

Indice

- xI *Nota introduttiva*
- 3 *Capitolo 1* Il cinema delle origini e la nascita del racconto cinematografico
di Silvio Alovio
- 3 1.1 Dall'invenzione del cinematografo all'egemonia di Hollywood
- 9 1.2 Modi di rappresentazione nel cinema delle origini: attrazione e narrazione
- 11 1.3 Visione e spettacolo: Lumière, Méliès
- 15 1.4 Ricerche linguistiche e linearizzazione narrativa: il primo cinema inglese ed Edwin S. Porter
- 17 1.5 Nascita di un'istituzione: David W. Griffith e l'emergenza del cinema classico
- 22 1.6 I poteri della messa in scena: le opzioni «alternative» delle scuole europee
- 29 *Capitolo 2* Il cinema europeo degli anni Venti
di Paolo Bertetto
- 30 2.1 Il cinema muto tedesco tra espressionismo e figurazione
- 30 2.1.1 *Il cinema espressionista*
- 35 2.1.2 *L'arte della messa in scena: Murnau e Lang*
- 43 2.1.3 *Dal Kammerspiel alla Nuova Oggettività*
- 48 2.2 Il cinema francese degli anni Venti e la musica delle immagini
- 56 2.3 Il cinema sovietico degli anni Venti e l'Ottobre del cinema
- 67 2.4 Le cinematografie marginali
- 69 2.5 Il cinema d'avanguardia

vi	Indice
77	<i>Capitolo 3</i> Il cinema americano degli anni Venti <i>di Giulia Carluccio</i>
77	3.1 Hollywood, fabbrica dei sogni
82	3.2 Registi, generi e star degli anni Venti
89	3.3 La comicità negli anni Venti: il caso Chaplin
93	3.4 La comicità negli anni Venti: il caso Keaton
95	3.5 Maledetti a Hollywood: il caso Erich von Stroheim
98	3.6 Appunti: stranieri a Hollywood
101	<i>Capitolo 4</i> Il cinema americano classico, 1930-1960. Evoluzione e declino dello «studio system» <i>di Giulia Carluccio</i>
101	4.1 1930-1945. L'introduzione del sonoro e l'industria hollywoodiana
106	4.2 Il cinema americano classico 1930-1945: produzione, generi, «star system»
116	4.3 Registi a Hollywood: John Ford e il western classico
121	4.4 Registi a Hollywood: Howard Hawks e la commedia
126	4.5 Il caso Orson Welles
134	4.6 «Autori» a Hollywood: il caso Hitchcock
140	4.7 1945-1960. Hollywood dopo la seconda guerra mondiale: la guerra fredda e il tramonto dell'era degli «studios»
141	4.8 Appunti su tecniche, stile narrativo e generi
143	4.9 Crisi e rinnovamento a Hollywood: l'esempio di Elia Kazan e Nicholas Ray
147	<i>Capitolo 5</i> Il cinema europeo degli anni Trenta e il realismo poetico francese <i>di Giaime Alonge</i>
147	5.1 L'introduzione del sonoro in Europa
152	5.2 Il cinema delle dittature: Italia, Germania e Unione Sovietica
156	5.3 Il cinema francese da «Zero in condotta» ad «Amanti perduti»
159	5.3.1 <i>Jean Renoir</i>
165	<i>Capitolo 6</i> Il neorealismo e l'avvento del cinema moderno in Italia <i>di Federica Villa</i>
165	6.1 «Un insieme di voci»: coerenza e distonia nel territorio neorealista
171	6.2 Il neorealismo nei film: quattro proposte d'analisi
176	6.3 Il cinema popolare degli anni Cinquanta: una rivoluzione dal corto respiro
180	6.4 La modernità nel segno della commedia

- 185 *Capitolo 7* Il cinema d'autore europeo degli anni Cinquanta
e Sessanta
di Dario Tomasi
- 187 7.1 Luis Buñuel e «Viridiana»
- 191 7.2 Ingmar Bergman e «Il settimo sigillo»
- 194 7.3 Robert Bresson e «Pickpocket»
- 197 7.4 Jacques Tati e «Playtime»
- 205 *Capitolo 8* Il cinema d'autore in Giappone
di Dario Tomasi
- 207 8.1 Yasujiro Ozu e «Viaggio a Tokyo»
- 209 8.2 Kenji Mizoguchi e «I racconti della luna pallida d'agosto»
- 212 8.3 Akira Kurosawa e «Rashōmon»
- 221 *Capitolo 9* La «nouvelle vague»
di Giorgio Tinazzi
- 230 9.1 Il gruppo «Cahiers du Cinéma»
- 238 9.2 Gli autori «vicini»
- 242 9.3 Gli autori «rive gauche»
- 245 *Capitolo 10* Il nuovo cinema degli anni Sessanta e Settanta
di Silvio Alovio e Paolo Bertetto
- 245 10.1 Nuove tecniche e nuove strutture produttive
- 248 10.2 Nuove soggettività, nuovi racconti, nuove forme
- 251 10.3 Le scuole nazionali del «nuovo cinema»
- 251 10.3.1 *La Gran Bretagna e il «free cinema»*
- 253 10.3.2 *Le nuove onde dell'Europa orientale*
- 261 10.3.3 *Il nuovo cinema tedesco*
- 267 10.3.4 *Il «cinema novo» brasiliano*
- 271 *Capitolo 11* Il cinema italiano degli anni Sessanta e Settanta
di Lino Micciché
- 271 11.1 La «nouvelle vague» italiana
- 274 11.2 La politica degli esordi
- 277 11.3 I generi
- 282 11.4 Luchino Visconti, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni
- 287 11.5 I nuovi autori

viii	Indice
305	<i>Capitolo 12</i> Il cinema non-narrativo: documentario e sperimentazione <i>di Giaime Alonge e Paolo Bertetto</i>
306	12.1 Il documentario
306	12.1.1 <i>Un territorio frastagliato</i>
307	12.1.2 <i>Dai fratelli Lumière alla Grande Guerra</i>
308	12.1.3 <i>Robert Flaberty</i>
310	12.1.4 <i>Tra arte e propaganda</i>
312	12.1.5 <i>Cinema diretto e «cinéma-vérité»</i>
314	12.2 Il cinema sperimentale e underground in America
314	12.2.1 <i>Il cinema sperimentale</i>
316	12.2.2 <i>Il cinema underground</i>
325	<i>Capitolo 13</i> Il cinema americano degli anni Settanta <i>di Giaime Alonge</i>
325	13.1 Una svolta generazionale
327	13.2 Autori e generi della New Hollywood
333	13.3 Stanley Kubrick
337	<i>Capitolo 14</i> Tendenze del cinema contemporaneo <i>di Giaime Alonge</i>
353	<i>Glossario</i> <i>di Giaime Alonge e Silvio Alovisio</i>
365	<i>Bibliografia essenziale</i>
381	<i>Indice dei nomi e dei film</i>