

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

SCENEGGIATURA E SCRITTURE CREATIVE

PROF. MATTEO SANTANDREA
msantandrea@unite.it

Lezione 7
22/04/2025

A.A. 2024/2025

3° SETTIMANA DI CORSO: **ROCKY** (JOHN G. AVILDSEN, 1976)

- L'ISPIRAZIONE
- IL VIAGGIO DI UN *WORKING-CLASS HERO*
- UNA STORIA AMERICANA
- PHILADELPHIA: IL LUOGO DELL'AZIONE TRA SIGNIFICATI E SIGNIFICANTI
- IL TEMA DELLA *DIGNITAS*
- UN *HIGH CONCEPT MOVIE*?
- PROTAGONISTA, ANTAGONISTA, PERSONAGGI SECONDARI
- LO SPORT COME METAFORA
- LA COMPONENTE RELIGIOSA
- LA STRUTTURA NARRATIVA TRA CLASSICITÀ E MODERNITÀ
- TRAME, SOTTOTRAME E "LINEE SENTIMENTALI"
- UN'ORIGINALE STRUTTURA IN TRE ATTI
- INCONTRO CON PIETRO MASCIULLO
- VISIONE DEL FILM

«*Rocky* è un film che parla di un uomo della strada, è una tragedia americana che parla di un uomo senza troppo cervello o buone maniere ma che prova emozioni profonde, è spirituale e patriottico e ha buon carattere nonostante la natura non sia stata generosa, con lui [...]. Ho preso la mia storia e l'ho iniettata nel corpo di Rocky Balboa perché nessuno sarebbe stato interessato ad ascoltare la storia di un attore/scrittore in difficoltà».

Sylvester Stallone

ROCKY

JOHN G. AVILDSSEN, 1976

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

CERIMONIA PREMI OSCAR, 1977

Miglior film

Irwin Winkler e Robert Chartoff

Miglior regia

John G. Avildsen

Miglior montaggio

Richard Halsey e Scott Conrad

Candidatura **Miglior sceneggiatura originale**

Sylvester Stallone

L'ISPIRAZIONE

MUHAMMAD ALÌ VS CHUCK WEPNER, 1975

«Ero ossessionato dall'idea della redenzione personale e continuavo a ripetermi: "redenzione, redenzione, redenzione... ma di chi?". Quindi ho preso in considerazione molti personaggi: un gangster, un cowboy, un attore, fino a quando mi è tornato in mente Wepner. E mi sono detto: perché non un pugile perdente?»

Sylvester Stallone

CHUCK WEPNER

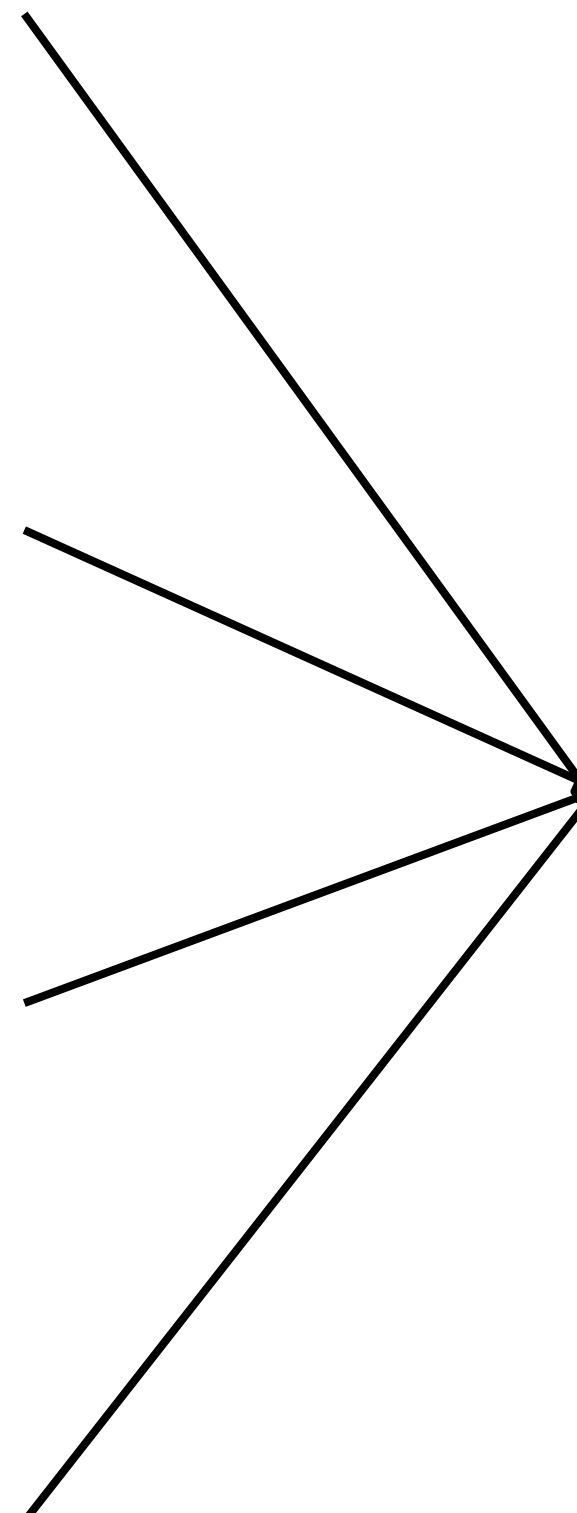
ROCKY GRAZIANO

ROCKY MARCIANO

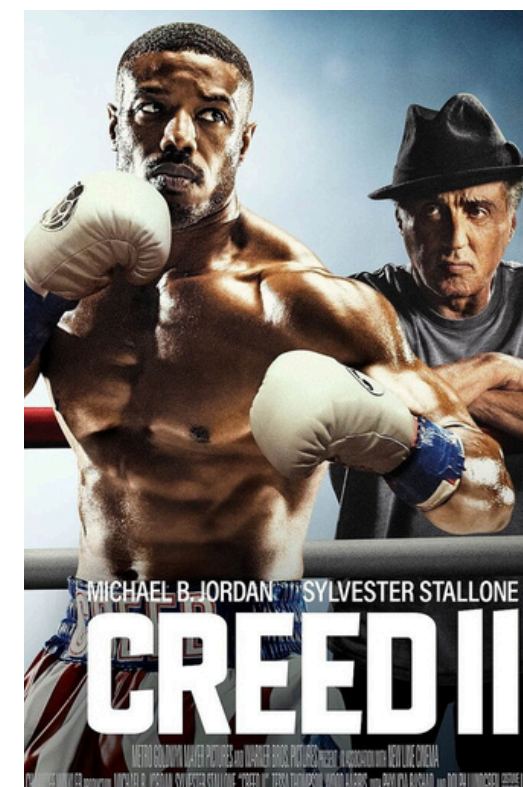
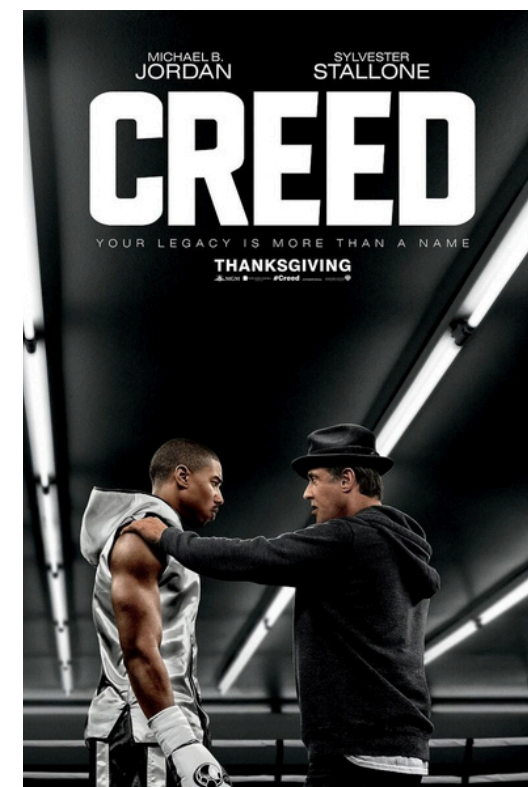
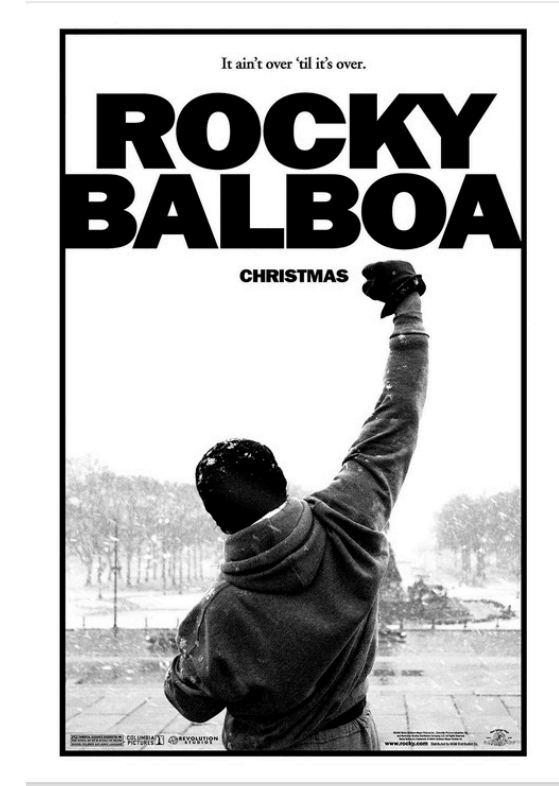
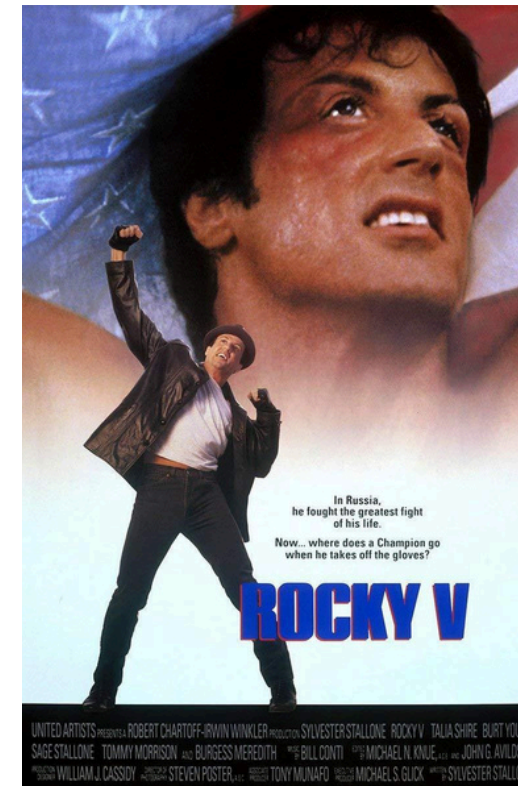
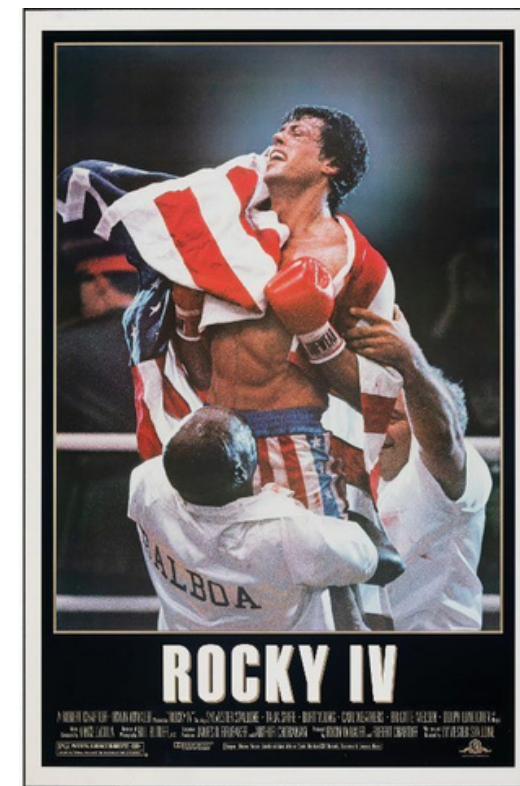
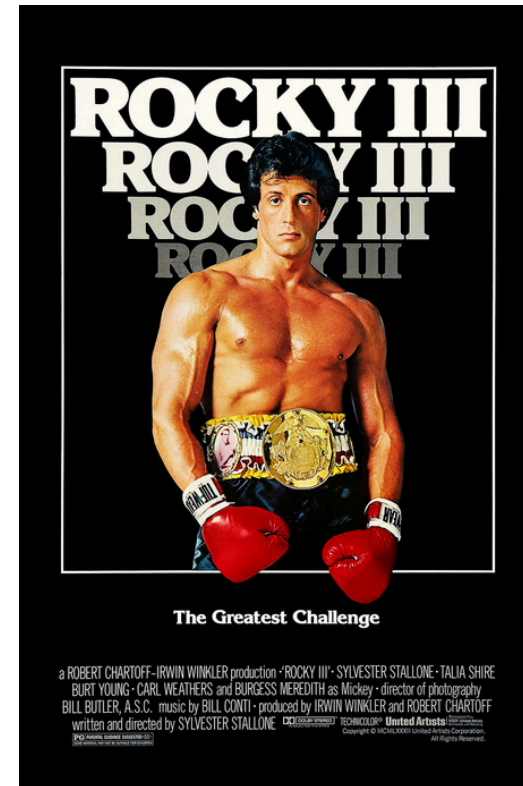
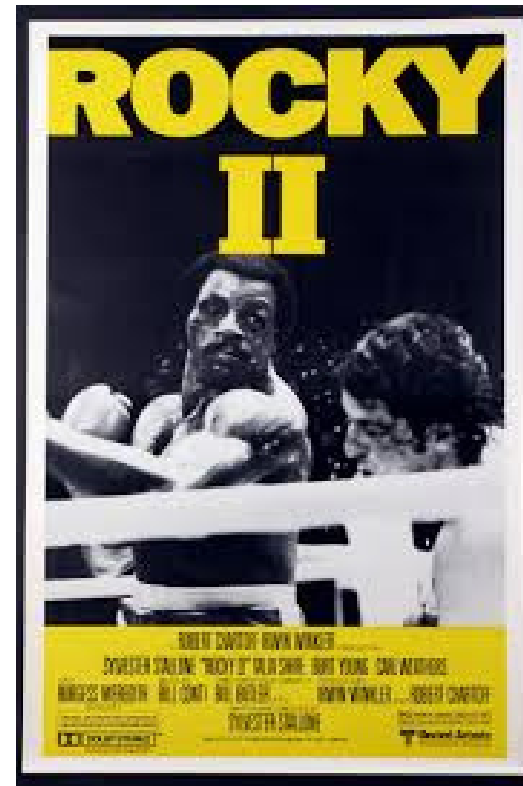
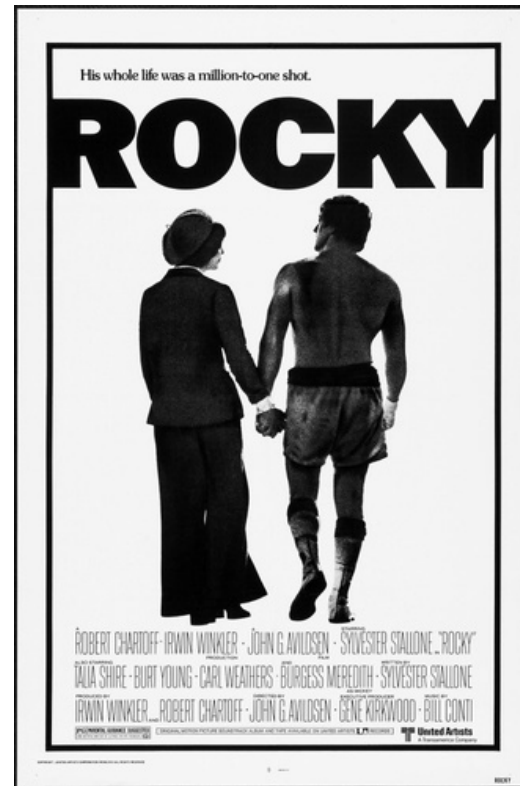
JAKE LA MOTTA

ROCKY BALBOA

UN FILM SEMI-INDIPENDENTE GENERA UN ENORME *FRANCHISE*

IL VIAGGIO DI UN “WORKING CLASS HERO”

In *Rocky*, Stallone non solo ha profuso la sua storia nella storia del personaggio, dandogli emozioni, calore, dolore, profondità, ma **ha anche intercettato qualcosa di più profondo**: lo *zeitgeist*, lo spirito stesso del suo tempo, rendendo così **universale** la sua lotta.

Rocky è la storia di un uomo e del suo sogno, ma è anche la storia stessa di un paese, gli Stati Uniti, e di quello stesso sogno che si pone alla radice della propria essenza: il cosiddetto “**sogno americano**”.

UNA STORIA AMERICANA

Rocky raggiunge il suo climax nel giorno del bicentenario della fondazione del paese, e numerosi, nel corso del film, sono i riferimenti alla storia americana.

Ma perché Stallone sceglie di costruire la sua storia attorno al bicentenario del paese e alla mitologia del Ringraziamento? Due dati fondamentali:

- la nave *Mayflower*, che a metà del '600 trasporta i Padri pellegrini (emigrati dall'Europa) negli Stati Uniti. Anche Rocky Balboa è figlio immigrati, ed essendo italiano è un "discendente" di Cristoforo Colombo, colui che ha involontariamente aperto la rotta a tutti gli immigrati futuri;
- il valore dell'accoglienza. Il "giorno del Ringraziamento" celebra la collaborazione tra i Padri pellegrini e una tribù di nativi. I Padri pellegrini rappresentano quindi l'altra faccia del colonialismo.

IMMIGRATI O FIGLI DI IMMIGRATI

ROCKY BALBOA

ADRIAN PENNINO

MICKEY GOLDMILL

APOLLO CREED

PAULIE PENNINO

TONY GAZZO

IL SOGNO AMERICANO

Rocky è la metafora di una **messa a punto del sogno americano**: tutti possono farcela, nella terra delle opportunità. Il sogno americano – sostiene il film – è **una reale promessa di felicità**, tangibile e concreta.

LA CITTÀ

Nel film Philadelphia è sporca, squallida, putrescente, dominata dall'odore sgradevole dei corpi, degli ambienti domestici, del negozio di animali in cui lavora Adrian, del mattatoio in cui è impiegato Paulie, del mercato, della palestra.
Quel fetore marcescente è la città stessa, la nazione intera che nel '76 sta fallendo, che ha perso di vista il sogno e la promessa.

In *Rocky*, uomini e donne sono falliti. In questa America sembrerebbe non esserci speranza né futuro.

IL CAMPIONE DI UNA SOCIETÀ CHE HA SMARRITO LA VIA

Mediante l'arco di cambiamento del personaggio, Rocky acquisisce fiducia in se stesso non per "vincere", bensì per guadagnare la sua *dignitas*.

Ma in che modo? Attraverso un sistema valoriale che è quello che l'intera nazione sembrerebbe aver dimenticato, **infondendo nuova potenza ai principi fondanti degli Stati Uniti**: la religiosità, la famiglia, l'amore, l'impegno costante.

Questi valori sono il nucleo del *civis* americano.

IL TEMA DELLA *DIGNITAS* E I VALORI FONDANTI DEGLI STATI UNITI

La vita è dura per tutti e nessuno viene risparmiato.

Ciononostante, **nessun personaggio è davvero negativo.**

La dignità e la buona reputazione sono i perni di un mondo duro, spietato, squallido. La figura di Rocky rappresenta, allora, **l'eroe del popolo**, l'uomo della strada, il campione degli ultimi: è **il simbolo del sogno americano.**

Rocky è di fatto **un film sulla religione civile americana e sui suoi valori fondanti.**

LA *DIGNITAS* DI PHILADELPHIA

«Se quella campana suona e io sono ancora in piedi, saprò per la prima volta nella mia di non essere un altro **bum** di periferia».

Stallone racconta se stesso, la propria vita, il suo dramma personale, **trasformando questi dati biografici in elementi universali**.

La visione del mondo di Stallone è positiva: anche i luoghi della città, per quanto sporchi e putrescenti, testimoniano l'operosità di chi lavora giorno e notte.

Raccontando Philadelphia, Stallone ci restituisce il ritratto di una città onesta: **Rocky celebra Philadelphia e, attraverso la città, celebra gli Stati Uniti e la sua *working class***.

LA “CATARSI OTTIMISTICA”

«Se non c'eravate, in quel 1976, è abbastanza difficile capire l'**impatto** che *Rocky* ebbe sul pubblico. [...] Il vero motivo per cui oggi *Rocky* non potrebbe avere lo stesso impatto che ebbe nel '76 è che bisognerebbe essere passati per tutti i film cupi, impietosi, pessimisti e disperati dei primi anni '70 per essere stesi dalla **catarsi ottimistica** di *Rocky*».

Quentin Tarantino

LA “SVOLTA OTTIMISTICA” DI HOLLYWOOD E L’HIGH CONCEPT MOVIE

Dopo circa dieci anni di recessione, dalla metà degli anni Settanta a Hollywood si iniziano a sperimentare nuovi modelli di distribuzione e marketing che hanno bisogno di storie semplici, tendenzialmente ottimiste e capaci di essere riassunte in poche parole.

Rocky (John G. Avildsen, 1976) e **Guerre stellari** (George Lucas, 1977):

I protagonisti (Rocky e Luke Skywalker) sono, all’inizio, ambiziosi ma incerti delle proprie capacità; man mano che i film vanno avanti e vengono messi alla prova, questi protagonisti apprendono di essere effettivamente competenti e in grado di intraprendere cambiamenti positivi.

Nasce così il concetto di **high concept movie** con film immediatamente comprensibili, che possiedono un’idea di base molto forte, semplice e facilmente vendibile, spesso riassumibile in una frase.

«I film ambigui che stimavo e quelli che avevo realizzato io stavano passando di moda. Successe in fretta. *Rocky* e *Guerre stellari*, seguiti da *Incontri ravvicinati del terzo tipo* e *I predatori dell’arca perduta*, divennero i nuovi paradigmi di Hollywood».

William Friedkin

ROCKY É DAVVERO UN *HIGH CONCEPT MOVIE*?

Secondo alcuni osservatori, si tratterebbe invece di un ***low concept movie***:

- La premessa non è immediatamente spettacolare.
- **Il cuore del film è il personaggio, non l'idea.**
- Non è vendibile in una frase tipo “pugile sconosciuto combatte con il campione” senza aggiungere tutta la componente emotiva.

Rocky si trova in una **zona di confine** tra *high concept* e *low concept*.

Non è un esempio puro di *high concept*, ma ha elementi che possono farlo rientrare in questa categoria:

Elemento 1. Una premessa facilmente comunicabile.

“Un pugile sconosciuto ottiene un'occasione unica per sfidare il campione del mondo”. È una logline semplice, chiara, coinvolgente. E, dal punto di vista produttivo, questa è una base forte per vendere il film.

Elemento 2. Abbiamo un conflitto centrale forte e immediato:

- *Underdog* vs. Campione;
- il sogno americano;
- resistere, non arrendersi.

Elemento 3. È un film che ha generato un brand iconico.

È diventato franchising, merchandising, icona pop - tipico degli *high concept* con grande impatto (pensiamo ad esempio a *Indiana Jones* e *Jurassic Park*).

ROCKY É DAVVERO UN *HIGH CONCEPT MOVIE*?

Vediamo ora perché *Rocky* **non può** essere considerato un tipico *high concept movie*:

Elemento 1. È profondamente ***character-driven*** (il personaggio fa avanzare la storia, non gli eventi):

- il cuore non è la “sfida epica”, ma la trasformazione interiore di Rocky;
- è lento, riflessivo, pieno di sfumature emotive.

Elemento 2. La struttura è più da film d'autore:

- toni realistici, attenzione ai dettagli umani e sociali.

Elemento 3. Non ha quel tono spettacolare o adrenalinico da *high concept* classico:

- il combattimento arriva solo alla fine;
- gran parte del film è dialogo, introspezione, ambienti ordinari.

IL PROTAGONISTA E L'ANTAGONISTA

Rocky Balboa è ben inserito nel suo ambiente, esercita una sorta di controllo sociale, tutti lo conoscono e tifano per lui.

Inizialmente non ha paura di nulla se non di se stesso: ha paura di fallire e ha smesso di credere al sogno.

Il sogno americano ha un prezzo: l'importante non è raggiungerlo, ma lottare per esso.

Apollo Creed è un antagonista, non un *villain* vero e proprio.

Creed è un superuomo arrogante e convinto della propria invincibilità, mentre Rocky è solo un mortale.

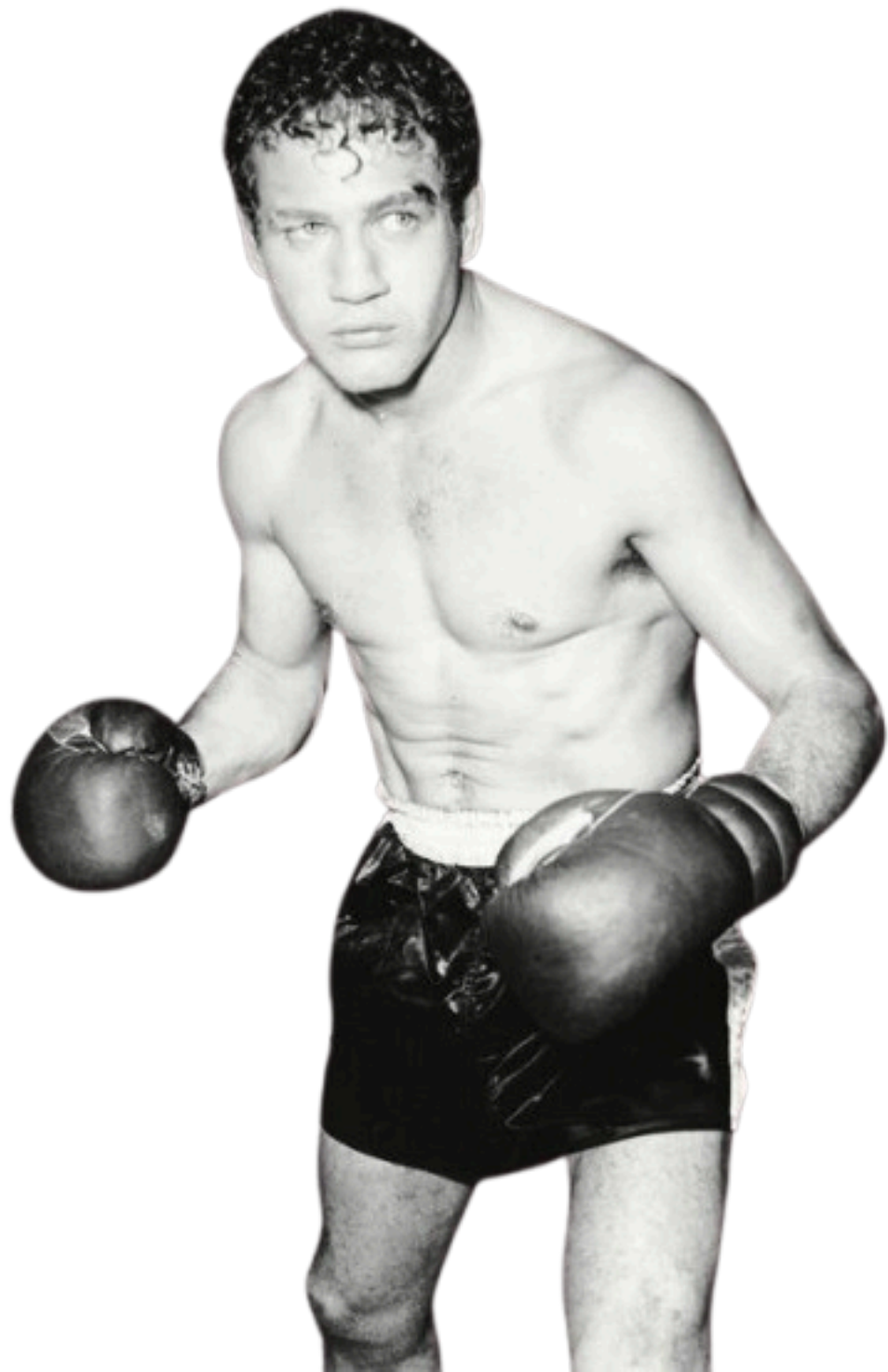
Come la divinità greca da cui prende il nome, Apollo, “per capriccio”, sceglie un mortale come bersaglio.

Perché proprio Rocky? Perché ha un nome accattivante - *Lo stallone italiano* - ed è un discendente di Cristoforo Colombo. È una scelta simbolica: vuole combattere contro un italiano nel bicentenario della fondazione degli Stati Uniti.

LO SPORT COME METAFORA DEGLI STATI UNITI

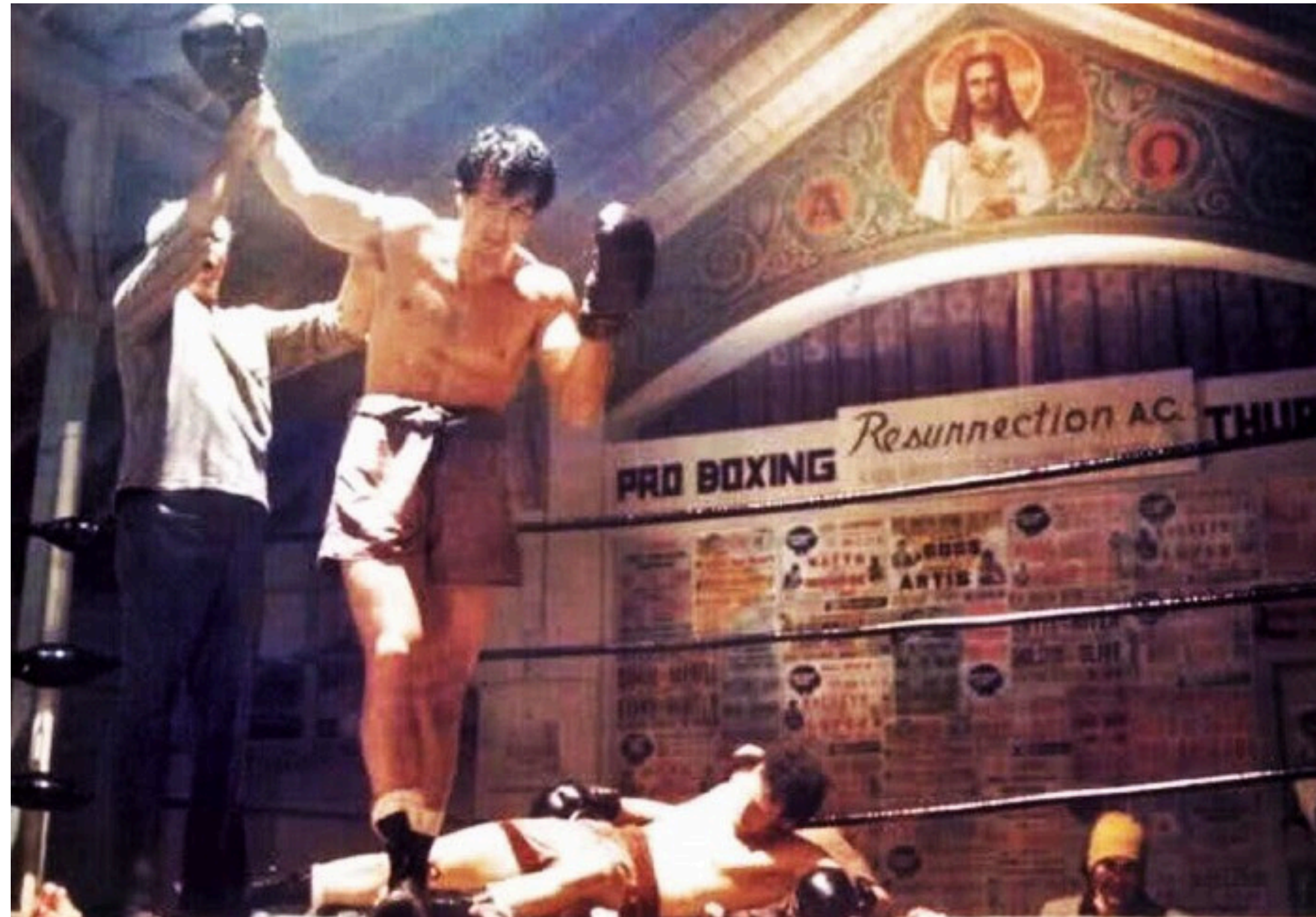
In *Rocky* lo sport è visto come riscatto, **il surrogato del sogno americano** in cui tutti possono competere, tutti possono riuscire.

Non è un caso che una parte centrale della sceneggiatura sia dedicata all'**allenamento** (passaggio fondamentale del “viaggio dell’Eroe”) in cui viene mostrata la sofferenza, la fatica, la disciplina, la pazienza, la caparbità dell’atleta e dell’uomo che, se si allena e fatica, può riuscire.

Le affinità fra *Rocky* e ***Lassù qualcuno mi ama*** (Robert Wise, 1956) sono numerose, ma se nel primo il protagonista è artefice della propria grandezza e della propria distruzione, nel secondo il personaggio principale è positivo, e il destino benevolo. Per sfruttare l’occasione, l’individuo deve combattere innanzitutto contro se stesso.

LA COMPONENTE RELIGIOSA

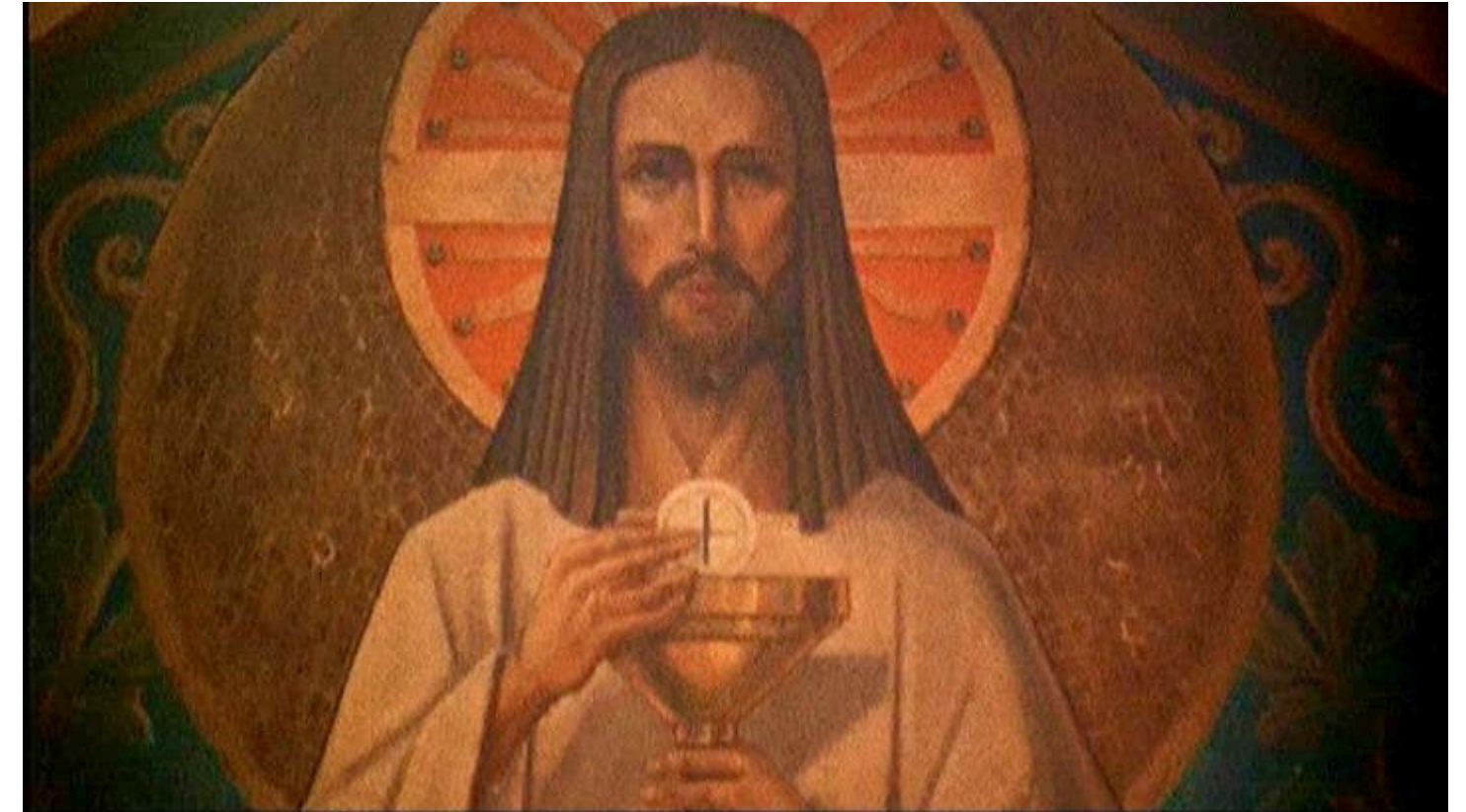

LA COMPONENTE RELIGIOSA

«Come dice la Bibbia, non c'è una seconda occasione».
Mickey rivolgendosi a Rocky

I miti americani non possono essere separati dall'aspetto religioso, parte integrante della cultura statunitense e del sogno americano. Non è possibile comprendere appieno la sceneggiatura di Stallone senza considerare questa **tensione trascendente**.

A sua volta, **Rocky è una figura cristologica**. È attraverso il suo operato che gli altri personaggi si trasformano. Inoltre, Rocky è un **predicatore**, e le umiliazioni e le offese che subisce durante il film appaiono come "stazioni" di una sua personale Via Crucis.

STRUTTURA NARRATIVA FORTE ED ELEMENTI DI MODERNITÀ

In *Rocky* abbiamo una linea d'azione tenuta insieme da nessi causa-effetto, quindi un **“viaggio dell'eroe” archetipico** con un chiaro obiettivo esterno. Ma anche un **conflitto interiore** altrettanto chiaro che produce una trasformazione del personaggio in sinergia con le sue azioni.

Stallone costruisce un **arco di trasformazione “elementare”** che facilita l'identificazione con il protagonista .

Se strutturalmente la sceneggiatura ripercorre l'archetipo narrativo classico della divisione in tre atti, va anche sottolineato che l'individuazione di un protagonista attivo (con un obiettivo chiaro) è molto diradata, creando una sorta di **ibrido tra la spinta realista del cinema moderno e quella logico-narrativa del cinema classico.**

STRUTTURA NARRATIVA FORTE ED ELEMENTI DI MODERNITÀ

Strada, EST/NOTTE

Rocky cammina fischiando facendo rimbalzare una pallina. Si ferma davanti a un negozio di animali: un cucciolo bianco e nero in vetrina si avvicina. Riprende la sua camminata dinoccolata e passa davanti a una palestra scalcinata. All'angolo della strada un gruppo di ragazzi canta a cappella una canzone davanti a un fuoco acceso in un bidone. Rocky fa loro i complimenti per quanto sono bravi, gli viene offerto un sorso di birra. Rocky arriva davanti a un alveare di palazzine a schiera di periferia. Entra.

Casa di Rocky, INT/NOTTE

Rocky apre la porta, accende la luce. Ambiente povero e misero. Il frigo è vuoto, Rocky beve un avanzo di birra. Alla parete un poster di Rocky Marciano. Rocky mette un disco, nutre due tartarughe e il pesciolino Moby Dick in due bocce di vetro separate. Accenna dei pugni a un vecchio materasso inchiodato alla parete con un coltello a mo' di sacco di pugilato. Parla a se stesso nello specchio con un forte accento italiano e prova una battuta spiritosa, una gag sul cibo delle tartarughe. Sullo specchio sono attaccate delle fotografie con il nastro adesivo e Rocky guarda a lungo la foto di se stesso bambino. Rocky prende dal frigorifero dei cubetti di ghiaccio e con quelli allevia il dolore al volto. Si sdraia sul letto.

STRUTTURA NARRATIVA FORTE ED ELEMENTI DI MODERNITÀ

In *Rocky* abbiamo una linea d'azione tenuta insieme da nessi causa-effetto, quindi un **“viaggio dell'eroe” archetipico** con un chiaro obiettivo esterno.

Ma anche un conflitto interiore altrettanto chiaro che produce una trasformazione del personaggio in sinergia con le sue azioni.

Stallone costruisce un **arco di trasformazione “elementare”** che facilita l'identificazione con il protagonista .

Se strutturalmente la sceneggiatura ripercorre l'archetipo narrativo classico della divisione in tre atti, va anche sottolineato che l'individuazione di un protagonista attivo (con un obiettivo chiaro) è molto diradata, creando una sorta di **ibrido tra la spinta realista del cinema moderno e quella logico-narrativa del cinema classico.**

UN FILM POST-CLASSICO

Una sceneggiatura che intercetta lucidamente lo spirito del suo tempo.

«*Rocky* rielabora le tradizioni realiste e sociali del genere della boxe: mentre l'uso dei luoghi urbani autentici nei quartieri operai di Philadelphia suggerisce una posizione critica e potenzialmente progressista sulla crisi urbana, a ciò si contrappone un paradigma narrativo che consente il rinnovamento collettivo solo in termini individualisti».

Lawrence Webb

TRAME, SOTTOTRAME E “LINEE SENTIMENTALI”

il film si compone di 71 scene, di cui 8 di combattimento sul ring e 11 di allenamento. 19 sono le scene che Stallone dedica allo sviluppo della **linea sentimentale** tra Rocky e Adrian.

Normalmente, in una struttura classica, la linea sportiva dovrebbe muovere anche quella sentimentale, ma in *Rocky* accade il contrario: solo quando Rocky e Adrian si uniscono sentimentalmente allora Rocky può puntare contemporaneamente all'obiettivo interno e a quello esterno, lottando al tempo stesso per il bisogno e per il desiderio.

La linea romantica funge da **trigger** (da grilletto) per muovere la trama e la sottotrama.

TRAME, SOTTOTRAME E “LINEE RELAZIONALI”

LINEA A (Plot - Linea “sportiva”)

CONFLITTO ESTERNO

LINEA B (Arco di cambiamento della consapevolezza interiore)

CONFLITTO INTERNO

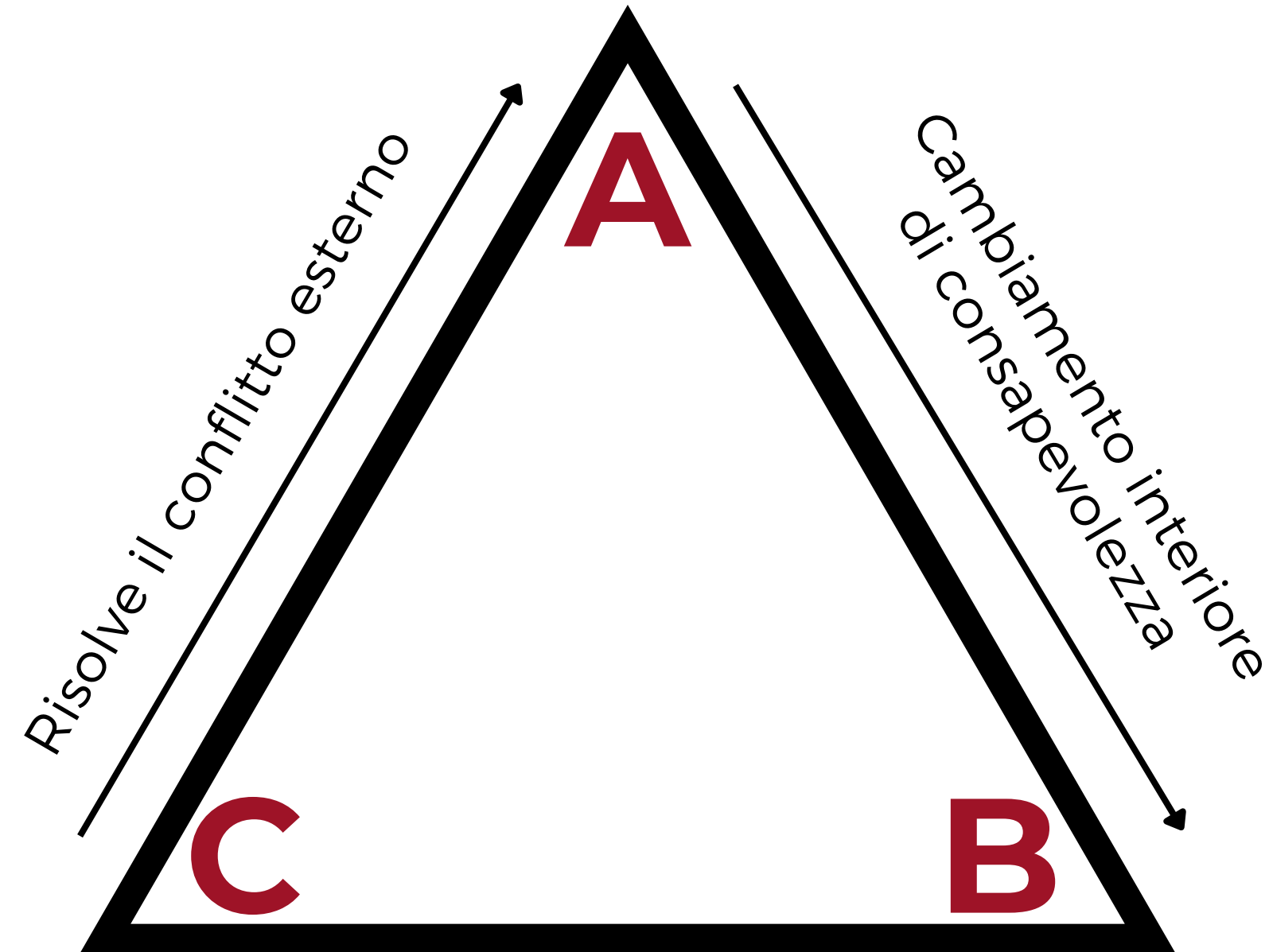
LINEA C (Subplot relazionale/sentimentale)

CONFLITTO DI RELAZIONE

La linea **A** e la linea **B** devono cooperare e agire una sull'altra per spingere Rocky al cambiamento. Ma perché questo accada, serve che si attivi anche la linea **C**, il subplot di relazione. E se le sottotrame relazionali nel film sono molteplici (Mickey, Creed, Paulie), quella preponderante è senza dubbio quella con Adrian.

TRAME, SOTTOTRAME E "LINEE RELAZIONALI"

Conflitto esterno

Conflitto di relazione

Conflitto interno

Riflesso nella relazione

UN'ORIGINALE STRUTTURA IN TRE ATTI

ATTO 1. L'eroe riluttante come centro emotivo

- Nella maggior parte dei film sportivi, il protagonista ha un sogno di vittoria fin dall'inizio.
- In *Rocky*, invece, il sogno nasce quasi per caso. Non è lui a cercare la sfida: **è la sfida che trova lui.**
- Questo rende l'**Atto 1 più lento e riflessivo**: molto tempo è dedicato alla sua quotidianità, alla tristezza del suo mondo e al rapporto con Adriana.

ATTO 2. Un secondo atto atipico: la trasformazione è più interiore che fisica

- Sì, c'è il classico montaggio d'allenamento, ma **il focus non è tanto sul corpo quanto sulla dignità e sul valore umano.**
- Rocky non vuole diventare il più forte, ma solo essere qualcuno. **Non cerca gloria, cerca rispetto.**
- In questo senso, il secondo atto non costruisce un eroe vincente, ma un uomo che accetta il proprio posto nel mondo con coraggio.

ATTO 3. Un finale che nega il trionfo classico ma esalta quello umano

- Di solito, il terzo atto culmina in una vittoria chiara.
- In *Rocky*, invece, **l'eroe vince la battaglia esistenziale**: ha dimostrato di poter resistere, di non essere solo un "bum" di periferia.
- Il pubblico applaude per chi ha avuto il coraggio di restare in piedi.
- E la scena finale non è sull'esito del match, ma sull'amore: l'urlo «Adriana!» riecheggia sopra tutto.

UN'ORIGINALE STRUTTURA IN TRE ATTI

ASPETTO

CLASSICO

ROCKY

Eroe

Cerca la vittoria

Cerca la dignità

Conflitto

Esterno (vincere)

Interno (credere in sé)

Svolta finale

Vittoria chiara

Sconfitta eroica

Tema dominante

Successo

Resilienza e amore