

"FRONTE DEL PORTO" di Elia Kazan

IL REGISTA

Nacque a Costantinopoli nel 1909. Dopo un breve soggiorno a Berlino, passò negli Stati Uniti dove studiò all'William College frequentando in particolare un corso di tecnica teatrale.

Dopo alcuni esperimenti nel campo teatrale si dedicò al cinema.

I rapporti di Kazan con Hollywood erano iniziati fin dal 1936, quando egli, invitato dalla M.G.M. a prender parte ad un film come attore, aveva rifiutato a causa dei suoi impegni. L'anno seguente vi era ritornato ma non aveva saputo adattare il suo temperamento all'atmosfera della Capitale del Cinema.

Nel 1940-41 fece un paio di esperienze in parti da gangster in "City for Conquest" (1940, La città del peccato) e in "Blues in the Night" (1941) ma fu solo dopo i suoi molteplici successi teatrali che ebbe inizio la sua brillante carriera registica.

I SUOI FILM

"A Tree Grows in Brooklyn" (Un albero cresce a Brooklyn, 1945), "Sea of Grass" (Il mare d'erba, 1947), "Boomerang" (Boomerang, l'arma che uccide, 1947), "Gentleman's Agreement" (Barriera invisibile, 1947), "Pinky" (Pinky, la negra bianca, 1949), "Panic in the Streets" (Bandiera gialla, 1950), "A street Car Named Desire" (Un tram che si chiama desiderio, 1951), "Viva Zapata" (1952), "Man on a Tightrope" (Salto mortale, 1953), "On the Waterfront" (Fronte del porto, 1954), "East of Eden" (La valle dell'Eden, 1955), "Baby Doll" (1956), "A Face in the Crowd" (Un volto nella folla, 1957).

I film di Kazan sono quasi tutti derivati da testi letterari e, in essi, sono spesso riflesse le molteplici esperienze teatrali del regista. In particolare, Kazan conserva, del teatro, l'uso spesso eccessivo del dialogo.

Amante delle scene a forte effetto, ricerca spesso l'artificio scenico e il virtuosismo tecnico, mirando alla massima valorizzazione delle possibilità espressive degli attori.

Per poter meglio esplicitare il suo stile "ad effetto", Kazan si orienta in particolare verso opere letterarie molto complesse e conseguentemente suscettibili di grande intonazione drammatica. Sceglie spesso i propri soggetti in vista di particolari e ben precisi effetti cinematografici; per questo si è più disposti a riconoscere in lui un grande regista che un vero creatore ed autentico artista.

LA STORIA

E' la storia di Terry Mallory che dopo aver preso parte ad una banda che controlla il lavoro degli operai del porto, aiutato dall'amore di una ragazza e l'assistenza di un sacerdote, trova la forza di rompere i legami esistenti e di affermare, attraverso il proprio sacrificio, valori di dignità e di libertà per se e per gli altri.

LA NARRAZIONE CINEMATOGRAFICA

Il film si ispira ad un fatto di cronaca: la condizione dei lavoratori del porto sottoposti allo sfruttamento di un "sindacato" che afferma il suo potere attraverso la violenza.

Narrativamente è suddiviso in tre parti fondamentali:

1° Nella prima viene descritta la condizione di carattere storico-sociale riguardante la vita del porto. Il sindacato esercita la sua autorità di fatto, la popolazione la subisce supinamente come calamità inestinguibile.

2° Le ribellioni sporadiche, l'inchiesta giudiziaria sono occasioni che scuotono il prestigio del sindacato che, per conservare il suo potere, reagisce in maniera violenta e sanguinosa.

I lavoratori del porto prendono individualmente coscienza della ingiustizia a cui sono soggetti ma non trovano, per omertà o per viltà, la forza di reagire.

3° L'estremismo della rappresaglia determina negli scaricatori del porto una esasperazione che giunge ad un limite di rottura: da essa scaturisce la ribellione che assume un significato individuale nel personaggio di Terry Mallory.

Il film ha come centro dei suoi interessi: Terry Mallory e l'ambiente del porto con le case e gli uomini.

Elaborando il fatto di cronaca, Elia Kazan costruisce, attraverso il personaggio di Terry Mallory, una parabola individuale che raffigura nei suoi elementi l'evoluzione spirituale degli uomini del porto.

1° Terry Mallory: - nella sua forza fisica (è un ex pugilatore)
- nella sua carriera troncata dagli interessi della banda
- nella sua incondizionata obbedienza ai voleri dei capi,
rappresenta l'uomo del porto che vive della sua forza, subisce senza ribellione il potere del sindacato di cui diviene progressivamente strumento.

2° L'evoluzione spirituale di Terry è determinata :

-dall'inconsapevole ma reale traccia di un'offesa ("mi hanno fatto perdere")

-dai sentimenti d'amore per Eddie che modificano progressivamente il suo atteggiamento nei confronti di se stesso e del fratello e quindi della banda

-dall'assistenza di P. Barry che traduce in consapevolezza le aspirazioni alla dignità e alla giustizia e che gli suggerisce le soluzioni pratiche alla situazione esistente

- dalla partecipazione di Terry alle condizioni dei lavoratori del porto e di questi al dramma di Terry. (sequenza conclusiva)

PORTATA DEL FILM

La ribellione di Terry ha un duplice significato:

- il significato individuale: attraverso l'amore e la solidarietà Terry trova la forza di riscattarsi individualmente
- il significato sociale: da una nuova coscienza di sé nasce il valore di una ribellione che agisce anche sugli altri.

L'accurata ambientazione della narrazione affidata :

- alla caratterizzazione fisica dei personaggi
- allo squallore delle case, dei tetti e delle vie
- al lugubre paesaggio del porto soffocato dalla nebbia e dal carbone

giustifica ampiamente

- la definizione psicologica dei personaggi che è fatta di paura e di silenzio
- l'omertà che regna nel porto rotta da disperate quanto improduttive ribellioni, da esistenze che si concludono con un grido, impresse come ferite sanguinose nella memoria dei vivi

Ciò che ^{non} giova al film è l'eccessiva accentuazione del dramma individuale di Terry che solo intenzionalmente esprime e partecipa a quello generale della popolazione del porto.

Di eccezionale importanza è il personaggio femminile di Eddie.

- il significato individuale: attraverso l'amore e la solidarietà Terry trova la forza di riscattarsi individualmente
- il significato sociale: da una nuova coscienza di sé nasce il valore di una ribellione che agisce anche sugli altri.

L'accurata ambientazione della narrazione affidata :

- alla caratterizzazione fisica dei personaggi
- allo squallore delle case, dei tetti e delle vie
- al lugubre paesaggio del porto soffocato dalla nebbia e dal carbone

giustifica ampiamente

- la definizione psicologica dei personaggi che è fatta di paura e di