

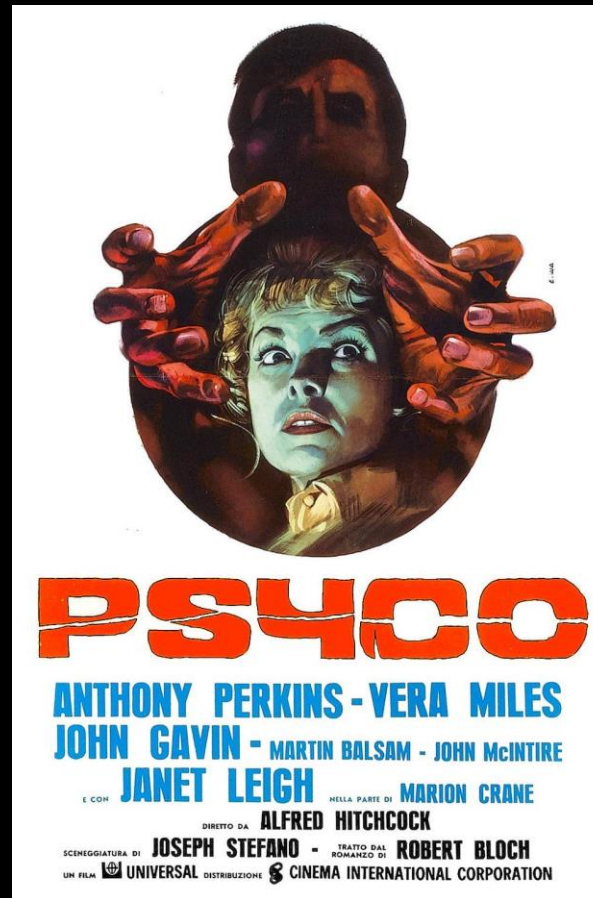
CORSO DI CINEMA
IL CINEMA DI ALFRED HITCHCOCK
A.A. 2023/2024
DOTT. LEONARDO MAGNANTE

LEZIONE 6

Venerdì 26 Gennaio 2024

PSYCHO (1960)

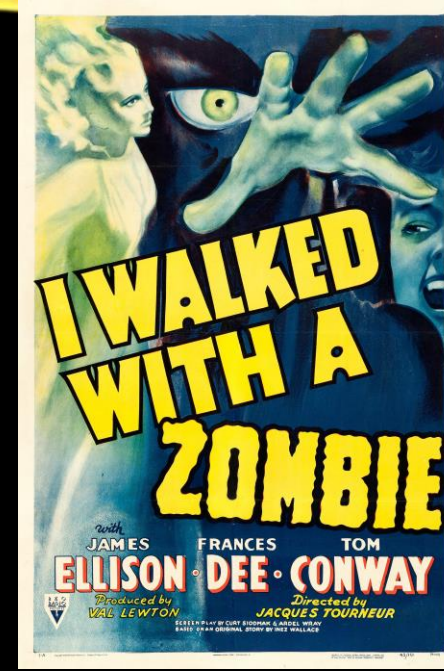

Il viaggio è un'esperienza di mutamento, territorio di metafore esistenziali e identitarie;

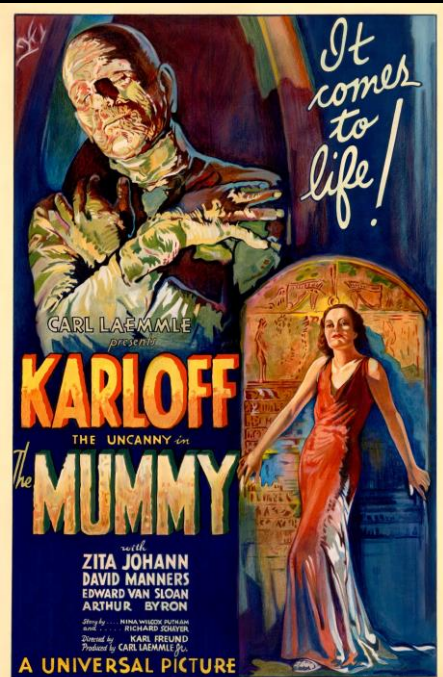
La morfologia fiabesca di Propp si fonda sul viaggio dell'eroe: viaggio dell'ignoto per crescere, distacco dal contesto domestico;

L'archetipo avventuroso esplicita il processo di formazione del soggetto, affinché consolidi il proprio nucleo familiare;

Traiettorie versa la giusta mascolinità e femminilità, in termini freudiani;

La mummia (*The Mummy*, 1932, Karl Freund), produzione Universal, è un caso emblematico di viaggio dell'eroe all'interno del cinema horror classico;

Film ambientati fuori dagli Usa: l'orrore, l'oscenità, la mostruosità appartengono a contesti altri;

Frank è un archeologo, giunto in Egitto per lavoro. La sua traiettoria deve dimostrare:

- 1) La sua professionalità (realizzazione lavorativa);
- 2) La sua corretta mascolinità (eterosessualità);

Il padre è di intralcio:

- 1) È un famoso archeologo;
 - 2) È spaventato da Helen;
- Quindi va eliminato.

Helen deve trovare marito, la cui «colpa» è non dedicare le sue attenzioni agli scapoli inglesi che la corteggiano.

Imhotep ha il compito di risvegliare la sua antenata, di cui Helen è la reincarnazione, ossia Anck-es-en-Amon, la cui colpa fu la perdita della verginità.

Il Dott. Muller è pensato come una sorta di Van Helsing, che un anno prima venne interpretato dal medesimo attore nel celebre film di Browning;

Il suo ruolo è incarnare la Legge, sostituzione simbolica del padre di Frank. È l'istanza protettrice dei valori patriarcali, opposto di Imhotep. Deve far sì che la coppia si formi;

Helen è spesso addormentata, svenuta o accerchiata dai personaggi maschili, che cercano di controllare la sua attrazione per Imhotep per spingerla verso Frank. Deve acquietare il lato sessuale e promiscuo dell'antenata.

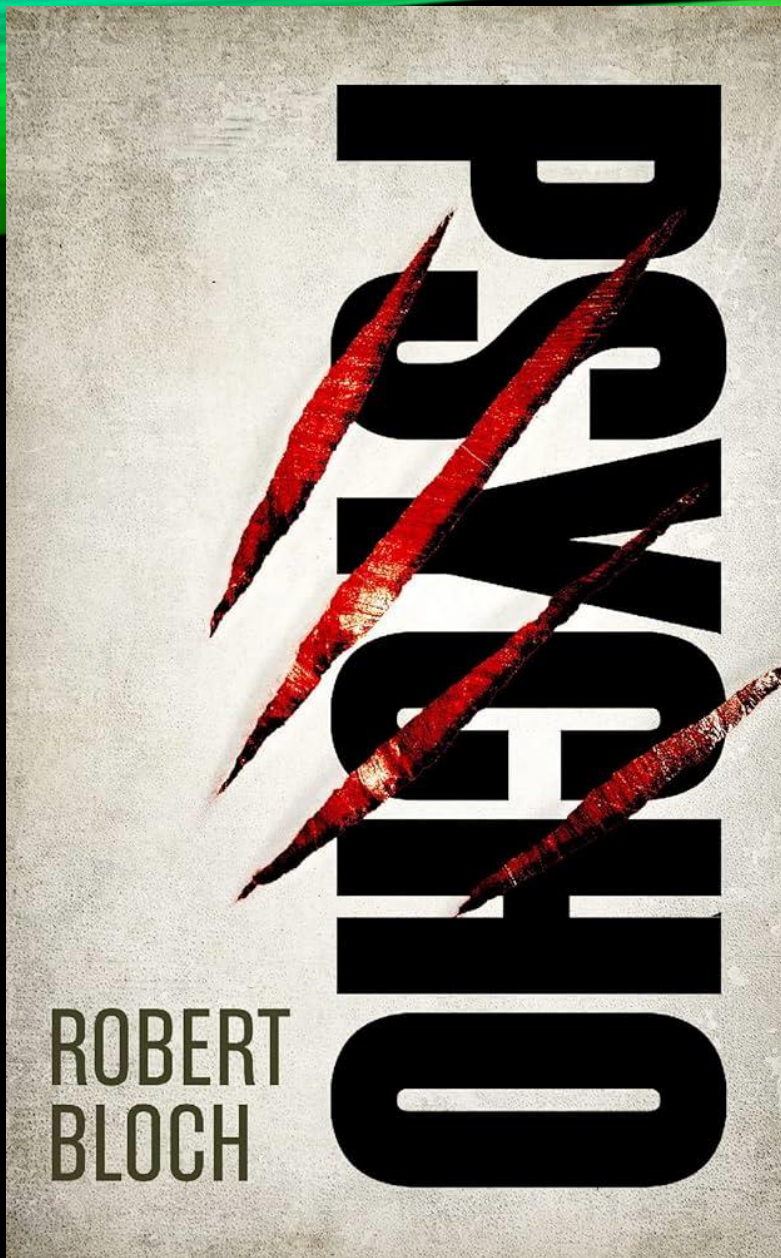

La redenzione di Anck-es-en-Amon
ripulisce Helen della sua colpa,
ossia il desiderio peccaminoso, da
cui la morte di Imhotep e la
formazione della coppia Frank-
Helen;

Il film si conclude senza il classico bacio della coppia, ma sullo sguardo spaesato di Helen e sullo scheletro di Imhotep. Morte del desiderio femminile e sua sottomissione alle esigenze sociali (matrimonio).

- Il romanzo di Bloch (e poi il film di Hitchcock) è totalmente anticonvenzionale: che vuol dire essere americani in questo specifico momento storico;

- Senso di malessere interno alla più potente potenza occidentale: forbice sociale, scontro di classe, disagio mentale, famiglie disfunzionali, mostruosità umana e irriconoscibile;

- Il film è ambientato in Arizona, il romanzo nel Texas: entrambi sono luoghi tipici dell'immaginario western, che l'horror moderno riprenderà per metterlo in discussione;

- Luoghi aperti, semidesertici, sconfinati saranno tipici del moderno;

- Cassidy nel ruolo del petroliere texano, con tanto di cappello da cowboy, milionario ed evasore fiscale;

- Marion è una ladra ma il suo furto è un «atto di giustizia». Capitalismo e ingiustizia sociale sono profondamente legati;

- Critica ai valori fondanti americani;

- La traiettoria di Marion sembrerebbe avere dei tratti in comune con il viaggio classico: l'obiettivo è lasciare la città d'origine (Phoenix) per raggiungere Sam e sposarsi;

- Il paesaggio è minaccioso: pali della luce che sembrano delle croci e preannunciano la morte della viaggiatrice;

- Si delinea l'archetipo della strada sbagliata (*wrong turn*), imboccata casualmente;

- Strada secondaria che porta al represso della Nazione: microcosmo primordiale ma indipendente rispetto al Sistema;

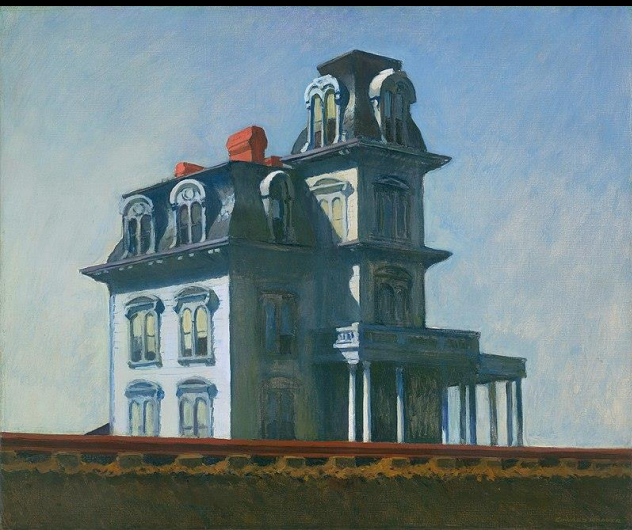
- Luogo interstiziale che i meccanismi dominanti hanno contribuito a creare;

- Il progresso non tiene conto degli interessi privati, in precedenza promossi e supportati. Svilita soprattutto l'iniziativa privata dei più deboli, vittime del progresso degli altri;

- Idea di comunità molto debole e lontana, che accresce l'isolamento di Norman;

- Inoltrandoci nella campagna, troviamo la follia (solitudine, vittime del progresso, famiglie malsane...);

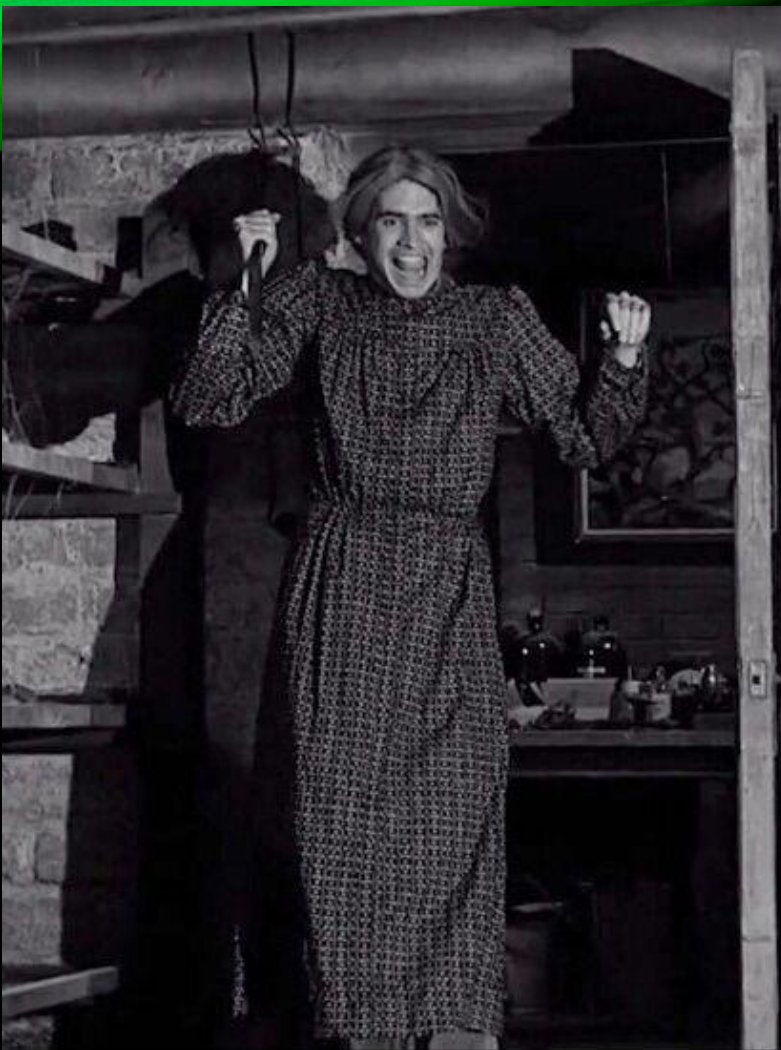

Ed Gein, serial killer del Wisconsin, legato alla madre ultra-protettiva e religiosa, rigida educazione, da cui sfogo delle sue repressioni su giovani donne;

- I primi passi del bambino sono funzionali a un naturale processo di allontanamento dalla madre, affinché ricerchi la propria identità (Mahler);

- C'è bisogno di un distacco dallo stadio di godimento originale con la madre (Freud/Lacan);

- Rischio della «madre coccodrillo», che vuole reintrodurre il figlio in sé, affinché viva in uno stadio di indifferenziazione madre-figlio (Lacan/Recalcati);

- Viaggio per l'indipendenza di Norman è completamente disfatto. Non c'è una traiettoria verso una solida identità;

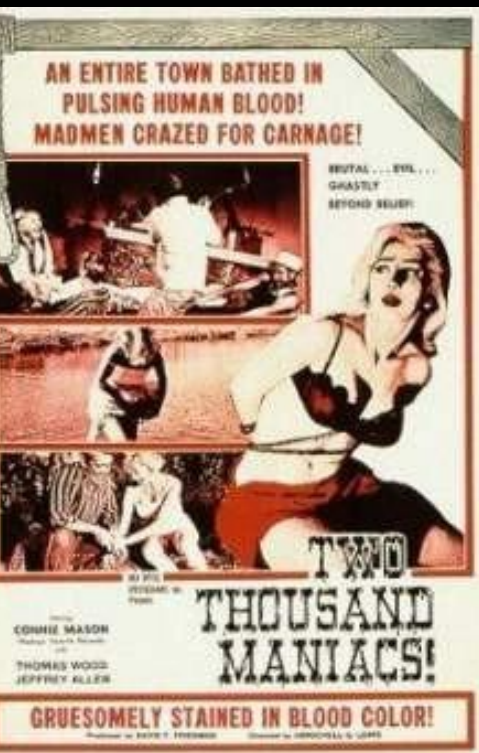
Norman inaugura un nuovo tipo di mostruosità:

- 1) è una falla nel meccanismo familiare finalizzato alla produzione di individui che soddisfino le esigenze economiche capitalistiche (Williams);
- 2) mette in crisi le definizioni normative di femminilità e mascolinità normative;

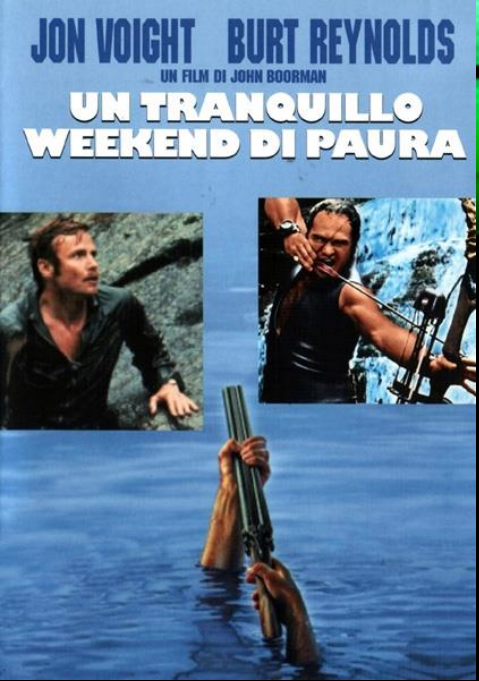

Nel corso degli anni Sessanta, si susseguono una serie di film indipendenti che consolidano la formula della «wrong turn».

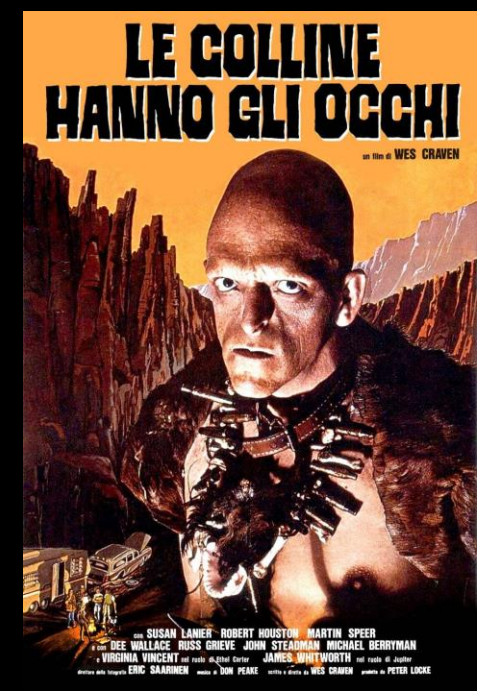

Viaggi nelle zone recondite dell'America, incontro con i reietti della società, famiglie disfunzionali, da parte di viaggiatori della *middle-class* americana.

Formula che prosegue negli anni Settanta. La formula della *wrong turn* è ormai consolidata e anche ripresa dal cinema mainstream, come nel caso di *Un tranquillo weekend di paura* (1970), sebbene rimanga appannaggio principalmente del cinema indipendente.

Guerra del Vietnam, a cui gli Usa partecipano direttamente a partire dal 1965.

Le documentazioni delle atrocità americane testimoniano la meschinità dei codici ideologici statunitensi.

Wes Craven: codici ideologici americani che supportano la guerra trasformano l'individuo formato ed educato dalla famiglia borghese tradizionale in spietato assassino, nel nome della democrazia di una Nazione nata su uno sterminio di massa.

- Non ha più senso cercare l'orrore fuori dai confini nazionali;

- La strada è l'archetipo per scavare nelle profondità abiette di un'America violenta e retrograda, contrapposta alla *middle class*;

- *Hillbilly* è il nuovo mostro, tipicamente americano, emblemi della decomposizione del tessuto sociale;

- Figura modellata sull' «uomo del bosco». Mina gli emblemi di virtù, moralità cristiana;

- Personaggi poveri, esclusi dalla civiltà a causa della forbice sociale perpetuata dal capitalismo dell'*American Dream*;

- Film in cui riaffiora lo spettro di Ed Gein, che aveva già influenzato *Psycho*;

- Film del 1974, considerato il capolavoro della *wrong turn* post-Hitchcock, nonché riepilogo del cinema horror anni '60;

- Stile che mescola realismo e documentarismo;

- Tensione apocalittica che rispecchia la crisi degli ideali ottimistici in seno alla società americana (Sharrett);

- Film che rappresenta le paure del puritanesimo, legate al cannibalismo e alla sessualità, associate agli indiani;

- I personaggi sono anche dei perdenti dell'*American Dream*, a causa dei cambiamenti tecnologici che li spingono a vivere ai margini della civilizzazione, come Norman;

- Il montaggio associa dialetticamente i personaggi a del bestiame destinato al macello. Si preannuncia il destino dei viaggiatori: diventare la cena di una famiglia cannibale;

- L'America è una Nazione che nasce su un immaginario violento e di sopraffazione, manda i suoi giovani al macello in Vietnam;

Il clima rassicurante e candido (il colore bianco) degli esterni della casa è contraddetto dagli orrori che nasconde.

La casa, come sineddoche della Nazione, svela le sue mostruosità nel momento stesso in cui inizia a essere esplorata nelle sue zone più intime e recondite.

- Lo scontro di classe passa attraverso il rituale del cibo e del suo appropriamento;

- Film in cui una famiglia deve catturare e mangiare esseri umani per sopravvivere;

- Viaggio non per emancipazione e scoperta di sé, ma disgregazione sotto le spinte fameliche del capitalismo e della forbice sociale;

Non solo la famiglia non può permettersi il cibo, ma neanche quegli oggetti di lusso tipici dell'*American Dream*. I resti dei cadaveri sono gli unici strumenti per garantirsi un simulacro di famiglia tradizionale americana.

Ribaltamento del mito della frontiera: vittoria della *wilderness* sulla civilizzazione;

Viaggio non più per inaugurazione della normatività. Il viaggio moderno smantella il soggetto in maniera irreversibile, osservazione fenomenologica e topografica di un'America del degrado, reinterpretazione moderna del mito di Crono;

Nel film sono presenti gli elementi moderni del genere, introdotti da Hitchcock:

- 1) Spazi aperti e assolati in cui si compie il viaggio;
- 2) La casa di campagna come sede della violenza;

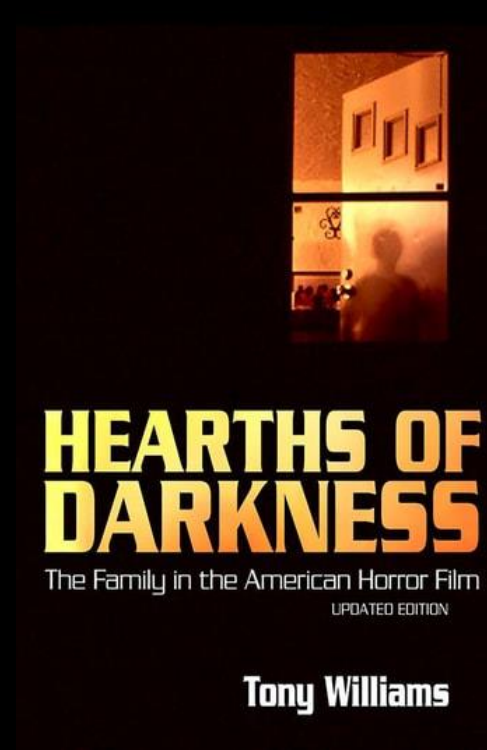
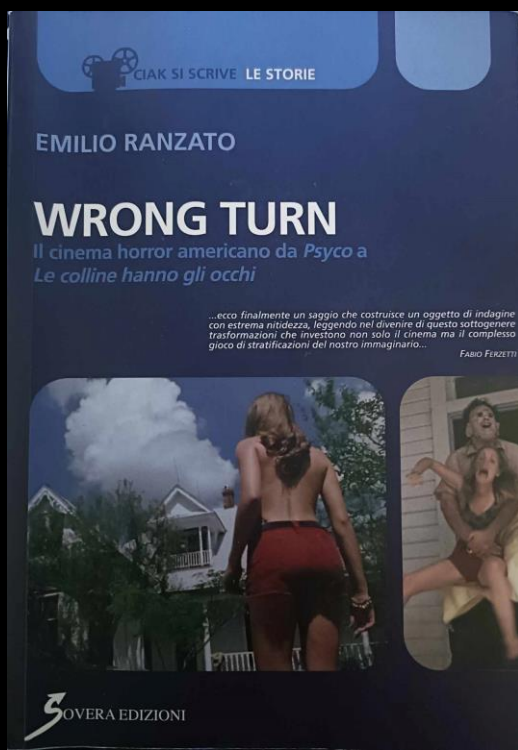

- 3) Una famiglia malsana e morbosa, tagliata fuori dal progresso, critica all'*American Dream*;
- 4) Nessuna coppia alla fine;
- 5) *Leatherface* tra maschile e femminile;

Emilio Ranzato, *Wrong Turn*.
Il cinema horror americano da Psycho a Le colline hanno gli occhi, Sovera Multimedia, Roma, 2013.

Tony Williams, *Hearths of Darkness*,
University of Mississippi Press,
Jackson, 1996.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE!
CI VEDIAMO IL 16 FEBBRAIO ALLE ORE 16.00

