

"I sogni di un deforme Shakespeare napoletano" Sul realismo visionario di Matteo Garrone

Massimo Fusillo

Il lavoro di Thea Rimini dimostra in modo lampante che la ricerca sull'adattamento è una pratica comparatistica complessa, che deve sempre articolarsi su diversi piani, superando definitivamente l'infantile confronto di valore e l'insensata questione della fedeltà al modello. Analizzare il film *Il racconto dei racconti* significa innanzitutto lavorare in parallelo sull'universo tematico del barocco e sulla poetica di Matteo Garrone, per individuare consonanze affascinanti e inevitabili differenze; implica poi analizzare lo stadio ibrido e intermedio della sceneggiatura, che in questo caso è un'opera inedita a più mani e prevede anche una versione ulteriore tradotta in inglese, più vicina al dato filmico; e infine allargare lo sguardo alle mediazioni culturali, come la lettura di Basile da parte di Calvino, o il grottesco secondo Bachtin, o ancora un film poco noto di Francesco Rosi, C'era una volta (1967), ugualmente ispirato da Lo Cunto de li cunti (aggiungerei anche il motivo del sosia del sovrano, del doppio fra classi sociali opposte, che anima la riscrittura della prima fiaba).

Come avviene sempre nelle comparazioni efficaci, l'effetto ermeneutico è bidirezionale: da un lato rileggiamo le fiabe di Basile con occhi nuovi, cogliendone ancora di più i sottotesti perturbanti, la potenza pittorica, la carica destabilizzante; assume così un senso pregnante la bella definizione di Calvino evocata da Rimini del *Cunto* come «i sogni di un deforme Shakespeare napoletano» (e non possiamo

non pensare al famoso dramma di Ruggero Cappuccio *Shakespeare di Napoli* del 2002). Dall'altro guadagniamo un'immagine più ricca della poetica di Garrone e del suo realismo visionario, compatto e coerente fino all'estremo. Grazie a questo stile personalissimo, il regista riesce a trasfigurare i temi più delicati del mondo contemporaneo, come è accaduto in *Gomorra* (2008), caso eccezionale di adattamento di un romanzo su un registro espressivo totalmente diverso, straniato, irreale e allucinato, o in *Reality* (2012). Thea Rimini riporta a ragione nel paradigma fiabesco e nel tema del corpo deforme anche *L'imbalsamatore* (2002), capolavoro di scavo psicologico a due sullo sfondo dell'hinterland napoletano, ricco di richiami mitici fra Dioniso e l'animalità (non mi spingerei però a definirlo la storia fra un nano e un gigante: il ragazzo protagonista è semplicemente un bel ragazzo alto, che non ha nulla di sovrumano).

Dal punto di vista del rapporto fra letteratura e cinema, la scelta più felice è stata limitarsi a tre fiabe, collegandole tra di loro e aggiungendo un finale corale. Questo ha permesso una serie di espansioni psicologiche, e l'esplicarsi di una poetica del paesaggio, strettamente fusa con una pittoricità estrema, in cui si affiancano le nature morte olandesi, i caravaggeschi, le macellerie di Carracci o Soutine, il sublime della natura selvaggia. Ed è proprio su una delle espansioni psicologiche e delle trasformazioni del plot che si sofferma Armando Maggi nel suo lavoro scritto in dialogo con Rimini: il finale de *La vecchia scorticata*, riletto in una chiave filosofica che ne potenzia il carattere perturbante.

Da questo intreccio intermediale fittissimo scaturisce un prodotto del tutto idiosincratico e inclassificabile: Thea Rimini giustamente sottolinea la distanza abissale di *The Tale of Tales* dal *fantasy* (parallelismo che il *trailer* sembrava invece suggerire), anche se non giungerei a definire il *Trono di spade* «sciatto»: mi sembra al contrario sfarzoso e molto ben fatto, ma appartenente a un genere del tutto diverso. Così come è lontana la tradizione napoletana del canto popolare e della *Gatta cenerentola* di De Simone. Grazie alle sue scelte espressive e tematiche Garrone ha costruito un film che ci dà una versione particolarmente inquietante dell'universo barocco, fondendo potenza visiva, poetica del

paesaggio e del corpo deforme, e senso di una universale instabilità delle forme, delle identità e dei ruoli.

L'autore

Massimo Fusillo

Massimo Fusillo è Ordinario di Critica Letteraria e Letterature Comparate all'Università dell'Aquila, dove è anche Coordinatore del Dottorato in Studi letterari e culturali e Referente della Rettrice per le attività culturali. È stato Presidente dell'Associazione di Teoria e Storia comparata della letteratura, ed è ora membro dell'Executive Council dell'International Association of Comparative Literature. Fra i suoi lavori: Estetica della letteratura, Il Mulino, 2009 (tradotto in Spagna e Turchia); Feticci. Letteratura, cinema, arti visive, Il Mulino, 2012, apparso in Francia da Champion e in traduzione inglese per Bloomsbury.

Email: massimo.fusillo@univaq.it

L'articolo

Data invio: 15/05/2017

Data accettazione: 30/09/2017 Data pubblicazione: 30/11/2017

Come citare questo articolo

Fusillo, Massimo, "«I sogni di un deforme Shakespeare napoletano». Sul realismo visionario di Matteo Garrone", *Maschere del tragico*, Eds. C. Cao, A. Cinquegrani, E. Sbrojavacca, V. Tabaglio, *Between*, VII.14 (2017), http://www.betweenjournal.it