

Di cosa sono fatte le storie

Da Propp a Vonnegut, passando per *Pixar*

- Appena uno scalfire l'argomento (un argomento oceanico), utile per metterci tutti sullo stesso piano...
- ... e per far venire voglia a chi se la sente di approfondire.
- Perciò molte *slide* le lascerò al vostro studio personale.
- Al termine bibliografia per lo studio, romanzi e libri suggeriti come esempi e altro.

Mettiamo le mani avanti

Le storie sono fatte di «pezzi» ricorrenti, che possono essere combinati e ricombinati in maniere diverse ma che rimangono sempre riconoscibili: personaggi come *funzioni*, personaggi come *archetipi* e strutture *narrative*.

La grande scoperta della filologia del '900

Canovacci di
storie nelle quali
si muovono figure
ricorrenti: il
Briccone,
l'Amoroso, la
Giovinetta, lo
Spaccone, il
Vecchio
Burbero...

**Lo sapevano già quelli
della Commedia dell'Arte**

Una cosa di cui
non possiamo
parlare a fondo

- L'Eroe, il Nemico, il Falso Amico sono *funzioni*.
- Il Sadico, il Tiranno, il Traditore, il Violento, la Vecchia Megera sono *archetipi*.
- Le due dimensioni si influenzano a vicenda: solo certi archetipi sono adatti a ricoprire certe funzioni.

Funzioni e archetipi (differenza fra)

Il bildungsroman

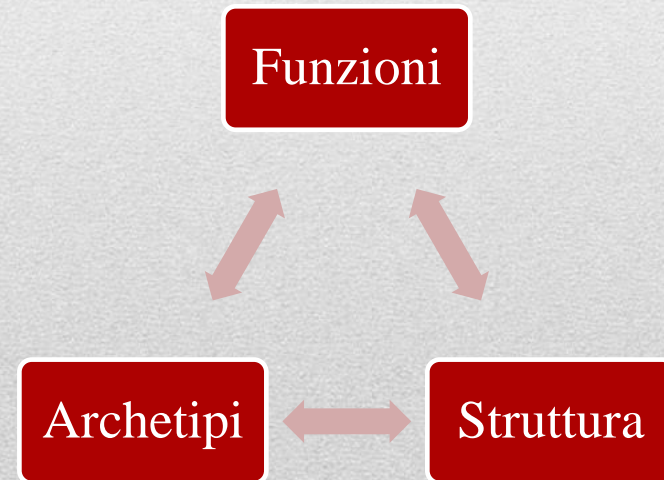
«Romeo e Giulietta»

**Le storie seguono anche
schemi ricorrenti**

- I rapporti fra queste tre dimensioni delle storie (di avventura?) si giocano sia in termini di **vincolo** (ciascuna richiede che l'altra assuma una determinata forma) sia in termini di **arricchimento** (ciascuna dà ricchezza e profondità alle altre).

Un tentativo di riassumere

Le storie si raccontano
dall'inizio ma si scrivono
a partire dalla fine

Tra parentesi

- Sette personaggi: l'Eroe, il Donatore, l'Aiutante Magico, la Principessa, il Re, il Cattivo e il Falso Eroe
- 31 fasi: lo schema base è Quietè, Allontanamento forzato, Avventure, Vittoria, Lièto Fine

- Es. *Il gatto con gli stivali*, *Cenerentola*, *La bella e la Bestia*...
- C'è un giovane la cui vita tranquilla viene distrutta in seguito alla comparsa di un misterioso straniero. Con costui vivrà molte avventure, conoscerà una bella principessa e infine, dopo avere sconfitto un avversario cattivissimo, diverrà ricco e famoso. Bilbo o Luke Skywalker?

Propp, *Morfologia della fiaba*, 1928

La storia può finire male

- Saghe, nordiche (Sigfrido, Beowulf) e non (Ulisse dopo l'*Odissea*), *Il Signore degli Anelli*.
- Dopo la prima vittoria l'eroe è sfidato una seconda volta e, in questo caso, è sconfitto, lasciando dietro di sé il rimpianto (o la vendetta).
- Il finale tragico: una tradizione lunghissima che arriva fino al melodramma ottocentesco. E piace, c'è poco da fare, piace moltissimo: quindi meglio tenerne conto.

Variante da non dimenticare

- L'eroe ha un **bisogno** ma non lo sa.
- Quando lo scopre, l'eroe si dà un **obiettivo**...
- ... il cui raggiungimento gli è precluso da un **avversario**.
- Segue uno **scontro** fino a una **battaglia finale**.
- Dopo la vittoria l'eroe prende atto che in lui si è verificato un **cambiamento** (maturazione) che lo ha portato a un nuovo stato di **equilibrio**.
- Può seguire una **riflessione tematica generale** che esplicita il senso della storia.

Un modo di vedere lievemente alternativo

- Ne *L'eroe dai mille volti* di Joseph Campbell e nella sua attualizzazione a uso di Hollywood di Christopher Vogler, *Il viaggio dell'eroe*, si indicano
 - otto personaggi (Eroe, Mentore, Guardiano della Soglia, Messaggero, Cambiaforma, Ombra Oscura, Alleato e Burlone)
 - dodici fasi (Mondo ordinario, Chiamata all'avventura, Rifiuto della chiamata, Incontro col mentore, Varcare la Soglia, Prove, alleati e nemici, Approccio alla caverna più interna, Ordalia, Ricompensa, Via del ritorno, Resurrezione, Ritorno con l'elisir).

La versione americana

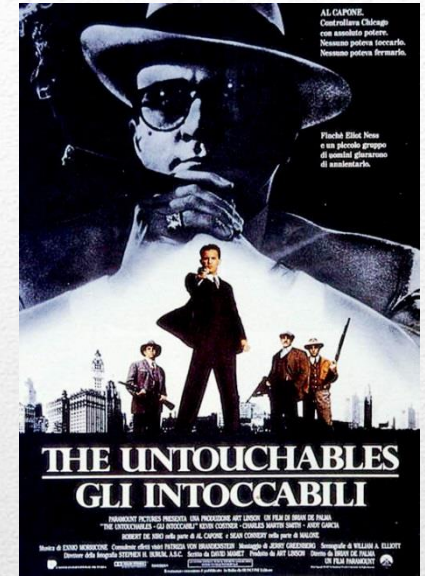
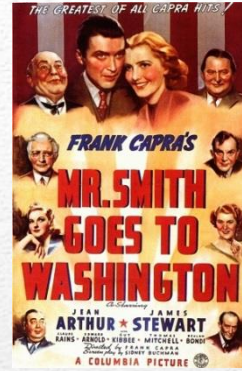
- Presentazione dei personaggi
- Creazione del conflitto
- Contrasti iniziali nel gruppo o dubbi del protagonista
- Superamento dei contrasti, acquisizione dello status di eroe (o creazione del gruppo)
- Prima vittoria contro l'avversario
- Crisi o sconfitta temporanea (o sfaldamento del gruppo)
- Vittoria definitiva

Lo schema hollywoodiano classico

Lo schema di Propp è spesso **duplicato** in due percorsi paralleli

- Nel primo percorso l'eroe deve sconfiggere il nemico esterno (Cattivo o Avversario o condizioni avverse)...
- ... nel secondo l'Avversario è se stesso e il prerequisito per la vittoria finale è che l'eroe superi la propria debolezza, incapacità o vizio.

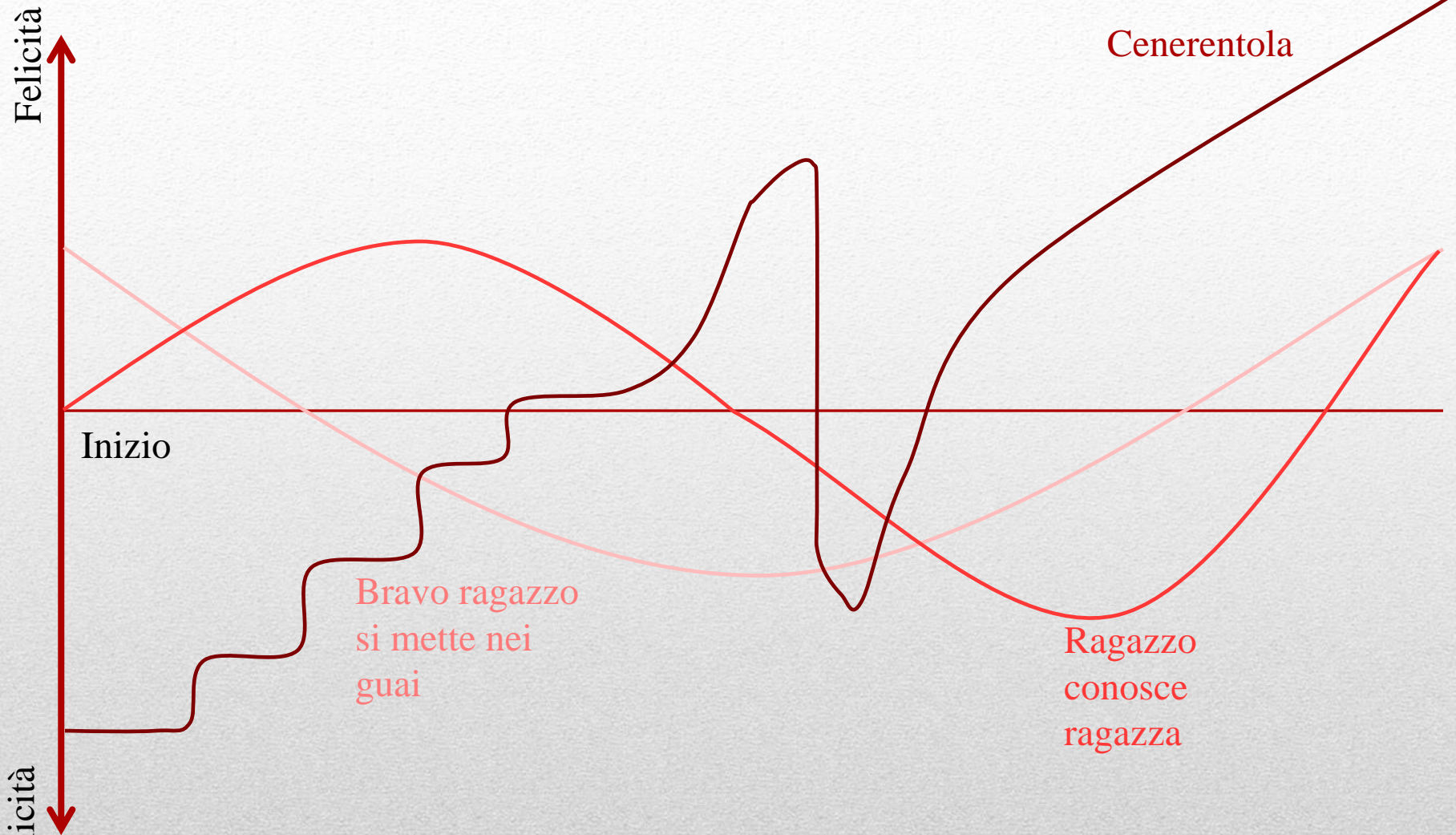
Hollywood standardizza lo schema con una importante innovazione

Esempi

- Il *climax* (crescendo) è il percorso verso un momento risolutivo della trama: la trama si precipita verso un duello, un'avversità da superare, uno scioglimento amoroso.
- Il *climax* permette di sperimentare il brivido del rischio, l'eccitazione della vittoria, l'appagamento della pulsione erotica.
- L'*anticlimax* è un momento in cui gli eroi si impantanano: la trama rallenta e indugia, la soluzione si allontana.
- L'*anticlimax* permette di meditare, riflettere, sperimentare la malinconia e la tristezza e preparare con più forza lo scioglimento futuro.

Climax e anticlimax

Le curve di Kurt Vonnegut

- Ha costruito un solido successo dimostrando, fra le altre cose, di padroneggiare eccezionalmente bene gli elementi base delle storie, tanto da potersi permettere, al bisogno, di sovvertirli.
- Fra i suoi consigli per scrittori:
 - *C'era una volta _____ . Ogni giorno _____ . Poi un giorno _____ . A causa di ciò, _____ . A causa di ciò, _____ . Finché alla fine _____ .*

La Pixar

e infine...

Grazie!!

- J-L Roubira, *Dixit*, Asterion Press
- *C'era una volta*, Raven
- *Story Cubes*, Hutter Trade Selection
- *Le carte di Propp*, GP Edizioni

Giocare con le storie

- V Propp, *Morfologia della fiaba*, Einaudi
- https://it.wikipedia.org/wiki/Morfologia_della_fiaba
- G Rodari, *Grammatica della fantasia*, Einaudi

Propp e un altro gigante

- J Campbell, *L'eroe dai mille volti*, Lindau
- C Vogler, *Il viaggio dell'eroe*, Audino
- <http://www.thewritersjourney.com/>
- J Truby, *Anatomia di una storia*, Audino

Gli *ammerigani*

- JK Rowlings, *Harry Potter e la pietra filosofale*, Salani
- W Shakespeare, *Romeo e Giulietta*
- W Shakespeare, *Otello*
- W Grimm e J Grimm, *Fiabe*, Einaudi
- JRR Tolkien, *Lo Hobbit*, Bompiani
- G Lucas, *Star Wars* (e trilogia successiva)
- *La saga dei Volsunghi*, Carocci
- *Beowulf*, Carocci
- Omero, *Odissea*, Einaudi
- JRR Tolkien, *Il Signore degli anelli*, Bompiani
- J Ford, *Ombre rosse* da confrontare con
- W Hill, *I guerrieri della notte*

Romanzi e film

- <http://www.robertosedda.it>
- [Facebook](#), [Twitter](#), [Anobii](#), [LinkedIn](#), [Google+](#), [YouTube](#)
- rседda@tiscali.it

- <http://www.fabbricastorie.it>
- info@fabbricastorie.it

Come trovarmi
