

ABITARE LA MEMORIA

Fenomenologia del ricordo nel cinema contemporaneo

a cura di Andrea Bellavita

Poter ricordare, dover ricordare, poter dimenticare

Se non avessimo trovato un titolo migliore, che restituisce tutto il piacere domestico, *heimlich*, del ricordare, e insieme la centralità del soggetto/spettatore che deriva dallo stare dentro un'esperienza recuperata, il nome più adatto per uno Speciale che aveva come *working-title* "Cinema e Memoria", sarebbe stato *Cinema è Memoria*. Non solo il dispositivo cinematografico è legato indissolubilmente alla pratica mnemonica, ma in qualche modo ne è una forma. Anche senza riferimento diretto al paradigma delle neuroscienze (che pure godono di una recente, straordinaria, fortuna), potremmo affermare che vedere un film è *poter ricordare*. L'arco possibile della riflessione sul rapporto fra cinema e memoria è talmente ampio da poterlo risolvere qui soltanto con un paradosso, e una parentesi: che si apre con *Blow Up* e si chiude con *Blow Out*.

Nel film di Michelangelo Antonioni, il protagonista, Thomas, fotografo e simulacro interno tanto della funzione spettatoriale quanto di quella creativa, assiste a un evento traumatico, un *punctum*, senza rendersene conto: l'esorbitanza del reale, un uomo ucciso quasi sotto i suoi occhi, è tale da non produrre memoria del fatto, e nemmeno percezione. Il suo occhio meccanico (la macchina fotografica), ha registrato l'evento, e un processo di lavoro della memoria (la messa in scena cinematografica simbolizzata nel processo di ingrandimento fotografico, nel *blow up*) gli consente di recuperare la consapevolezza di ciò che ha vissuto.

Nel film di Brian De Palma, il protagonista, Jack, tecnico del suono e rumorista, è simulacro ancora più esplicito delle due funzioni implicate dal cinema, assiste a un evento altrettanto traumatico, ne riconosce il genere (un incidente d'auto mortale) ma non la specie (un omicidio). La distanza fisica e spaziale dal fatto è sufficiente da non fargli capire cosa è accaduto, e ad impedirgli qualsiasi tipo di memoria possibile. Il povero Jack non vede, e quindi non può ricordare. Il suo orecchio meccanico (il registratore), e un processo di ricostru-

Paycheck di John Woo

Johnny Mnemonic di Robert Longo

Blow Out di Brian De Palma

Blow Up di Michelangelo Antonioni

zione (stavolta esplicitamente cinematografico: una banda audio ascoltata e riascoltata, sulla quale monta una serie di immagini fotografiche) gli consentono prima di recuperare la giusta memoria di ciò che è accaduto, e poi di rappresentarla.

Il rapporto del cinema con la memoria è sospeso tra questi due estremi: il cinema può ricordare, e far ricordare allo spettatore, qualcosa di cui è stato testimone e il cinema può ricordare, e far ricordare allo spettatore, qualcosa di cui non è stato testimone. In entrambi i casi il suo status interdetta quello della memoria: custodendola, o producendola. Se il cinema è sempre memoria di qualche cosa che gli sta fuori, l'obiettivo di questo nostro percorso, è stato di circoscrivere il confine a un orizzonte più ristretto: quando il cinema funziona come uno dei meccanismi della memoria dell'uomo (e in particolare dello spettatore)?

Certamente il cinema, e in particolare quello contemporaneo, agisce come una forza propulsiva rispetto al mondo che ha intorno, e cerca di mostrare qualche cosa che non c'è ancora: effetti speciali, prefigurazioni di mondi, impiego di tecnologie che anticipano ciò che ancora non si può immaginare (è il modello *Blow Out*). Ma sempre più spesso è investito da una forza uguale e contraria: quella cioè di rendere conto di qualche cosa che gli sta prima, e che *deve* in qualche modo ricordare (è il modello *Blow Up*). In che modo allora il cinema si configura come uno spazio e un apparato di memoria mediale e sociale? In competizione con altri mezzi (la televisione come discorso tematico e quotidiano della memoria del passato prossimo e remoto, il web come archivio infinito e perenne), il cinema riesce a sviluppare una sua specificità (linguistica, di contenuto, di rapporto con lo spettatore) nel tentativo di *ricordare* oltre che di rappresentare?

Una carrellata sugli interventi

Gli interventi raccolti nello Speciale ci consentono di tentare, se non una cartografia completa del tema, quanto meno una fenomenologia delle sue possibili declinazioni. A partire da una riflessione sul cinema come dispositivo di memoria. Marcello Walter Bruno interroga la facoltà di memoria filmica alle prese con il compito più complesso: quello della rappresenta-

zione (e quindi della traduzione in ricordo), dell'irrepresentabile, in cui il tema della *possibilità di rappresentazione* di un evento come la Shoah, incrocia il paradosso di una memoria senza supporto (audiovisivo e visivo), e insieme il peso di una *memoria collettiva* che esercita una funzione distraente su ogni possibilità di finalizzare l'accaduto. Bruno Di Marino al contrario esplora la possibilità del cinema di farsi *archivio*, sperimentando una funzione paradigmatica e opposta: "mediante l'estetica dell'archivio il cinema si fa ancor più memoria collettiva e condivisa, poiché nel primo caso lo sguardo sulla realtà si configura come una sorta di "teatro della memoria", pensando ai procedimenti mnemotecnici del passato in cui eventi e/o concetti erano associati a cose o a spazi, secondo una logica di registrazione visiva operata dalla mente".

Tra questi due estremi, che sembrano ripercorre i confini del nostro paradosso parentetico, si colloca idealmente la riflessione di Luisella Farinotti sul *found footage*, come "cinema che si affida alla *riscrittura* di materiali preesistenti, in cui è perlopiù assente il momento delle riprese, e che consegna al montaggio e alla manipolazione dei fotogrammi (re-inquadrati, ricoloretti, rallentati, immobilizzati in *still frame*) la possibilità di attribuire nuovi significati al materiale di partenza". La pratica, e il lavoro, del *found footage* esprime al meglio il lavoro di ricostruzione e di traduzione mnemotecnica del cinema, nel suo passo doppio continuo di recupero di un oggetto audiovisivo, del significato e dell'immaginario che si è cristallizzato intorno ad esso e dentro di esso, e di creazione di un universo altro, che non può essere scisso dal precedente, e che usa il decantato di ricordo come una materia prima per definire un nuovo pensiero. E per predisporre ad una memoria seconda.

Enrico Terrone e Roberto Chiesi ragionano invece sulla facoltà del cinema di rappresentare la memoria. Il primo proponendo un modello organizzativo delle forme della messa in scena dei processi del ricordo e dell'oblio, riproponendo (e rinvigorendo) una delle nostre ossessioni critiche giovanili, cioè il recupero della traccia e dell'indizio, e il lavoro della memoria del personaggio. In esso, il cinema, definisce nel modo più compiuto la propria fa-

coltà mnemonica intrinseca, e la propria differenza rispetto alle altre arti del racconto: il personaggio in scena cui è offerta la possibilità di ri-vedere il passato, in un flashback soggettivo che sovrappone il suo punto di vista a quello della macchina da presa, è la metafora perfetta dello spettatore nell'atto di ricordare davanti al film. Alla visione mentale del ricordo, il cinema suggerisce e sovrappone quella della reificazione visiva del passato. Effetto di visione, ma soprattutto visione dell'affetto che, come suggerisce Chiesi, può essere affetto (ed effetto) di nostalgia, interna al film, e dello spettatore.

Ed è proprio sulla fruizione spettatoriale che chiude il nostro percorso Adriano D'Aloia, mettendo in relazione i diversi spazi nel quale il cinema può essere fruito, e come questa localizzazione possa influenzare la formazione della memoria. Ma, forse, tutto il nostro lavoro critico, non si basa, in fondo, su un'attività *mnemonica*: ricordare il film appena visto e ricordare in che modo esso stabilisce legami con qualcosa'altro, dentro e fuori il corpo del cinema? È su questo tema che Leonardo Gandini formula la sua proposta, che in qualche modo introduce un ultimo e ulteriore paradosso. Per un verso, il cinema post-moderno chiede (più di quanto offra) continuamente allo spettatore di attivare una serie di riferimenti e ammiccamenti enciclopedici, costringendolo a ricordare nel momento stesso in cui guarda il film. Se vedere un film è *poter* ricordare, oggi più che mai, vedere un film è *dover* ricordare. È collocare costantemente l'oggetto audiovisivo all'interno di una rete di rimandi, di memorie necessarie. Pena anche la mancata comprensione, o la riduzione del piacere. Eppure, scrive Gandini, "perché ricordare, quando si può ri-vedere tutto e ogni qualvolta è necessario?"

Siccome la critica, al contrario del cinema, non è fatta per essere ricordata, per diventare necessariamente un bagaglio da portare con sé, ma piuttosto è un lavoro continuo di fissazione e cancellazione, di punti di arrivo da dimenticare al più presto, per poter essere superati, alla fine del ricordo, il rilancio è già pronto: come abitare l'oblio? E se, borghesianamente, oggi la chiave per muoversi nella biblioteca di Babele della memoria e del cinema, fosse la possibilità di dimenticare?