

*Laboratorio sulla comunicazione
letteraria: un case study*

Antonella Cagnolati
a.cagnolati@uniifg.it

12/10/2012

1

*Tra negazione e follia:
alla ricerca di Ofelia*

(W. Copping)

12/10/2012

2

Il personaggio di Ofelia

la critica la definisce
spesso una “figura inutile”

12/10/2012

3

Per quali motivi?

12/10/2012

4

**Che ruolo ha Ofelia
nella tragedia?**

è la somma di tutti gli
stereotipi sulla donna
da Eva al Rinascimento

12/10/2012

5

Quale etimologia?

- dal greco con il significato di “soccorso, aiuto”
- da *Apheleia* = semplicità, innocenza
- collegamento con *Simplicia*, ninfa delle acque (per i Romani)

12/10/2012

6

Cerchiamo l'identità di Ofelia

- analizziamo una serie di quadri
- cerchiamo le tracce
- scopriamo i segni di una visione socio-culturale e
- l'immaginario collettivo dell'epoca sulle donne (Inghilterra, fine '500)

12/10/2012

7

Quali sequenze della tragedia?

1. Dialogo con Laerte
2. Dialogo con Polonio
3. “Closet scene”
4. “Nunnery scene”
5. Inizio della pazzia
6. Racconto della morte
7. Sepoltura

12/10/2012

8

**Ofelia è una figura
speculare**

- su di lei gli altri personaggi *proiettano* sentimenti, visioni, concezioni, idee
- è inserita in una complessa *rete di relazioni* che qualifica (o distrugge) la sua identità

12/10/2012

9

Amleto *riflette* su Ofelia il suo contrastato rapporto con la madre

↓

due scene sono rivelatrici

↓

- Atto I, sc. II, 130-159
- Atto I, sc. V, 42-91

12/10/2012 10

Frailty, thy name is woman

↓

- Amleto critica il comportamento della madre
- non le perdona le “nuove” nozze
- ritiene falso il dolore per il marito morto
- la giudica una persona indegna e immorale

12/10/2012 11

Quali caratteristiche vede Amleto in Gertrude?

- falsità
- volubilità
- senza morale
- priva di veri sentimenti
- segue l'istinto sessuale
- disonora il ricordo del marito morto

12/10/2012 12

“Incestuous sheets” (v. 157)

- quale significato assume questa espressione:
 - per l'immaginario collettivo dell'epoca?
 - per la memoria storica inglese?

12/10/2012 13

Ambito religioso

il rapporto Claudio-Gertrude si lega a due diversi richiami biblici:

- 1) Caino e Abele
- 2) leggi sulla “vedova” del fratello

12/10/2012 14

Caino e Abele

“Caino ebbe da dire con suo fratello Abele. E com'essi furono nei campi, Caino insorse contro suo fratello Abele e lo uccise”

Genesi 4, 8

12/10/2012 15

Caino e Abele

12/10/2012 16

Il matrimonio con la vedova del fratello

↓

- “Non scoprirai la nudità della moglie di tuo fratello” *Levitico* 18, 16
- “Se uno sposa la moglie di suo fratello, è un'impurità: ha scoperto la nudità di suo fratello; non abbiano figli” *Levitico* 20, 21

12/10/2012 17

Ambito storico

↓

nella storia della monarchia inglese c'è un episodio preciso

il matrimonio di Enrico VIII con Caterina d'Aragona

12/10/2012 18

Enrico VIII

12/10/2012

19

Caterina d'Aragona

12/10/2012

20

La rivelazione dello spettro

↓
scena-chiave per capire
il cambiamento di Amleto

↓
discorso improntato a forte
MISOGINIA

12/10/2012

21

Quale concezione della donna?

12/10/2012

22

Cos'è la VIRTU' per una donna?

- ↓
- insieme di qualità che si riferiscono al comportamento
 - si legano alla buona o alla cattiva fama
 - sono connesse all'ambito morale

12/10/2012

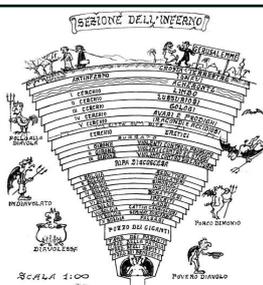
23

Cos'è la lussuria?

- ↓
- peccato grave in ambito sessuale
 - negazione dell'ideale di castità
 - abbassa la condizione degli esseri umani al rango di bestie
 - particolarmente riprovevole nelle donne

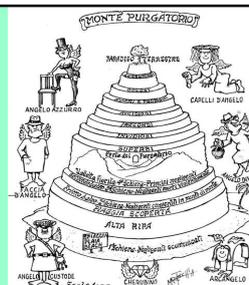
12/10/2012

24

12/10/2012

25

12/10/2012

26

Rete di relazioni

- in base alle fasi della vita la donna è
- figlia di.....
- sorella di.....
- moglie di.....
- vedova di.....
- madre di.....

12/10/2012

27

La donna non ha una sua soggettività

↓

- deve essere “sotto tutela”
- questo principio viene codificato nella legislazione europea

↓

COVERTURE

12/10/2012 28

Primo elemento

quando compare per la prima volta nella tragedia Ofelia?

12/10/2012 29

Dialogo con Laerte atto I, sc. III

prima rivelazione dell'interesse di Amleto per Ofelia

12/10/2012 30

1

Laerte non crede reale l'amore di Amleto

è solo uno *scherzo*

notare bene le parole che usa

trifling
fashion
toy of blood

12/10/2012 31

“Toy of blood”

1. **MEDICINA POPOLARE:**
sangue = sede delle emozioni, delle passioni, opposte alla razionalità
2. **MEDICINA IPPOCRATICO-GALENICA:** sangue = desiderio sessuale, umore sanguigno, passionale

12/10/2012 32

3

Laerte fornisce consigli a Ofelia

- digressione sulla *natura* e sulla *politica*
- il corpo cresce e con lui anche la mente e l'anima (è un tempio [Fedone])

12/10/2012 33

La necessità politica

- Amleto non è un uomo qualunque:
 - “l'altezza della sua condizione”
- deve sottostare agli ordini:
 - “la sua volontà non gli appartiene”
- deve pensare al benessere dello stato:
 - “dalla sua scelta dipende la salute dello stato”
- deve ricercare il consenso del popolo:
 - “accordarsi alla voce del popolo”

12/10/2012 34

Per Laerte

l'amore si scontra con

lo status sociale

la politica

12/10/2012 35

4

Ofelia vista con gli occhi di Laerte

- “ricordati...sta attenta...temi...sii guardinga”
- “la tua saggezza”
- “il credulo orecchio”
- “il danno al tuo onore”
- “la salvezza è nel timore”

una fanciulla ingenua che deve essere difesa

12/10/2012 36

Si evidenziano le prime tracce dell'identità femminile (secondo una *visione maschile*)

“la più cauta fanciulla è già troppo prodiga se rivela la sua bellezza alla luna”

ideale di pudicizia e castità

12/10/2012

37

L'amore è

- un GIOCO per gli uomini
- un PERICOLO per le donne

12/10/2012

38

METAFORA MILITARESCA

uso di un linguaggio militare:

- tenersi indietro (per non essere colpita)
- fuori tiro
- lontana dal pericolo
- sii guardinga
- da buona guardiana

12/10/2012

39

Perché questo lessico? (area semantica della guerra)

- il corpo femminile è una fortezza al cui interno si nasconde un tesoro
- deve essere difesa con tutti i mezzi

12/10/2012

40

Ofelia vista con gli occhi di Polonio

“**Mi dicono** che assai spesso, da ultimo, egli [Amleto] **abbia parlato** con te a **quattr'occhi**, e che tu stessa gli abbia **dato udienza** alquanto **liberamente**” (atto II, sc.III, vv. 91-94)

12/10/2012

41

Polonio rimprovera il COMPORAMENTO di Ofelia

- una giovane VIRTUOSA non concede parole ad un uomo
- i cortigiani spiano Ofelia e calunniano
- è una minaccia alla sua fama di “fanciulla onesta”

12/10/2012

42

Cosa teme Polonio?

la calunnia (emerge la maldicenza della società di corte)

- “Mi dicono.....”
- “Mi si fa capire per mettermi sull'avviso.....”

12/10/2012

43

Dialogo Polonio – Ofelia basato su

- forte potere paterno (non ammette replica)
- pedagogia del “NON”
- comandi perentori (si deve ubbidire)

12/10/2012

44

Forte richiamo ai DOVERI

Figlia mia

Tuo onore

perché la calunnia e il disonore si riflettono sulla famiglia e su chi ha educato la giovane

una volta condannata da una pessima fama l'onore è irrimediabilmente compromesso

12/10/2012

45

Comandi (e non semplici consigli)

- **non** comprendi
- dimmi la verità
- te lo dico subito
- fa conto
- spenditi meno
- **non** assegnarmi
- sii più parsimoniosa
- **non** concederti
- **non** credere
- **non** devi
- pensaci

12/10/2012

46

Ed ancora.....!!!

- “non comprendi” = sei sciocca
- “parli come una ragazzina inesperta di simili pericoli” = hai bisogno di guida
- “da quell’ingenua che sei” = non sei in grado di agire da sola

12/10/2012

47

Differenza tra la visione di Ofelia e di Polonio

- Ofelia:
 1. amore come affetto, fiducia, rispetto reciproco
 2. conduce al “sacro vincolo” del matrimonio
- Polonio:
 1. figlia come “merce” di scambio in una **contrattazione** matrimoniale
 2. matrimonio come contratto per l’ascesa sociale, patto politico

12/10/2012

48

Parola-chiave per capire la differenza

“tender”
(noun/verb)

- Ofelia: “many tenders of his affections to me” = affetto, tenerezza, offerte d’amore
- Polonio: “these tenders for true pay”
“tender yourself more dearly” = pagare qualcosa, dare una somma di denaro

12/10/2012

49

Concezione del matrimonio

Ofelia crede alle
promesse di Amleto

“holy vows of heaven”

12/10/2012

50

Riforma protestante

- revisione critica di tutti i sacramenti
- analisi teologica basata sulla Bibbia
- quali sacramenti sono validi?
- battesimo
- matrimonio
- Lord’s supper

12/10/2012

51

Anglicanesimo

- Regno di Elisabetta I:
- vengono “codificate” le omelie da pronunciare durante la funzione religiosa
- *Book of Homilies* 1582
- corpus definito per la propaganda di valori

12/10/2012

52

On Matrimony

- riflessione sul ruolo dei coniugi
- idea di “company”
- rito sacro inventato da Dio nell’Eden
- rafforza il modello patriarcale
- codifica la *subjection* della donna

12/10/2012

53

Analisi del I atto

- possediamo già alcune tessere del mosaico identitario femminile
- quali dinamiche sociali entrano in gioco?
- quali categorie culturali emergono?

12/10/2012

54

Closet scene (atto II, sc. I)

- Ofelia ha *paura*
- “stava cucendo” (tipico lavoro femminile)
- aria da pazzo di Amleto (abbigliamento scomposto)
- perdita dell'amata (Ovidio, *Metamorfosi*, X, 1-64)

12/10/2012

55

Nunnery scene (Atto III, sc. I, vv.)

- processo di *transfert* da Gertrude ad Ofelia (vizi, peccati, immoralità)
- parole-chiave: bellezza – onestà
- negatività totalizzante delle donne (tutte)
- apparenza esteriore: dall'estetica all'etica
- forte polemica contro l'*apparell*

12/10/2012

56

Crolla il futuro!!!!!!!!!!

- Ofelia condivide pienamente il “codice di corte” (vv.154-158)
- la “pazzia” di Amleto si riflette negativamente sulla proiezione futura di potenziale sposa di Amleto
- che cosa può fare adesso Ofelia?

12/10/2012

57

Ofelia impazzisce!

12/10/2012

58

La pazzia (atto IV, sc. V)

12/10/2012

59

La rivelazione della pazzia

D.G. Rossetti
1864

12/10/2012

60

La pazzia di Ofelia (è libera da ogni tutela!!)

- varie sequenze in progressione
- atteggiamento opposto e contrario alla “giovane virtuosa”
- atti e gesti
- canzoni popolari
- parole “senza forma” che denotano la fine di un amore, la tristezza,
- il dolore per la morte del padre

12/10/2012

61

Gli spazi antropologici

la pazzia permette ad Ofelia di liberarsi della contrapposizione spazio pubblico/spazio privato

12/10/2012

62

La morte di Ofelia (atto IV, sc. VII)

- culmine della negazione: non la vediamo, viene narrata
- dall'essere al mito (ninfa, sirena, figlia dell'acqua)
- incidente o suicidio?
- ritorno alla natura (non-essere)

12/10/2012

63

La sepoltura (atto V, sc. I) "Dolci fiori alla dolce Ofelia"

- "mimed rites"
- ghirlande di fiori (simbologia)
- richiamo alle "violette"

12/10/2012

64

Riflettere sulle categorie di genere

- categoria di ambito biologico:
maschio/femmina
- categoria di genere:
uomo/donna

12/10/2012

65

Il "genere" è una sovrastuttura ideologica

- quali elementi determinano ciò che "è da uomo" e ciò che "è da donna"?
- è necessario "leggere" la realtà con la lente del genere per capire i meccanismi di esclusione delle donne
- chi ha creato il pregiudizio dell'inferiorità delle donne?

12/10/2012

66

Analisi di alcuni elementi di *Amleto* con la categoria di genere

- amore
- virtù
- saggezza
- educazione
- libro
- pazzia
- morte

12/10/2012

67

Il libro (come simbolo cultura)

"Leggi questo libro, è un atteggiamento di devozione che darà colore alla tua solitudine"
(atto III, sc. I, vv. 45-47)

12/10/2012

68

Ancora un libro...! (atto II, sc. II)

- (*Entra Amleto leggendo un libro*)
- *Regina* "Oh, guardatelo il poveretto. E' lì che viene leggendo"
- *Polonio* "Che mai state leggendo, mio signore?"
- *Amleto* "Parole, parole, parole"

12/10/2012

69

Quali libri?

quale immagine riflettono
su Ofelia e Amleto?

12/10/2012

70

Annunciazione

12/10/2012

71

12/10/2012

72

Annunciazione, Beato Angelico

12/10/2012

73

12/10/2012

74

12/10/2012

75

Madonna del Magnificat

12/10/2012

76

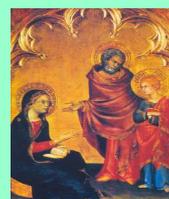
Simone Martini, Annunciazione

12/10/2012

77

Simone Martini, La sacra famiglia

12/10/2012

78

12/10/2012

79

Ofelia tra teatro ed arte

12/10/2012

80

Differenti interpretazioni del personaggio

Candida, innocente, giovane

12/10/2012

81

Innocenza

D. Tojetti, 1880

12/10/2012

82

Ofelia come un angelo

W.G. Simmonds, 1910

12/10/2012

83

In preghiera solitaria

M. Stone, 1888

12/10/2012

84

Modello di santità

Jules-Joseph Lefebvre

12/10/2012

85

Ofelia come una ninfa

Jules-Joseph Lefebvre

12/10/2012

86

Ninfa dei boschi

A. Hughes, 1863-64

12/10/2012

87

Ninfa delle acque

O. Redon, 1905

12/10/2012

88

12/10/2012

89

12/10/2012

90