concentrati, produttivi e non avere cedimenti di motivazione. "L'allenamento" alla scrittura. La "bottega degli scrittori". L'importanza della routine. Come creare l'*humus* psicologico migliore per affrontare la scrittura.

### **3 - La prima idea, come e dove trovarla, e come farla incubare:**

Come riconoscere una buona idea e valutare se sarà in grado di reggere la lunghezza di un romanzo. Come sviluppare il talento di "trovare" le idee e lasciarle sedimentare e strutturarle in una scaletta. Quali sono le domande più importanti da porsi nella prima fase?

### **4 - L'importanza della cronaca:**

Come e quanto la cronaca può essere la matrice narrativa di ogni noir. Imparare a leggere la cronaca e sviluppare il talento per creare delle connessioni tra i diversi articoli che ci interessano. Pedinare la realtà e trasfigurarla letterariamente: differenza tra coerenza e verosimiglianza; bilanciamento tra invenzione letteraria e cronaca.

### **5 - Trama:**

Dall'idea iniziale alla trama: tutti i passaggi intermedi. Lo *status quo* iniziale. *L'incidente scatenante*, cos'è e perché senza di esso non si può cominciare? Come sviluppare dalla prima idea i 5 plot point, e dai 5 i 10, e così via. Patto lettore/scrittore: cos'è e cosa non fare per tradire questa premessa. Coerenza e verosimiglianza: perché tenerne conto?

### **6 - Ricerca, studio, documentazione e preparazione:**

Come stilare dei punti chiave su cui strutturare una buona ricerca. Capire come gestire la mole di dati, ordinarla e processarla per rendere le informazioni funzionali allo sviluppo del romanzo. Verità, verosimiglianza e finzione narrativa nel noir: come trovare un giusto equilibrio tra questi tre elementi analizzando alcuni esempi di opere di fiction, di true-crime e di docu-fiction.

### **7 - Il tema:**

Il tema come linea guida del romanzo. Come trovarlo e come estrapolarlo dall'idea iniziale e farlo "vibrare" attraverso tutti i personaggi del romanzo.

### **8 - Scaletta: Parte 1**

Come sviluppare una scaletta del romanzo che possa diventare la nostra bussola all'interno della storia. Differenza tra la scaletta tematica, quella dei personaggi e quella in scene. Il perché e l'importanza di una buona scaletta. Linea narrativa cronologica: è necessaria?

### **9 - Dalla scaletta alla sinossi scena per scena: Parte 2**

Cos'è una sinossi e perché è così importante ai fini del romanzo? Lo sviluppo della scaletta e l'esplosione dei 10/20 punti in una sinossi blindata scena per scena dell'intero romanzo.

### **10 - Come affrontare la pagina bianca e come evitare di perdere tempo:**

Come la scaletta e la sinossi possono farci ritrovare la stella polare della storia. Trucchi e strumenti per gestire al meglio i nostri tempi di scrittura, e come la tecnica e l'impianto narrativo possono venire in soccorso dello scrittore. Auto-editing cos'è e perché è meglio abituarsi a questa pratica?

### **11 - I personaggi: come arrivano, dove nascono e come crearli:**

Da dove arrivano le idee per la creazione di un personaggio? Come si struttura un buon personaggio? Importanza della tridimensionalità ed elementi di psicologia e analisi della psicologia del personaggio. Focus su: motivazione, desiderio, bisogno psicologico, psicologia e sociologia del personaggio principale. I caratteri dei personaggi emergono dalla loro messa in relazione: rete relazionale, come costruirla?

### **12 – L'imperfezione dell'eroe:**

Perché le sue ferite rappresentano la sua più grande risorsa? Mappare le cicatrici e indagare le potenzialità creative del "lato oscuro" del personaggio. Negli abissi della psiche umana: come condurre il personaggio attraverso la notte buia dell'anima. Elementi di caratterizzazione del "terremoto psicologico" che il protagonista vive nella crisi che precede il climax.

### **13 - Il conflitto:**

Cos'è e perché viene definito la forza motrice della storia? Differenza tra conflitto interiore e conflitto esteriore. Come valutare la temperatura del conflitto e assicurarsi che sia sempre presente all'interno della storia. Quanti conflitti possono coesistere all'interno di una storia e di una singola unità drammatica?

### **14 - Conflitto + motivazione = storia:**

Come tenere sempre accesa l'attenzione e la curiosità del lettore. Elementi di drammaturgia. Analisi di: posta in gioco, desiderio, bisogno, scelta, forza di volontà e obiettivo.

### **15 - La complessità dei personaggi: come gestirla e come creare un buon antagonista:**

Come si gestisce un "team" di personaggi. Imparare a valutare l'importanza e la funzionalità di ogni personaggio e capire nel caso quali eliminare per non affollare la storia. Perché la "vita" del protagonista dipende dalla costruzione drammaturgica dell'antagonista?

### **16 - La trasformazione e l'arco di trasformazione del personaggio:**

Sopravvivere significa trasformarsi. Evoluzione morale e psicologica vs involuzione. Staticità e sviluppo. Perché i personaggi non possono fare a meno di cambiare? Resistenza al cambiamento. L'importanza della *scelta*. Tutti i romanzi raccontano una trasformazione lenta ma inesorabile. La trasformazione deve sempre guidare lo sviluppo narrativo?

### **17 - Incipit:**

Cos'è e come si crea un buon incipit che artigli subito il lettore dalla prima riga. Imparare a "leggere tra le righe" degli incipit di successo.

### **18 - Ambientazione:**

Importanza del setting e come trovare il giusto equilibrio tra storia e ambientazione, impedendo che l'una prevarichi sull'altra. Ambientazione come personaggio: come arrivare a un'ambientazione vincente.

### **19 - I dialoghi: l'anima dei personaggi**

Come creare dei buoni dialoghi che rivelino l'anima e l'essenza dei personaggi e che spingano la storia avanti. Come evitare luoghi comuni, banalità, e cadute di stile nel "trovare la voce" di un personaggio. Il dialogo come "impronta" del personaggio.

## **20 - Il capitolo come singola unità di racconto:**

Cos'è un capitolo e quali scopi deve servire? Imparare a creare un buon capitolo a partire dalla descrizione di scena nella sinossi a punti: capire come innervare il tema in ogni capitolo, e imparare a gestire l'arco in tre atti in ogni singolo capitolo. Importanza della brevità e della funzionalità dei capitoli.

## **21 - La tensione narrativa:**

Cos'è e come la si crea? Differenze tra cliffhanger e colpi di scena. Come innervare la storia e la scrittura con la suspense. Agnizione d'identità, cos'è e come utilizzarla a pieno?

## **22 - Come terminare il romanzo?**

Come creare un buon finale che non deluda e che sia organico nella storia e nella "dimostrazione del tema". La teoria dell'*eterno ritorno*.

## **23 - L'arco della storia:**

Differenza tra la scrittura e la struttura di un romanzo stand-alone e di un romanzo seriale. Quali sono gli errori da evitare e quali i punti di cui tenere conto.

## **24 - Revisione:**

Scrivere col cuore, riscrivere col cervello. La complessità della semplicità. Quante revisioni sono necessarie? Come si revisiona un romanzo e quali sono le più comuni crepe nel tessuto connettivo della storia? Rudimenti di revisione. Perché l'auto-editing può portare a una singola e più snella revisione?

## **25 – Editing d'autore:**

Cosa evitare e quali sono gli errori più comuni che farebbero inorridire ogni editor. Imparare l'autoediting post revisione. Micro e macro editing: differenze e spiegazione di come un testo già editato possa attirare favorevolmente l'attenzione di un editore. Editing letterario ed editing strutturale: differenze e nozioni di base. Lettura ad alta voce.

## **26 - La strada per la pubblicazione:**

Come arrivare alla pubblicazione? Analisi delle classifiche dei libri più venduti. Analisi del mercato e autoanalisi della commerciabilità della propria opera. Perché a volte un buon romanzo non trova la strada della pubblicazione? *Obsolescenza editoriale*: cos'è e perché determina la morte di una storia ancor prima di vedere la luce?

## **27 - Per chi stiamo scrivendo?**

Capire qual è il proprio pubblico di riferimento e lavorare sui punti di forza dell'opera. Chi è il nostro lettore tipo? Cosa desidera?

## **28 - Cosa cerca un editore?**

Voce autoriale: la *Weltanschauung*, la propria visione del mondo. Originalità. Tenuta della storia. Rispetto del lettore. Commerciabilità dell'opera. "Pulizia" del romanzo. Come scegliere un editore?

## **29 - Titolo e scheda di presentazione:**

L'importanza del titolo e come scegliere il titolo più adatto. Cos'è una scheda di presentazione editoriale e come strutturarla.

### **30 - Collane editoriali di riferimento e agenti letterari:**

L'importanza del destinatario: differenza tra editor, direttore editoriale, direttore del marketing, direttore di collana, ufficio stampa, etc. A chi dobbiamo rivolgerci? Analisi delle principali collane di narrativa giallo/noir.

### **31 - Gli errori più comuni da evitare:**

10 errori da evitare per far sì che la nostra storia non venga subito cestinata. Mai screditare la narrazione e offendere l'intelligenza del lettore. Etica professionale.

### **PERCHE' ISCRIVERSI:**

Se avete una buona idea per una storia, ma non sapete come iniziare e in quale modo strutturare il racconto, questo è il corso che fa per voi. Il workshop si occuperà di illustrare il processo di creazione di un romanzo noir, guidando gli iscritti a partire dall'intuizione iniziale, passando per la ricerca e la documentazione, fino all'inserimento di questi elementi nella struttura drammaturgica, regalando ai partecipanti un metodo di scrittura che permetterà loro di risparmiare tempo ed energie, ottimizzando i tempi di scrittura. Particolare attenzione verrà data alla caratterizzazione dei personaggi e all'arco di trasformazione nel corso della loro "caduta agli inferi". Verrà dato spazio durante le ore di lezione ai registri narrativi, alla funzionalità degli stili di scrittura, al buon utilizzo dei dialoghi e di tutti i cinque sensi nella creazione di una scena memorabile. Un focus è dedicato alla gestione dei diversi "point of view", a seconda delle caratteristiche seriali e non del racconto. Personaggi forti e indimenticabili, trama robusta e adrenalinica, approfondimento psicologico e indagine sulla realtà: sono questi gli elementi di un grande romanzo noir. Insieme, impareremo a scriverne uno.

### **COME FUNZIONA**

Dopo un excursus sulle principali tipologie di noir, si analizzerà l'arco di trasformazione dei personaggi principali e il loro sviluppo psicologico nella storia, la struttura drammaturgica in 3 e 5 atti, concentrandosi sull'incipit e la stesura dei primi capitoli, la creazione e la gestione della "tensione narrativa" e dei colpi di scena fino al disvelamento finale con esempi tratti dai principali romanzi della letteratura nera. Il corso si basa su lezioni frontali ed è prevista una esercitazione pratica consistente nella scrittura di una sinossi di 2.000 battute (35 righe) e nella stesura di una scheda editoriale di circa 2.000 battute per poter proporre i vostri lavori a un editore o a un agente letterario; non sono previsti esercizi di scrittura creativa né laboratori di esercizi pratici: obiettivo del corso è fornire ai partecipanti tutti gli strumenti in grado di portarli alla creazione di una solida e robusta trama narrativa nel minor tempo possibile.

### **PER CHI È RIVOLTO?**

Per tutti coloro che vogliono saperne di più sul processo di creazione di un romanzo, per chi vuole mettersi in gioco nell'analisi della struttura di un romanzo di genere e per chi ha una storia o un romanzo nel cassetto ma non ha un metodo di lavoro e vuole acquisirne uno. Semplici lettori,

romanzieri in erba, appassionati di noi e letteratura di genere, sono tutti i benvenuti in questo workshop che racconta tutti i retroscena di un'opera letteraria di fiction.

**- Weekend lungo intensivo, 16/18 ore: Quota di partecipazione per singola persona, 110 euro per entrambi i giorni.**

A ogni partecipante sarà richiesto di portare nei 2 giorni di corso un quotidiano a propria scelta, di qualsiasi regione, testata e data, non necessariamente dell'anno in corso, che diventerà oggetto di esercizio pratico durante il seminario. È possibile anche ritagliare soltanto le pagine di cronaca regionale e nazionale su cui verteranno gli esercizi.

Non è né richiesto né necessario avvalersi di pc e tablet durante le ore di lezione. È invece caldamente consigliato dotarsi di quaderni per appunti. È consentita la sola registrazione audio (per motivi legati alla privacy) delle lezioni e per un utilizzo esclusivamente personale. Tutti i partecipanti si impegnano al rispetto e alla privacy dei colleghi corsisti, pena l'esclusione dal seminario.

### **Libri di testo consigliati:**

- *Anatomia di una storia*, John Truby, Dino Audino Editore, 24 euro.

- *La trama, come inventarla come svilupparla*, Massimo Cassani, Laurana editore, 14 euro.

\* La lettura dei testi non è vincolante né obbligatoria ai fini della partecipazione al seminario: si tratta solo di suggerimenti per l'approfondimento di alcune strutture e meccaniche narrative affrontate nel corso.

### **Biografia e curriculum vitae di Piergiorgio Pulixi:**

Autore e sceneggiatore, è nato a Cagliari nel 1982 e vive a Milano. Fa parte del collettivo di scrittura Sabot creato da Massimo Carlotto di cui è allievo. Insieme allo stesso Carlotto e ai Sabot ha pubblicato *Perdas de Fogu*, (edizioni E/O 2008), e singolarmente il romanzo *Donne a Perdere* (Edizioni E/O 2010). È autore della saga poliziesca di Biagio Mazzeo iniziata col noir *Una brutta storia* (Edizioni E/O 2012), miglior noir del 2012 per i blog Noir italiano e 50/50 Thriller, e finalista al Premio Camaiore 2013, e proseguita con *La notte delle pantere* (Edizioni E/O 2014) vincitore del Premio Glauco Felici 2015, e *Per sempre* (edizioni E/O 2015), e chiusa col romanzo finale della quadrilogia, *Prima di dirti addio* (Edizioni E/O 2016) romanzo vincitore del Premio Corpi Freddi Awards 2016, menzione speciale della giuria al Premio Metamorfosi 2016, e vincitore del Premio Garfagnana in Giallo 2016. Nel 2014 per Rizzoli ha pubblicato anche il romanzo *Padre Nostro* e il thriller psicologico *L'appuntamento* (Edizioni E/O), miglior thriller 2014 per i lettori di 50/50 Thriller e vincitore del Premio Prunola 2016. Nel 2015 ha dato alle stampe *Il Canto degli innocenti* (Edizioni E/O) vincitore del Premio Franco Fedeli 2015, dei Corpi Freddi Awards 2015 come miglior romanzo dell'anno, e del Premio Grotte della Gurfa 2016. *Il Canto degli innocenti* è il primo libro della serie thriller *I Canti del Male*. Nel 2015 e nel 2016 Pulixi è stato premiato ai Corpi Freddi Awards come miglior autore italiano dell'anno. Nel 2016 vince il Premio Serravalle Noir 2016. Nel 2017 pubblica la sua prima antologia di racconti intitolata *L'ira di Venere* (CentoAutori Edizioni) e il romanzo "La scelta del buio" (Edizioni E/O). Alcuni suoi racconti sono stati pubblicati sul Manifesto, Left, Micromega, Narcomafie, e Svolgimento, e in diverse antologie, tra cui "Giochi di ruolo al

Maracanà" (Edizioni E/O 2016). Nel 2016 scrive insieme a Massimo Carlotto "Lovers Hotel" la prima serie audio originale in sei puntate che verrà diffusa sulla piattaforma Audible. Sempre nel 2016 vince il Premio Vanity Fair per il miglior personaggio letterario femminile per il suo commissario Carla Rame. Nel 2018 pubblica per Rizzoli il thriller "Lo stupore della notte" nella collana Nero Rizzoli.

I suoi romanzi sono in corso di pubblicazione negli Stati Uniti, Canada, e Regno Unito. Piergiorgio Pulixi è stato scelto per rappresentare l'Italia al Crime Writers Festival 2016 a Nuova Delhi, India, al Deal Noir Festival 2016 nel Kent, Inghilterra, e al "Quais du Polar" a Lione nell'aprile 2018. Collabora con riviste e blog di settore come recensore, tra cui \* MilanoNera\* e \*Contorni di Noir\*. È stato il Presidente ed è tra i fondatori del Festival letterario "Giallo al Centro" della città di Rieti.