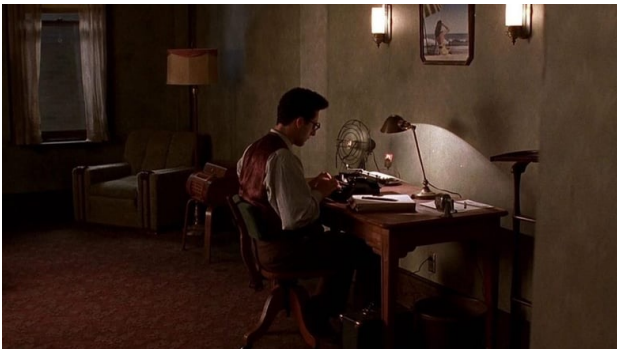

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO- A.A. 2023/2024

SCENEGGIATURA E SCRITTURE CREATIVE

Prof.ssa Arianna Vergari
avergari@unite.it

8. lezione 17/04/2024

Christopher Vogler

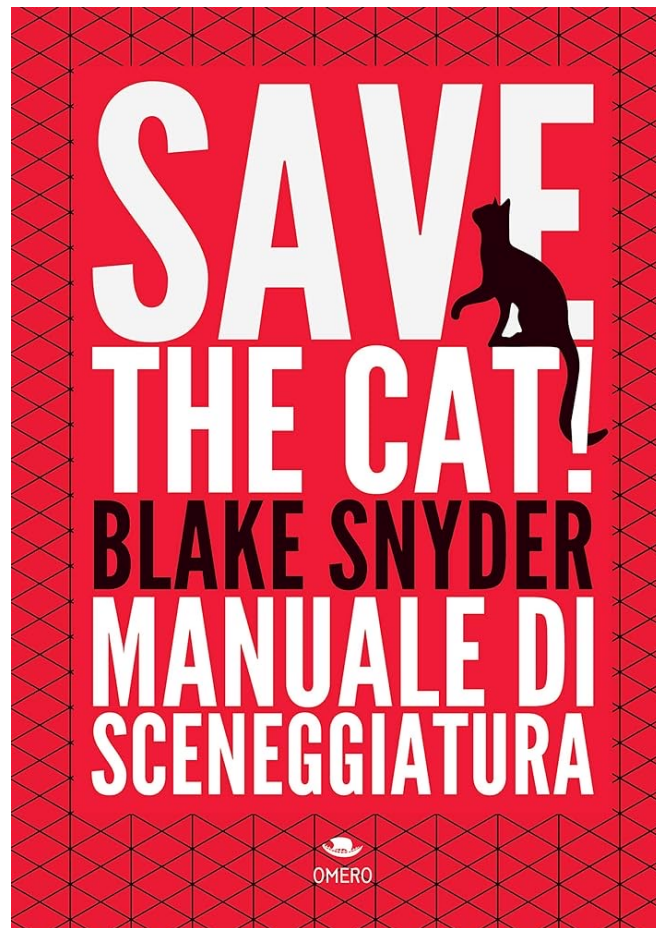
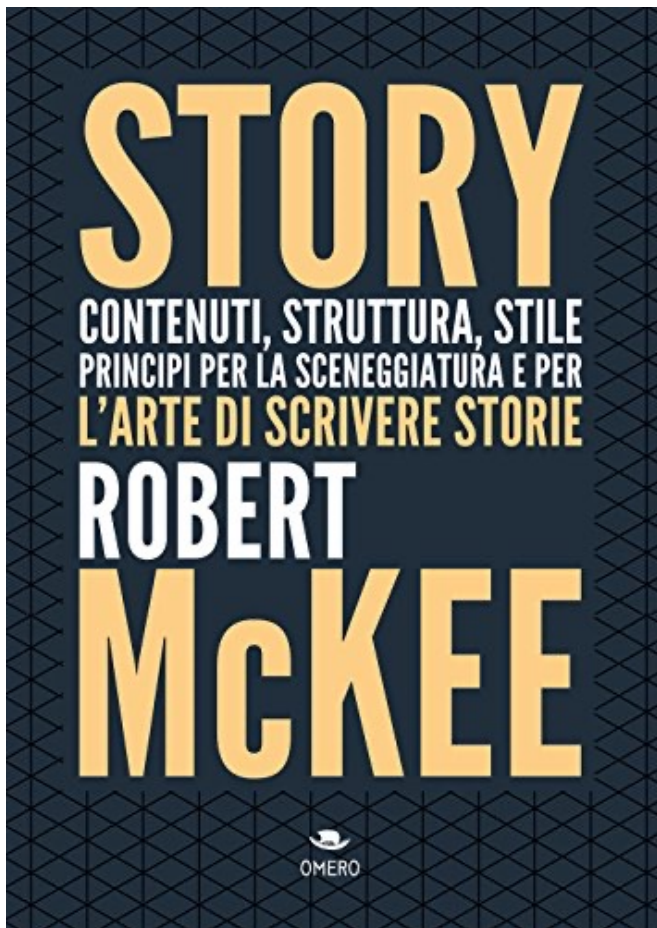
Il viaggio dell'Eroe

La struttura del mito ad uso di scrittori
di narrativa e cinema

 Dino Audino

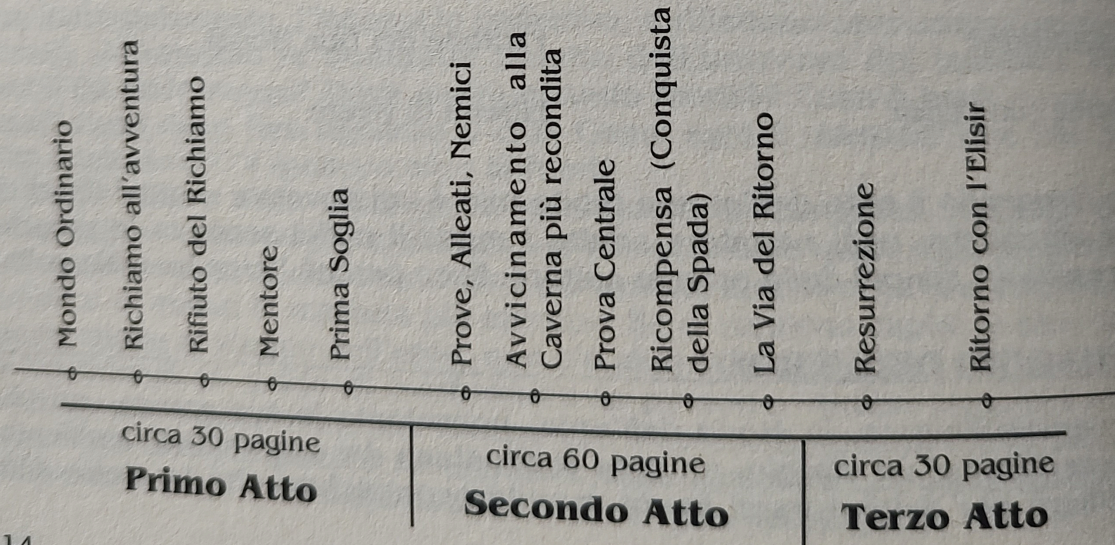
LA STRUTTURA IN TRE ATTI

LE FASI DEL VIAGGIO DELL'EROE

- 1) Mondo Ordinario
- 2) Richiamo all'avventura
- 3) Rifiuto del Richiamo
- 4) Incontro con il Mentore
- 5) Varco della prima Soglia
- 6) Prove, Alleati, Nemici
- 7) Avvicinamento
- 8) Prova Centrale
- 9) Ricompensa
- 10) La Via del Ritorno
- 11) Resurrezione
- 12) Ritorno con l'Elisir

IL MODELLO DEL VIAGGIO DELL'EROE

TITOLO DEL PROGETTO:

GENERE:

DATA:

1. Scena di apertura (1)
2. Esposizione del tema (5)
3. Set-up (1-10)
4. Il catalizzatore (12)
5. La disputa (12-25)
6. Passaggio al Secondo Atto (25)
7. Linea B (30)
8. Giochi e divertimento (30-55)
9. *Midpoint* (55)
10. Arrivano i cattivi (55-75)
11. Tutto è perduto (75)
12. Notte oscura dell'anima (75-85)
13. Passaggio al Terzo Atto (85)
14. Finale (85-110)
15. Scena finale (110)

LE SEZIONI DEL PERCORSO:

Atto 1 (km 1-27)³

C'era una volta (km 1-13)

La novità (km 13)

Lo smarrimento (km 13-25)

L'imbarco (km 26-27)

Atto 2 (km 27-81)

Sottotrama (km 28-30)

Cose dell'altro mondo (km 30-54)

L'interruttore (km 54)

Il piano inclinato (km 54-74)

Il martedì nero (km 75-80)

Il salvagente (km 81)

Atto 3 (km 81-108)

La vigilia (km 82-90)

Il Superbowl (km 91-105)

Il bacio della buonanotte (km 106-108)

Tranquilli, è tutto molto più semplice di come sembra.

Christopher Vogler

Il viaggio dell'Eroe

La struttura del mito ad uso di scrittori
di narrativa e cinema

 Dino Audino

IL VIAGGIO DELL'EROE (DELL'EROINA)

2. RICHIAMO ALL'AVVENTURA

All'eroe si presenta un problema, una sfida o un'avventura da intraprendere. Una volta avvenuto il Richiamo all'avventura non potrà più rimanere nel guscio confortevole del Mondo Ordinario.

- INCIDENTE SCATENANTE (McKee)
- CATALIZZATORE (Snyder)
- LA NOVITÀ (Dedola)

**per la prima tappa, «il mondo ordinario»,
vedere la lezione n.7

2. RICHIAMO ALL'AVVENTURA

In Guerre stellari, il richiamo all'avventura è il disperato messaggio lasciato dalla principessa Leila al vecchio saggio Obi Wan Kenobi, il quale esorta Luke a unirsi all'avventura

Nei racconti polizieschi?

Nelle commedie romantiche?

Il Richiamo all'avventura stabilisce quale siano la posta in gioco e l'obiettivo dell'eroe: conquistare il tesoro o l'innamorata, vendicarsi o riparare un torto, realizzare un sogno, affrontare una sfida o cambiare vita.

IL MESSAGGERO

Richiamo al cambiamento

I messaggeri assolvono l'importante funzione psicologica di annunciare la necessità di un cambiamento.

Qualcosa dentro di noi riconosce quando siamo pronti a cambiare e ci manda un messaggero, che può essere una figura nei sogni, una persona reale o una nuova idea in cui ci imbattiamo.

Il richiamo potrebbe giungere da un libro che leggiamo o da un film che vediamo, ma qualcosa dentro di noi è stato colpito come una campana e le vibrazioni che ne seguono si propagano nella nostra esistenza, finché il cambiamento non diventa inevitabile

IL MESSAGGERO

I messaggeri forniscono la motivazione, offrono una sfida all'eroe e mandano avanti la storia

Messaggero può essere una persona oppure una forza. L'arrivo di una tempesta o i primi tremori della terra, come in Uragano o Terremoto, possono rappresentare il messaggero dell'avventura. Il crollo del mercato azionario o la dichiarazione di guerra hanno dato avvio a molte storie. Spesso messaggero è semplicemente il veicolo per recapitare all'eroe la notizia che interverrà una nuova forza a cambiare l'equilibrio (telegramma o telefonata)

Notorious - *L'amante perduta* (Hitchcock, 1946)

Notorious - L'amante perduta (Hitchcock, 1946)

EROINA: una ragazza mondana, Ingrid Bergman, il cui padre è stato condannato perché spia nazista

RICHIAMO ALL'AVVENTURA: viene da un **MESSAGGERO** nei panni di Cary Grant nella parte di un agente americano che cerca di ottenere la sua collaborazione per infiltrarsi in una rete di spie naziste.

All'inizio Cary Grant si serve di tutto il suo fascino per introdursi nella vita di lei, fingendo di essere un playboy interessato solo al bere, alle macchine veloci e a lei, ma dopo che la Bergman scopre per caso che è un "piedi piatti", lui cambia maschera e indossa quella di Messaggero per lanciare un Richiamo all'avventura molto pressante

Notorious - *L'amante perduta* (Hitchcock, 1946)

Bergman si sveglia a letto con i postumi di una sbornia, Grant, alla porta, le ordina di bere una medicina per sistemare lo stomaco, non è buona ma lui gliela fa bere comunque: *simboleggiando la nuova energia dell'avventura che ha il sapore del veleno, paragonata alle precedenti abitudini, ma che alla fine sarà una medicina per lei*

In questa scena Grant si affaccia alla porta, in controluce, come un angelo nero. Dal punto di vista della Bergman questo messaggero potrebbe essere sia un angelo che un diavolo; quest'ultima possibilità viene evocata dal fatto che il suo nome è Devlin simile alla parola devil ('diavolo' in inglese).

Notorious - L'amante perduta (Hitchcock, 1946)

Man mano che Cary Grant avanza nella stanza per lanciare il Richiamo all'avventura, Hitchcock lo segue in una lunga e vertiginosa soggettiva della Bergman, che riflette il malessere causato dai postumi della sbornia della donna, ancora distesa sul letto. Grant sembra camminare sul soffitto.

Nel linguaggio simbolico del film, **la scena esprime il cambiamento di posizione di Grant da playboy a messaggero** e il disorientamento che provoca nell'eroe.

Grant lancia il Richiamo, l'invito patriottico a infiltrarsi in una rete di spie naziste. Una volta lanciato, Grant è visto in posizione eretta e in piena luce per la prima volta, per rappresentare l'effetto salutare del Richiamo sul personaggio della Bergman, che smaltisce subito la sbornia

Notorious - L'amante perduta (Hitchcock, 1946)

Mentre parlano, un toupet di capelli a mo' di corona scivola dalla testa della Bergman, **mostrandoci che la sua vita da fiaba, da principessa delusa e sconsiderata. ora deve finire**

Contemporaneamente, si sente il fischio lontano di un treno che lascia la città e che suggerisce l'inizio di un lungo viaggio.

In questa scena, Hitchcock ha usato ogni elemento simbolico a sua disposizione per segnalare che un'importante soglia di cambiamento si sta avvicinando. Il Richiamo all'avventura disorienta ed è spiacevole per l'eroe, ma necessario per la sua crescita.

L'INCIDENTE SCATENANTE

[dovrebbe stare a p. 12 della sceneggiatura!]

[ma non sempre!!]

[Cfr. McKee]

INCIDENTE SCATENANTE (CATALIZZATORE)

Come metto in moto la mia storia? Dove inserisco l'evento cruciale?

Deve essere DINAMICO

L'INCIDENTE SCATENANTE sconvolge radicalmente l'equilibrio delle forze nella vita del protagonista

INCIDENTE SCATENANTE (CATALIZZATORE)

Una studentessa che ha abbandonato gli studi vive nei pressi di un campus universitario vicino alla New York University. Una mattina si sveglia e dice: «Che vita noiosa. Penso che mi trasferirò a Los Angeles». Carica la sua Volkswagen e si dirige a ovest; ma il fatto di cambiare luogo di residenza non modifica sostanzialmente nulla nel valore della sua vita. Non sta facendo altro che trasferire la propria apatia da New York alla California.

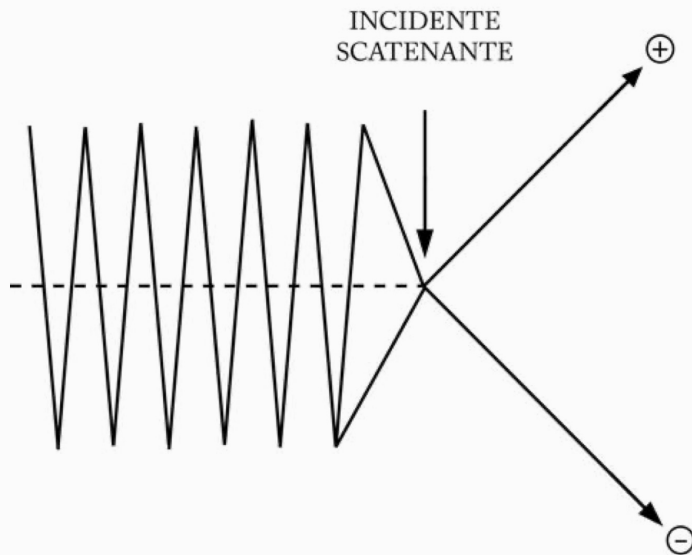
COME LO POSSIAMO MODIFICARE?

INCIDENTE SCATENANTE (CATALIZZATORE)

Se invece lei creasse una ingegnosa carta da parati per la cucina ricavandola da centinaia di multe per divieto di sosta; se, dopo un improvviso picchiare alla porta, irrompesse la polizia sventolandole davanti un mandato di arresto per diecimila dollari di multe non pagate e se lei fuggisse per le scale antincendio dirigendosi verso occidente: questo potrebbe costituire un incidente scatenante in quanto serve tutti gli scopi che deve servire

2. RICHIAMO ALL'AVVENTURA

L'INCIDENTE SCATENANTE sconvolge radicalmente l'equilibrio delle forze nella vita del protagonista.

INCIDENTE SCATENANTE

All'inizio di una storia il protagonista conduce un'esistenza più o meno equilibrata; con normali successi e fallimenti, alti e bassi. Chi non ne ha? La vita è però relativamente sotto controllo.

Poi, forse improvvisamente e comunque in modo decisivo, si verifica **un evento che sconvolge radicalmente questo equilibrio** spostando la carica dei valori della realtà del protagonista o verso il negativo, o verso il positivo

INCIDENTE SCATENANTE

Qualche volta un incidente scatenante ha bisogno di due eventi: una “semina” (setup) e un raccolto (payoff).

Lo squalo: uno squalo divora una bagnante il cui cadavere giunge sulla spiaggia (setup). Payoff: lo sceriffo (Roy Scheider) scopre il corpo.

Se la logica di un incidente scatenante richiede una semina lo sceneggiatore non può poi ritardare il raccolto - almeno non di molto - tenendo il protagonista all'oscuro del fatto che la sua vita si è modificata.

Immaginate *Lo squalo* con questo sviluppo: vediamo lo squalo che divora la ragazza e poi lo sceriffo che gioca a bowling, fa l'amore con la moglie, ecc...

Il protagonista deve reagire all'incidente scatenante

A un cambiamento improvviso, in positivo o in negativo, intervenuto nell'equilibrio della sua vita, il protagonista reagisce in modo adatto al proprio carattere e al proprio mondo.

Il rifiuto ad agire non può durare per molto, persino nei protagonisti più passivi dei film minimalisti non-trama.

L'incidente scatenante attiva il desiderio del protagonista

DESIDERIO CONSCIO/INCONSCIO

in quei protagonisti che noi tendiamo ad ammirare maggiormente l'incidente scatenante provoca non soltanto un desiderio conscio, ma anche uno inconscio.

Tali personaggi complessi vivono intensi conflitti interiori perché questi due desideri sono direttamente in conflitto l'uno con l'altro. *Indipendentemente da ciò che il personaggio ritiene consciamente di volere, il pubblico sente o si rende conto che, nel profondo, il personaggio desidera inconsciamente proprio l'opposto.*

Incidente nella commedia: un incontro

Susanna! (*Bringing Up Baby*) è un film del 1938 diretto da Howard Hawks, scritto da Dudley Nichols e Hagar Wilde

Cosa succederebbe se un giorno il paleontologo professor David Huxley, sul punto di completare la sua più grande impresa scientifica e pronto alle nozze con la sua segretaria, si trovasse coinvolto in una serie di disastri causati dall'eccentrica ereditiera Susan Vance?

Incidente nel *crime*: un nuovo caso

Seven è un film del 1995 diretto da David Fincher e scritto da Andrew Kevin Walker

Cosa succederebbe se un giorno il detective William Somerset, esausto e disilluso dalla violenza dilagante nella città, si trovasse coinvolto in una serie di omicidi legati ai sette peccati capitali? E se fosse costretto a collaborare col nuovo giovane detective dal carattere opposto al suo?

Incidente in un film drammatico: una scoperta

Il vizio della speranza è un film del 2018 scritto e diretto da Edoardo De Angelis

Cosa succederebbe se un giorno Maria, segnata da abusi e coinvolta in un oscuro mondo di sfruttamento, si trovasse improvvisamente incinta e in fuga?

Creare l'incidente scatenante

Qual è la peggior cosa che potrebbe succedere al mio protagonista? E come potrebbe poi rivelarsi invece la cosa migliore che poteva capitargli?

Qual è la cosa migliore che potrebbe succedere al mio protagonista? E come potrebbe trasformarsi nella peggior cosa possibile?

3. RIFIUTO DEL RICHIAMO (L'EROE RILUTTANTE)

Abbiamo a che fare con la paura

Spesso, arrivato a questo punto, l'eroe esita sulla soglia dell'avventura, rifiuta il richiamo o esprime riluttanza. Dopo tutto sta affrontando la più grande di tutte le paure, il terrore dell'ignoto. L'eroe non ha ancora completamente deciso se intraprendere il viaggio e può decidere di tornare indietro. Occorrono altri fattori, un cambiamento delle circostanze, un'ulteriore offesa al naturale ordine delle cose, o l'incoraggiamento di un mentore, per fargli superare questa crisi di panico.

Nelle commedie romantiche: l'eroe può manifestare la propria riluttanza a rimanere coinvolto in un'ennesima storia d'amore (forse a causa del dolore della relazione precedente)

in un racconto poliziesco un detective privato può all'inizio rifiutare il caso, per accettarlo solo più tardi, nonostante intuisca non sia una decisione saggia

REMINDER:

La struttura non dovrebbe attirare l'attenzione su di sé, né essere seguita pedissequamente.

L'ordine delle fasi è solo uno dei tanti possibili. Le fasi possono essere omesse, aggiunte e mischiate del tutto senza perdere in efficacia.

Gli elementi del viaggio tipico possono cambiare infinitamente per adeguarsi a ciascun racconto e ai bisogni della società in cui viene raccontato