

Strumenti metodologici per l'analisi tematica.

- . Tabelle di categorie comparative**

- . Grafi tematici**

- Esercizi**

• **LOGICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE TABELLE DI CATEGORIE COMPARATIVE**
(Strumenti metodologici per il docente)

Si chiariscono brevemente le logiche che possono essere seguite per approntare utili strumenti di riferimento generale, sorta di sintesi di elementi tematici , di funzioni, di forme simboliche e di topoi, dei quali occorre rintracciare le ricorrenze, gli intrecci, le logiche di inclusione all'interno dei singoli episodi.

L'analisi dell'opera di Ariosto e di Cervantes si presta ad alcune **confronti** in rapporto a tematiche narrative quali la PAZZIA, il valore della MAGIA e degli INCANTESIMI, l'impiego della PAROLA. Poetica o narrativa.

Le operazioni logiche che portano alla costruzione dei grafi sono le seguenti:

- Confronto della struttura narrativa con l'obiettivo di cogliere **analogie tematiche**. (ad es. il tema della PAZZIA)
- Per ogni tematica è bene precisare gli **ambiti di realizzazione delle vicende** che includono la tematica stessa.
- Può profilarsi una **polarizzazione** di sentimenti e di condizioni psicologiche, una **varietà** di azioni , una **pluralità** di reazioni a situazioni tra loro assimilabili, che va annotata attentamente sul piano comparativo nel tentativo di cogliere le **ottiche convergenti e divergenti dei vari fenomeni** (costruzione di insiemi interconnessi o di divaricazioni grafiche).
- E' bene indagare la **manifestazione iniziale dei processi psicologici**, l'attitudine del modo di porsi del personaggio.
- Partendo da questo assunto, occorre analizzare lo sviluppo della narrazione, il **dispiegarsi di processi** con i possibili **avanzamenti / risoluzioni** o , viceversa, con le inevitabili **involuzioni / regressioni**.
- E' bene indagare all'interno dei percorsi narrativi, **isolando le logiche di espansione dell'intreccio narrativo e le dinamiche di ricomposizione dell'area tematizzata**.
- L'analisi così condotta , per la sua tendenza a concentrare l'attenzione su **processi e situazioni astratte**, orienta verso un **lavoro semantico** di tipo particolare, capace di approdare ad una più puntuale delimitazione delle aree di significato, fino alla chiarificazione definitiva delle **parole chiave**.
- E' utile a questo punto costruire **coppie sinonimiche o oppostive**, che sintetizzino il lavoro di analisi e possono costituire la base per un **grafo semantico di riepilogo**.

Le forme di rappresentazione grafica possibili sono:

1. Grafo degli ambiti di azione
2. Algoritmo dei percorsi narrativi
3. Grafo dei processi
4. Grafo delle parole chiave (grafo semantico con intersezioni, unioni, marginalità, nodi....)

ESERCIZI

- Confrontate i tre testi "La follia di Orlando", (dall' "Orlando furioso" di L.Ariosto) , "Bacile o elmo ?" (cap.XXI "Don Chisciotte" di Cervantes) , "Bacile o elmo ? Baciemo ?" (cap.XLIV "Don Chisciotte") e segmentate la narrazione individuando , attraverso una breve nominalizzazione, le **funzioni narrative principali** relative ai personaggi: di Orlando, Don Chisciotte e Sancho Panza.
- Come si configura la pazzia in Orlando ? Da quale evento prende origine ? Come si manifesta inizialmente ?
- Il personaggio cerca di ridare ordine alla sua visione della realtà ? In quale modo ?
- Come si configura il concetto di " **illusione** " all'interno delle convinzioni di Orlando ?
- Attraverso quali stadi si realizza la perdita della ragione ? Che cosa riguarda **l'interiorità** e che cosa **l'esteriorità delle manifestazioni** del cavaliere cristiano ?
- Cosa significa il rinsavimento del paladino ?
- A vostro parere quale significato assume l'intero episodio all'interno dell'etica rinascimentale e cortigiana ?
- **Come può definirsi la pazzia di Don Chisciotte** ? Un tentativo di adeguare.....?
- Alla realtà dei fatti egli sovrappone la realtà .....?
- La sua pazzia è effetto della perdita dell'equilibrio razionale per cause esterne o piuttosto il disperato tentativo di proiettare un'illusione sulla bassa e prosaica realtà quotidiana ?
- Come cerca di operare l'adeguamento delle due realtà (quella fantastica e quella concreta) ?
- Dando al reale valori e significati.....?
- Quando Don Chisciotte verifica che la realtà non risponde alle sue convinzioni, chi (che cosa) incolpa della mancata adesione del reale all'ideale ?
- La realtà è letta in altro modo da parte dello scudiero Sancho Panza: qual è la sua posizione ?
- Cosa accade di nuovo nella seconda parte dell'opera ? Come si pone Don Chisciotte di fronte al suo compito di incarnare le perfette virtù cavalleresche ?
- Quale significato complessivo ha l'avventura di Don Chisciotte in rapporto, soprattutto , alla sua incredibile stranezza nei comportamenti ed al finale presunto ravvedimento dalla pazzia ?

LA PAZZIA DI ORLANDO

Autoinganno , Illusione
Proiezione del desiderio

Angelica in realtà ama Orlando.
Sugli alberi è inciso un nome
fittizio.....

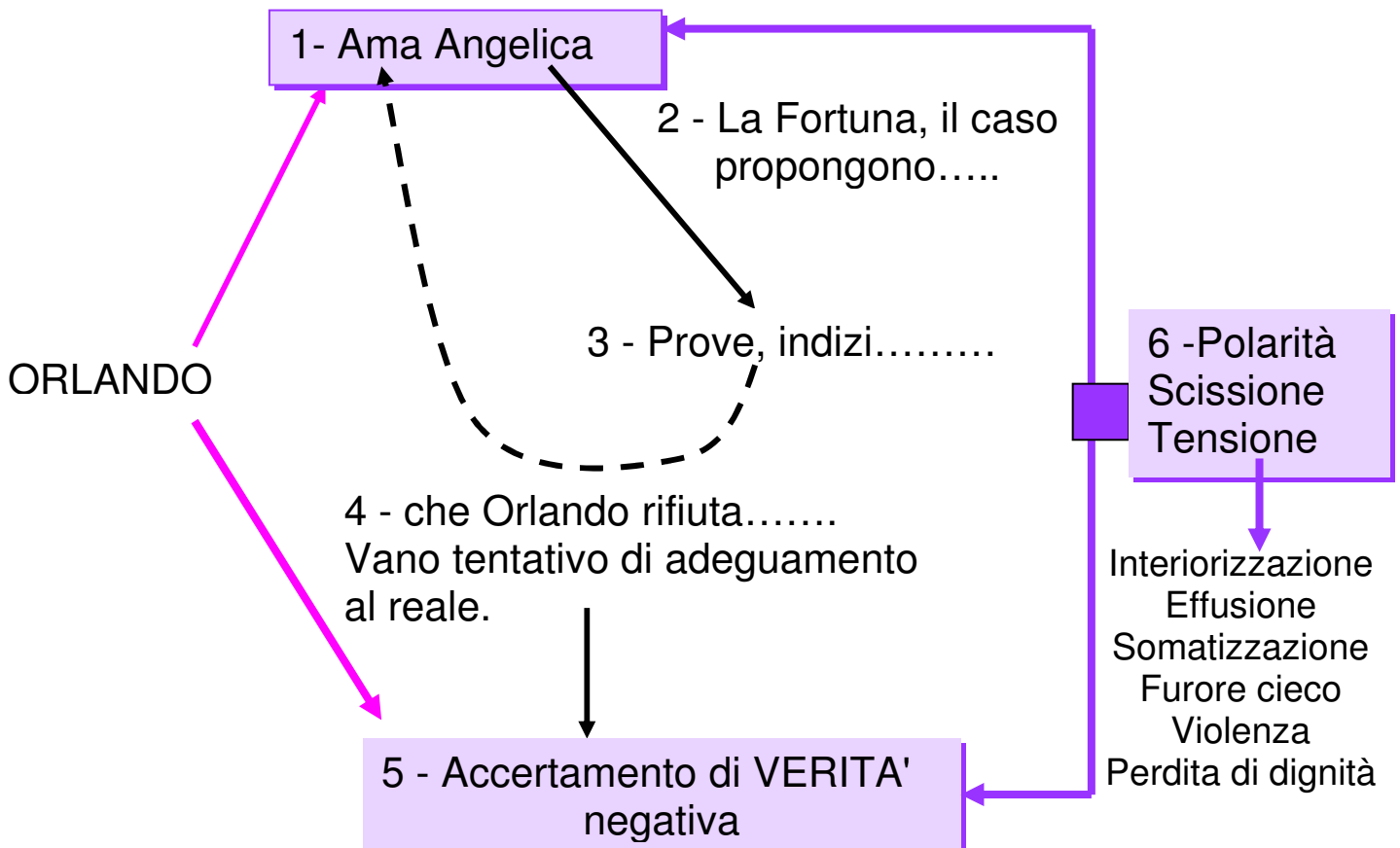
Consapevolezza della perdita

Angelica ama Medoro

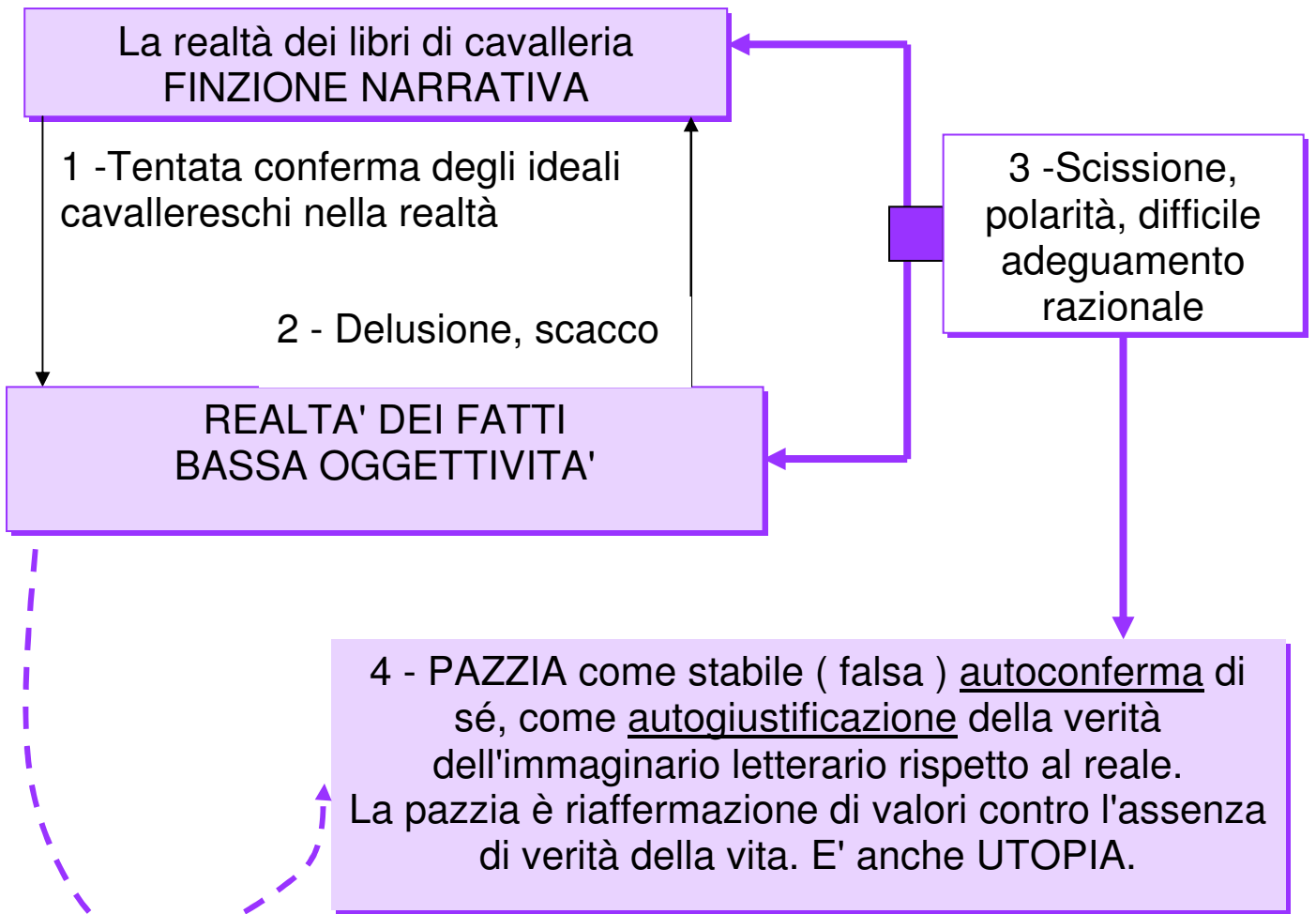
Verifica della realtà effettiva

PAZZIA , FURORE

- Estremo effetto della verifica negativa.
- Inadeguatezza a sopportare la realtà crudele

LA PAZZIA DI DON CHISCIOTTE

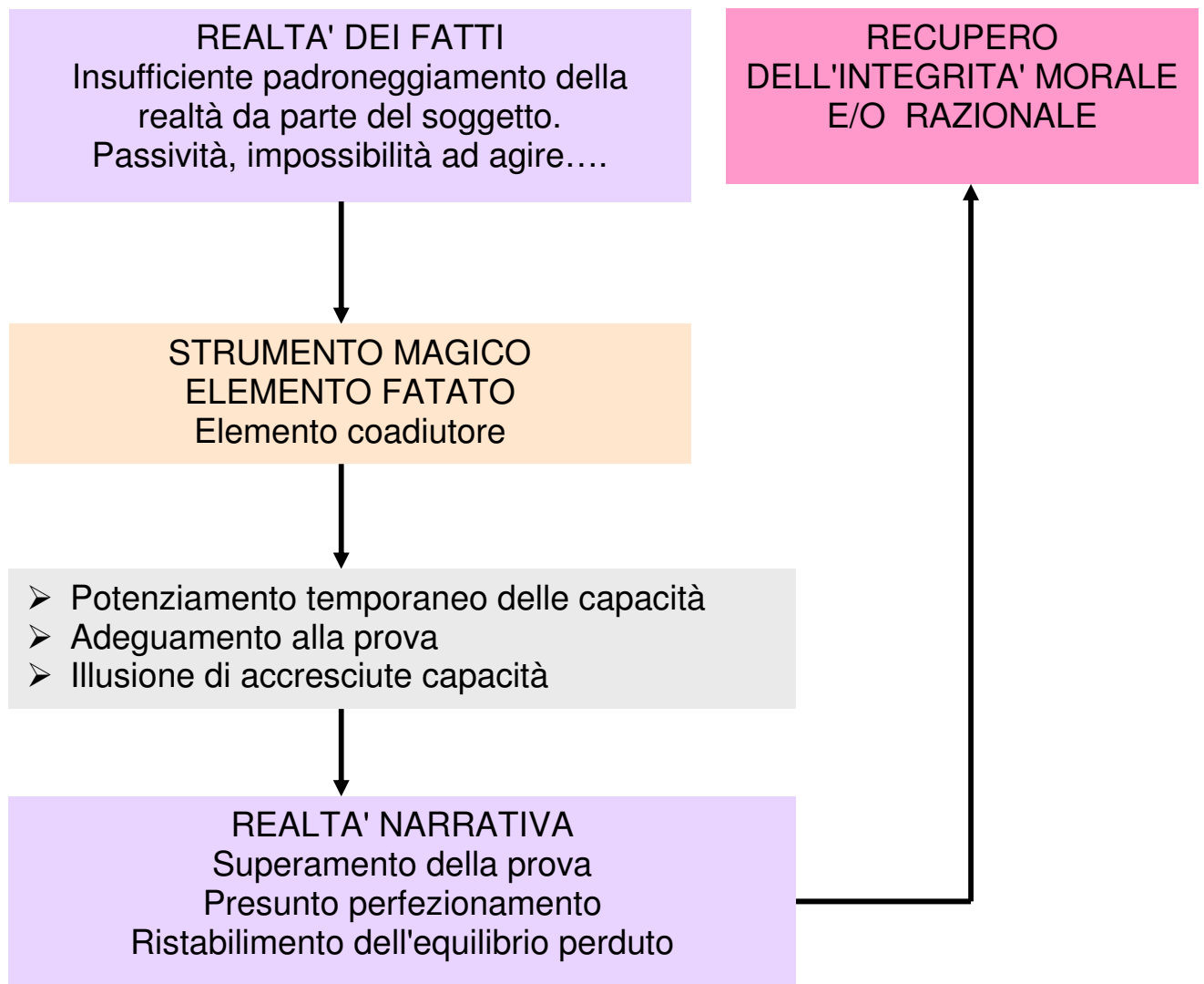

La magia camuffa la realtà, la rende difforme rispetto all'immaginario letterario. Non consente di identificarla come tale.

MAGIA E INCANTESIMO NELL'IMMAGINARIO CAVALLERESCO.

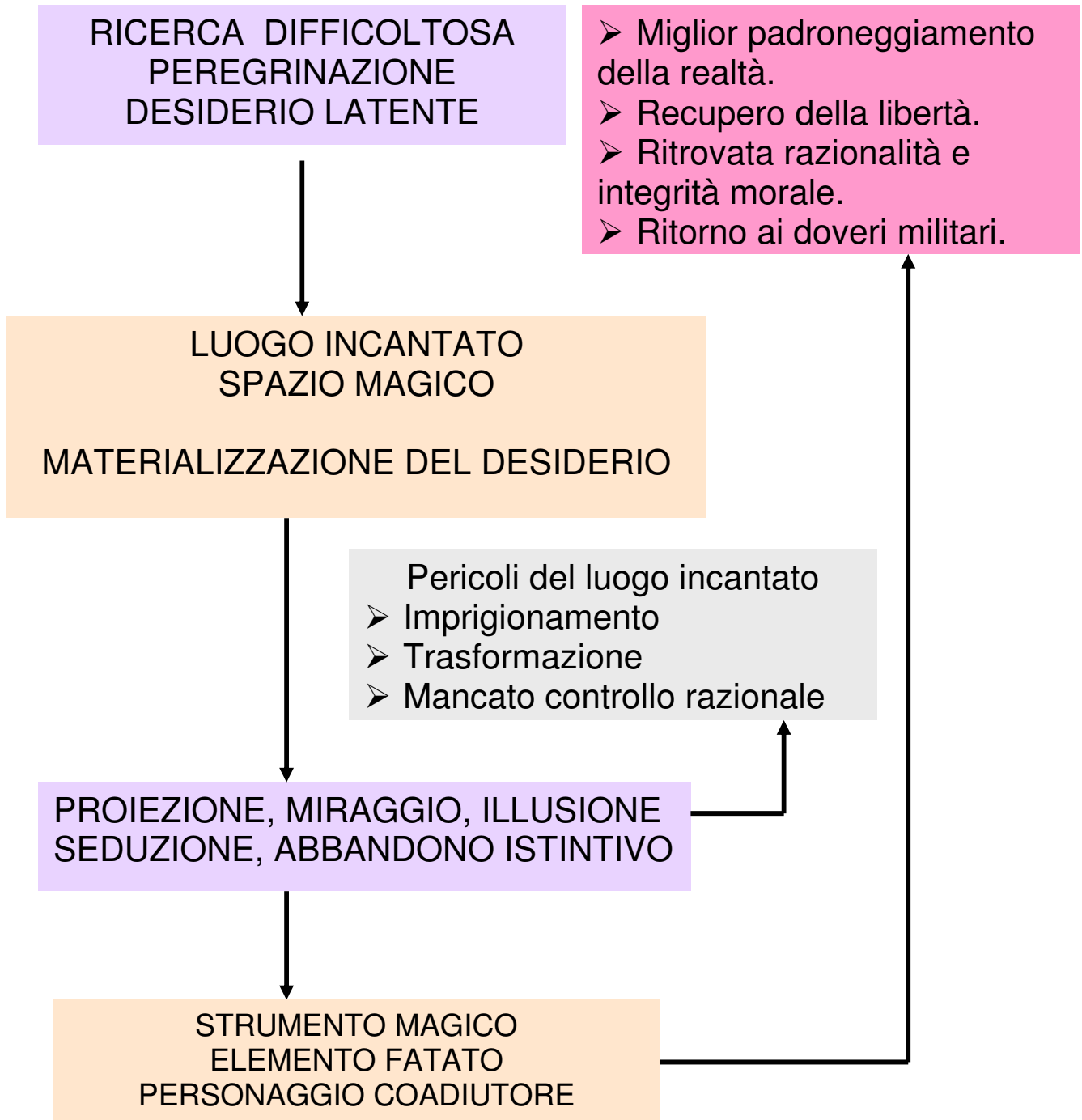
Prima funzione: illusione di potenziamento.

Gli episodi che possono rientrare all'interno di questa funzione sono ad esempio i seguenti:

- Bradamante con l'**anello** incantato di Brunello vince il mago Atlante, distrugge il suo castello e libera Ruggiero.(c.IV Orlando furioso)
- L'ippogrifo (cavallo alato) consente ad Astolfo di salire fino al Paradiso terrestre e di lì con l'aiuto di S.Giovanni Evangelista di ascendere al cielo della Luna, dove recupererà il senno di Orlando (c. XXXIV Orlando furioso)
- Carlo e Ubaldo danno a Rinaldo lo **scudo** nel quale egli si specchia, riconosce la sua virtù morale, e trova la forza di abbandonare la maga Armida, che lo aveva sedotto nella sua reggia (c. XVI Gerusalemme liberata).

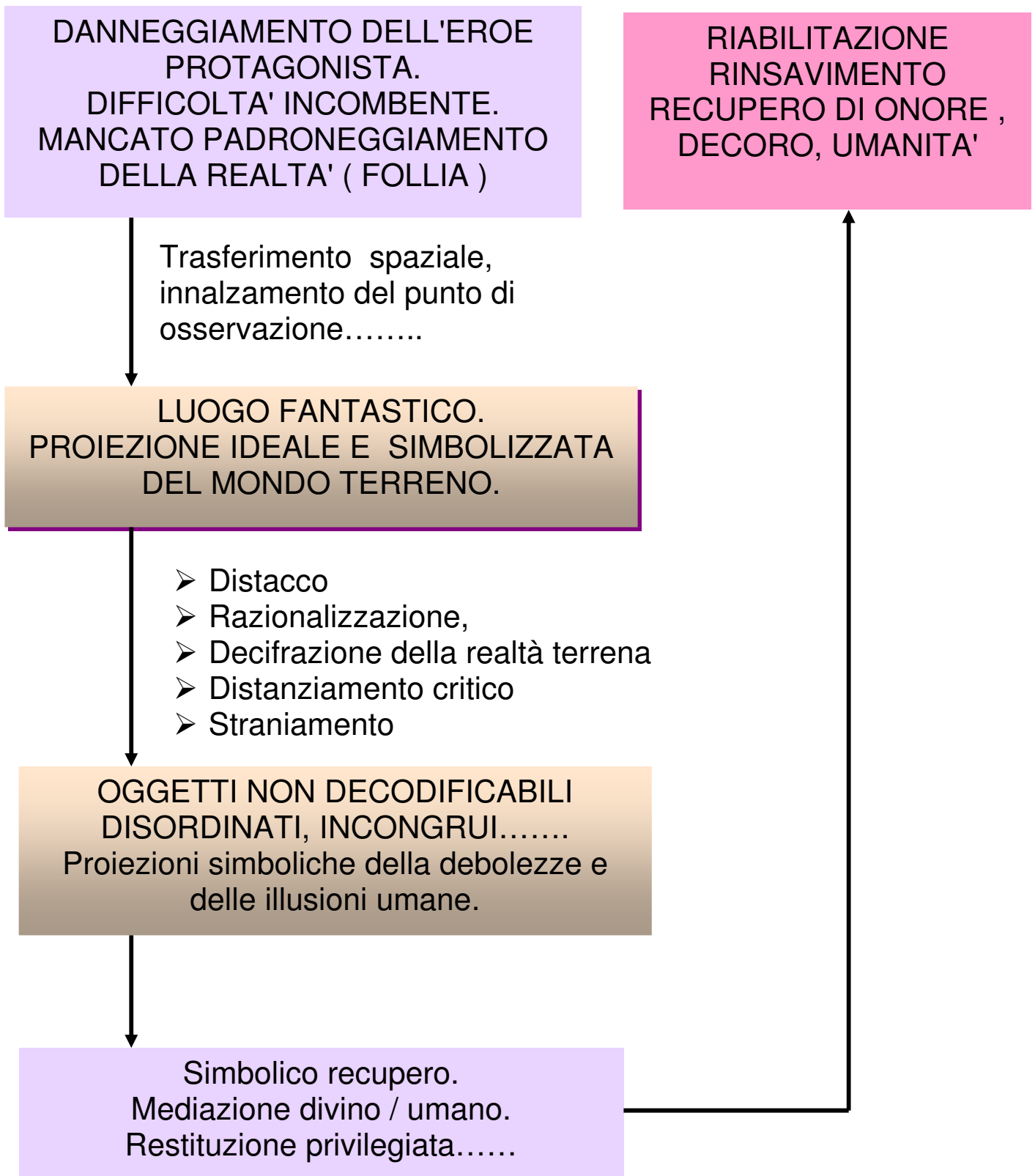
Seconda funzione: magia come strumento di riabilitazione morale e di acquisizione di consapevolezza.

Gli episodi che possono rientrare all'interno di questa funzione sono, ad esempio, i seguenti:

- La maga Alcina imprigiona Astolfo nella sua isola e lo trasforma in mirto (c.VI Orlando furioso). Aiutato dalla maga Melissa riprende le sue abituali fattezze (c.VIII)
- La maga Alcina ammalia e seduce Ruggiero, trattenendolo in feste e giochi. Mediante un anello prodigioso essa appare in tutta la sua bruttezza (c.VII "Orlando furioso"). L'anello fatato di Melissa lo fa rinsavire ed egli fugge (c. VII)
- Rinaldo è tenuto prigioniero nel palazzo incantato della maga Armida, posto nelle Isole Fortunate, nel mezzo dell'Oceano. Carlo e Ubaldo lo raggiungono aiutati dal mago di Ascalona, gli forniscono uno scudo in cui egli vede riflessa la sua degradazione. Prova vergogna di sé e si allontana da Armida, che tenta inutilmente di trattenerlo.
- (c.XVI Gerusalemme liberata)

Terza funzione : Il mondo lunare come sdoppiamento speculare dei desideri e delle debolezze umane.

PIANO DELL'IMMAGINARIO.

Fantasia, come invenzione e finzione: rappresentazione deviata dal reale, ma controllata.

Visione, realtà sognata

Trasfigurazione del reale, **invenzione** di mondi, **proiezione** ideale o regressione felice.

Magia, alchimia, incantesimo,

Intervento (indebito) sulle leggi del reale. Sovversione anche demoniaca ma reversibile..

Utopia, trasfigurazione

Progetto, evasione dal reale, critica e contestazione della realtà. Abbellimento, nobilitazione del reale.

Parodia, carnevalesco

Rovesciamento, contraffazione, inversione del reale, iperbole, impiego della maschera o del topos del clown, del gigante / nano, del buffone....

PIANO DELLA REALTÀ E DELLA RAZIONALITÀ.

Abbandono all'inconscio

Linguaggio poetico ed artistico di tipo simbolico
Immagini surreali.

Sogno come produzione e rappresentazione simbolica

Abbandono al curioso ed al falso fascino della **trasformazione** (doppio, labirinto, specchio)

Perdita d'identità

Tensione, negazione del reale e abbandono del controllo razionale

Follia

Produzione inconscia, fortemente simbolica con scarso o mancato padroneggiamento del reale

PIANO DELL'INCONSCIO.

REPERTORIO DELLE FUNZIONI E DEGLI EFFETTI DELL'ELEMENTO MAGICO.

Strumento magico- Luogo tipico o incantato - Personaggio magico	Caratterizzazione di fondo	Funzioni - effetti
Anello Scudo, Libro (Bradamente e Atlante :c.IV)	Protezione, Nascondimento / Svelamento Altera i rapporti spaziali (vicino / lontano)	Rende invisibili (Sottrae alla forza preponderante di un avversario).
Ippogrifo (c.IV,VI,X, XI, XII,XXII, XXXIII, XXIV)	Indomabilità / Energia indomabile	Coadiutore Superamento degli spazi, innalzamento
Mago / Maga (es. Logistilla, Melissa)	Personificazione di qualità buone Strumento divino / Forza soprannaturale	Educazione dell'eroe, aiuto, consiglio nel rintracciare percorsi e strumenti coadiutori Mediazione positiva.
Mago / Maga / (Strega) (es. Armida, diavoli)	Personificazione di qualità negative. Falsa attrazione, ambivalenza ingannatrice. Strumento demoniaco / Qualità sovrumane Inganno, frode, falsa seduzione...	Trasformazione (metamorfosi dell'eroe in forme vegetali o animali) Imprigionamento Materializzazione dell'illusione Accecamento.....
Scudo (mostrato a Rinaldo da Carlo e Ubaldo)	Lucentezza, nitore brillante < Simbolismo purificatore >	Rispecchiamento
Selva, foresta, macchia di vegetazione chiusa (Labirinto)	Impenetrabilità, intrico Percorso chiuso e contorto. Circolarità labirintica.	Ostacolo alla realizzazione della prova. Impedimento alla fuga. Abbandono, mancato padroneggiamento.....
Fontane, sorgenti, ruscelli, ... Fontane magiche (fonti delle Ardenne dell'Amore e dell'Odio)	Isolamento, Intimità, Idillio, sensibilità per la natura, intenerimento, sogno, illusione..... Ispirano o potenziano un sentimento (in funzione contrastiva a quello di un altro personaggio)	Pausa dell'azione, abbandono, serenità Proiettano l'azione verso la ricerca invertita.. Creano una polarità: inseguimento vano.
Luoghi alti, celesti , preclusi all'uomo (cielo della Luna)	Distacco, innalzamento Distanziamento dalla materialità Distanziamento spazio / temporale	Straniamento. Assenza di coinvolgimento. Ironizzazione delle debolezze umane Padroneggiamento razionale. Giudizio sereno. Conquista di saggezza ed equilibrio.
Oggetti incongrui (vesciche, ami d'oro, lacci, cicale scoppiate, catene, mantici,...ampolle con liquore sottile e molle)	Connotazione visiva, Iperbole..... Oggettivazione connotante..... < Simbolica allegorizzazione >	Richiamo simbolico ad illusioni e vanità umane Straniamento: fatuità, fragilità, inconsistenza, marginalità del desiderio . Metafore della follia. Labilità, precarietà.....
Luoghi chiusi : dimore, antri, grotte, palazzi, regge, castelli....	Sede del potere magico. Ricchezza Splendore, ...inaccessibilità	Illusione / attrazione, fascinazione, miraggio Perlustrazione, ricerca non direzionata Coinvolgimento emotivo / Imprigionamento
Luoghi circoscritti: radure, giardini, labirinti	Isolamento, intimità, fecondità, varietà magica, metamorfosi inaspettata, coesistenza contrari.	Attrazione istintiva, passione, desiderio, abbandono, dipendenza, estenuazione.....

RICERCA DEI PERCORSI E DELLE FUNZIONI DELL'ELEMENTO MAGICO. (*)

Situazione iniziale	Oggetto Luogo magico	Eventuale coadiutore	Avvicinamento alla prova Investigazione Perlustrazione	Prova	Eventuale secondo coadiutore o strumento magico	Risoluzione Effetto finale Significato della risoluzione (simbolismo morale)
Ricerca vana. Peregrinazione disordinata.						
Fuga Evitamento Percorso non pianificato						
Incontro casuale >> Duello >> Inseguimento						
Viaggio orientato alla risoluzione di un problema o al ritrovamento						
Tranello, Inganno Attrazione subdola Adescamento >> Abbandono						
Trasferimento straordinario Spazio-Tempo inusuali						
Tentato recupero e rinnovata seduzione definitivo abbandono						

(*Le due tabelle sono da completare in un lavoro di gruppo realizzato sulla base dell'analisi testuale di almeno quattro passi tratti dal percorso tematico