

La Forma dell'Acqua

Un film di Guillermo Del Toro con Michael Shannon (II), Doug Jones, Lauren Lee Smith, Michael Stuhlbarg, Octavia Spencer, Sally Hawkins, Richard Jenkins, Nick Searcy, Dru Viergever, David Hewlett.

Genere drammatico

Durata: 119 minuti

Commento da mymovies

Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico di Baltimora dove gli americani combattono la guerra fredda. Impiegata come donna delle pulizie, Elisa è legata da profonda amicizia a Zelda, collega afroamericana che lotta per i suoi diritti dentro il matrimonio e la società, e Giles, vicino di casa omosessuale, discriminato sul lavoro. Diversi in un mondo di mostri dall'aspetto rassicurante, scoprono che in laboratorio (soprav)vive in cattività una creatura anfibia di grande intelligenza e sensibilità. A rivelarlo è Elisa. Condannata al silenzio e alla solitudine, si innamora ricambiata di quel mistero capace di vivere tra acqua e aria. Ma il loro sentimento dovrà presto fare i conti con una gerarchia ostile incarnata dal dispotico Strickland. In piena corsa alle stelle contro i russi, gli Stati Uniti non badano a spese e a crudeltà. Per garantirsi e garantire al suo Paese un futuro stellare, Strickland è deciso a tutto.

È sufficiente osservare l'arte contemporanea per convincersi degli effetti suscitati dalle trasformazioni della vita acquatica sull'ecosistema e di conseguenza sulla vita degli uomini. Da Damien Hirst, che valorizza il corallo minacciato dal riscaldamento degli oceani, a Suzanne Husky e alle sue 'sirene', il fondo marino ossessiona numerosi artisti. Se alcuni tra loro sondano quello che si gioca oggi nella profondità dei fondali, altri ci pescano una mitologia ancestrale e una nuova inquietudine. Architetto di incubi, Guillermo del Toro si iscrive nella seconda categoria, rinnovando le affinità, umide e furiose, che gli esseri umani intrattengono con il mondo marino.

Sospeso tra nevrosi terrestri (la Guerra Fredda e l'irriducibile paura del diverso) e iridescenze acquatiche, 'The Shape of Water' inventa sotto i nostri occhi un nuovo continente, tra mare e terra, scongiurando l'annegamento con la potenza dei fantasmi.

Proseguendo la sua relazione con lo straordinario, l'autore avanza nella Storia e produce un'articolazione sottile, ma senza gravezza metaforica, tra realtà e doppio fantasmagorico che spiega i suoi oscuri meccanismi.

Precipitato in piena Guerra Fredda, il racconto agisce su due livelli, quello della cronaca realista (la violenza della Storia) e quello dell'immaginario mitologico (l'incontro con la straordinaria creatura), e osserva due movimenti, quelli su cui si equilibra tenacemente il cinema dell'autore. In principio c'è l'aggressione, l'intrusione di un corpo esterno, e poi il gesto espiatorio marcato dall'estromissione della fantasia, dalla sua fuga o dalla sua distruzione nella speranza di rimettere il mondo com'era al debutto.

L'azione si situa a Baltimora a metà degli anni Cinquanta dove si soddisfa la paranoia anticomunista del Paese. Al martirio impietoso del 'mostro' si intreccia la rivelazione del suo splendore, alla crudeltà del mondo reale, incarnato dal fanatismo di Strickland, si allaccia la 'mostruosità' di un essere magico che lascia evadere lo spirito romantico della protagonista.

Non è la prima volta che il regista messicano accomoda il racconto onirico al cuore della Storia ("Il labirinto del fauno" è ambientato nella Spagna franchista), in cui fantasmi infantili e oggettività sinistra si accordano con poesia e pertinenza. Se ieri era un 'labirinto funebre', oggi è uno specchio d'acqua idilliaco da cui emerge e in cui immerge un nuovo immaginario, ibridando elementi umani e 'forme' acquatiche.

Curando il delirio totalitario di Strickland con la grazia liberatrice dell'arte (la creatura di Doug Jones ripara al cinema), del Toro conferisce al suo film una portata estetica e morale esemplare. per la bellezza che ne deriva, rinviando a una tradizione questa volta cinematografica che si interroga sulla relazione tra orrore e sua rappresentazione ("Il mostro della laguna nera").

Se gli incubi dell'epoca e i tornado interiori sono affidati a Michael Shannon, volto roccioso che dissimula la mostruosa nefandezza dei suoi prossimi, Doug Jones incarna il doppio fantastico e compassionevole che 'accompagna' l'eroina sulle note di Glenn Miller.

Alla maniera del suo autore, Elisa si innamora perdutamente del mostro. Perché il fantastico per Guillermo del Toro non serve a esorcizzare le paure, ma piuttosto a viverle. È l'ultima espressione di speranza e di terrore dell'uomo.

Recuperando le radici creative della serie B e rigenerandole infaticabilmente, l'autore invita lo spettatore a riconsiderare i generi e il loro stile, lo persuade della loro inesauribilità, isolandone i meccanismi fondamentali e trovando la chiave per attivarne gli ingranaggi.

Ieri la 'creatura' di Jack Arnold nuotava silenziosa al di sotto dell'eroina, oggi ne abbraccia emersa il corpo. Quello elettrico di Sally Hawkins, determinata a provare che l'amore può essere contagioso e il silenzio una lezione sovversiva.

Commento da comingsoon

Non mi è mai piaciuto molto il cinema di Guillermo del Toro...

The Shape of Water è di gran lunga il suo miglior film.

Certo, la questione estetica rimane un po' aperta, con tutti quei colori ipersaturi, con il barocchismo un po' furbetto dei movimenti di macchina, con quei richiami un po' vezzosi nella ricostruzione della Baltimora del 1962 - tra case scalciate, vecchi cinema decadenti e strutture scientifico-militari - che hanno portato alla mente di qualcuno il favoloso mondo di Amélie. Ma il film di del Toro è assai meno compiaciuto e molto più coerente di quello di Jeunet, soprattutto non ne ha certe gratuità. E, cosa più importante di tutte, riempie quegli spazi, quei colori e quei movimenti con una storia che è favola sì, ma tutt'altro che zuccherosa e patinata.

Anche i suoi detrattori non possono non riconoscere che del Toro ama il cinema, e questo suo amore, questo inseguire i modelli classici e riproporli con una cifra personale e contemporanea questa volta è pienamente riuscito, e va ben oltre l'echeggiare sugli schermi delle tv o dei cinema dei film e delle musiche del passato. Grazie a questo suo amore, The Shape of Water racconta una storia che è in grado di rapirti, di catturarti, e di farti battere palpebre e cuore col ritmo e la passione degli eventi e della storia che stai guardando. L'archetipo è quello della fiaba, i modelli di riferimento sono ovvi, (Il mostro della laguna nera e La Bella e la Bestia), la passione cinefila è percepibile, ma tutto questo non si traduce mai in esposizione standardizzata e asettica. Quello di del Toro è un film di emozioni e sentimenti, di amore spirituale e perfino carnale (il sesso non è affatto un rimosso, in questo film, e anzi ne è parte essenziale: non è poco), capace di farsi anche discorso politico senza mai diventare per questo pedante o retorico.

Una ragazza muta e gentile, l'amica e collega che parla per due, una creatura spaventosa e affascinante, vicini gay ossessionati dalla vecchiaia, spie russe e un villain mai caricaturale ... sono i personaggi appassionati e appassionanti di una favola che rivendica la forza dell'amore e il superamento di ogni tipo di razzismo e pregiudizio. Di un film scritto con cura e precisione, che mescola avventura e romanticismo, commedia e musical, Storia e fantasia, e che ha la forza sfacciata, evocativa e sognante del cinema di un tempo, di quando eravamo bambini e anche prima, restituendo al nostro sguardo la purezza e lo stupore di cui eravamo capaci allora.

www.cinemavolano.com

seguici su facebook!