

INDICE

- XI Introduzione*
- XIII L'editore ringrazia*
- 3 CAPITOLO PRIMO – Archeologia del cinema
- 3 Preistoria del cinematografo
- 4 Immagini su uno schermo
- 6 Immagini in movimento
- 7 Émile Reynaud e il « teatro ottico »
- 9 Immagini fotografiche
- 10 Thomas A. Edison e William K. L. Dickson
- 12 Verso il cinematografo: esperimenti in Europa
- 15 CAPITOLO SECONDO – Il cinema delle origini
- 15 Il cinema di Louis e Auguste Lumière
- 19 « Vedute » documentarie e attualità
- 22 Il cinema di Georges Méliès
- 29 Nascita dell'industria, del racconto e conquista di un nuovo pubblico
- 30 Il primo cinema francese (1900-1914)
- 35 Lo spettacolo cinematografico negli Stati Uniti (1896-1908)
- 42 Il cinema in Europa: il caso inglese e quello italiano (1896-1906)
- 47 CAPITOLO TERZO – Griffith e il cinema americano degli anni Dieci: linguaggio e racconto, arte e industria
- 47 Il cinema americano degli anni Dieci
- 49 David Wark Griffith
- 58 Mack Sennett e il cinema comico
- 61 *I serials*
- 63 Il cinema americano per eccellenza: il caso del western
- 67 CAPITOLO QUARTO – Le scuole europee nel cinema degli anni Dieci
- 67 Verso un cinema nazionale
- 68 Francia: comicità, fantasia e naturalismo

- 74 Italia: storia romanzata e film storico
 77 Giovanni Pastrone e «Cabiria»
 82 Il divismo, il filone naturalista e il cinema comico
 85 Danimarca e Svezia: un cinema di paesaggio
- 93 CAPITOLO QUINTO – La grande stagione del cinema muto americano (1918-1929)
- 93 Hollywood negli anni Venti
 99 Charles Spencer Chaplin
 109 Erich von Stroheim
 117 Buster Keaton e la nuova comicità
 126 Verso un cinema sociale
 128 Robert Flaherty e la nascita del documentario
- 133 CAPITOLO SESTO – L'avanguardia cinematografica
- 133 Dalla teoria alla pratica
 137 Il cinema astratto dei pittori
 142 Dal Dadaismo al Surrealismo
 154 Discorso sulla tecnica
- 157 CAPITOLO SETTIMO – Il cinema nell'Unione Sovietica
- 157 Verso un cinema rivoluzionario
 161 Il cine-occhio di Dziga Vertov
 168 Da Lev Kulešov a Vsevolod Pudovkin
 173 Teoria, prassi e montaggio in Sergej M. Ejzenštejn
 184 Lirismo, eccentricismo e formalismo
- 191 CAPITOLO OTTAVO – La grande stagione del cinema muto europeo
- 192 Il cinema tedesco: espressionismo, «film da camera» e «nuova oggettività»
 201 Friedrich Wilhelm Murnau: il lavoro sulla forma e lo scacco esistenziale
 206 Il rigore geometrico di Fritz Lang
 214 Ernst Lubitsch e l'arte della commedia
 217 I problemi sociali e il cinema di Georg Wilhelm Pabst
 220 Ai margini dell'avanguardia: l'«Impressionismo» francese
 227 René Clair: fra ironia, sentimento e «populismo»
 229 Carl Theodor Dreyer e il cinema come «teatro dell'anima»
- 239 CAPITOLO NONO – Il cinema americano: l'avvento del sonoro e gli anni di Roosevelt
- 239 I problemi del sonoro
 243 Lo studio system
 245 John Ford e il cinema western

- 253 Joseph von Sternberg fra realismo e decadentismo
 258 Howard Hawks
 264 La commedia di costume e il musical
 270 Walt Disney contro i fratelli Fleischer
 274 Divismo e altri generi
- 281 CAPITOLO DECIMO – Il cinema francese degli anni Trenta e il realismo socialista
- 281 Dall'avanguardia al realismo populista
 284 Jean Vigo: tra poesia e narrazione
 290 Il nuovo realismo di Jean Renoir
 299 Marcel Carné e gli altri interpreti del «realismo poetico»
 304 Ciapaiev e il realismo socialista
 311 Satira, commedia e ironia: un cinema non allineato
- 315 CAPITOLO UNDICESIMO – L'Europa verso la guerra
- 315 L'Italia fascista
 321 La Germania hitleriana
 329 Il cinema documentario
- 333 CAPITOLO DODICESIMO – Il Neorealismo italiano
- 333 Per un cinema della realtà
 338 Roberto Rossellini: realtà, etica e trascendenza
 347 La teoria del «pedinamento»: il cinema di Cesare Zavattini e Vittorio De Sica
 354 Il «cinema antropomorfo» e «decadente» di Luchino Visconti
 362 Ritorno al romanzo popolare
- 375 CAPITOLO TREDICESIMO – Tradizione e novità in America e in Europa
- 375 Hollywood dopo la Seconda guerra mondiale
 391 Il cinema barocco di Orson Welles
 398 Alfred Hitchcock: il fascino della *suspense*, le avventure dello sguardo
 406 La Francia della Quarta Repubblica
 411 Robert Bresson: spiritualismo, razionalità ed economia formale
 416 Jacques Tati e l'arte del comico
 418 L'Europa Occidentale
 425 Manuel de Oliveira: artificio e tradizione culturale
 426 I Paesi socialisti
 427 Il nuovo cinema d'animazione
- 433 CAPITOLO QUATTORDICESIMO – Il cinema in Oriente e in America latina
- 433 La scoperta del cinema giapponese
 435 I maestri del cinema giapponese: Mizoguchi, Ozu, Kurosawa e Ōshima

- 447 Il cinema in India
452 La Repubblica Popolare Cinese
456 Gli altri Paesi asiatici
462 Il Messico e l'America Latina
- 467 CAPITOLO QUINDICESIMO – La «Nouvelle vague»
467 Teoria e prassi della *Nouvelle vague*
473 I registi-autori del nuovo cinema francese: fra memoria e attualità
490 La consapevolezza del cinema: Jean-Luc Godard
496 Il «cinéma vérité» e il nuovo documentario
499 Il *Free cinema*
- 505 CAPITOLO SEDICESIMO – Il cinema italiano degli anni Sessanta e Settanta
505 Dopo il Neorealismo
520 Michelangelo Antonioni e il cinema dell'alienazione
526 Federico Fellini: la fantasia al potere
532 Pier Paolo Pasolini, l'arte e lo scandalo
- 541 CAPITOLO DICIASSETTESIMO – Il cinema europeo degli anni Sessanta e Settanta
541 Modernità e cinema d'autore in Europa
542 Ingmar Bergman, o «del silenzio di Dio»
547 Il cinema iconoclasta di Luis Buñuel
554 Joseph Losey: fra ambiguità e decadenza
556 Il nuovo cinema in Unione sovietica e nell'Europa orientale
566 Il nuovo cinema in Germania
574 Wim Wenders: fra Europa e America
- 581 CAPITOLO DICIOTTESIMO – Crisi e rinascita del cinema americano
581 Hollywood negli anni Sessanta: la crisi
586 Nascita della «New Hollywood»
597 Il «New American Cinema»
606 Verso un cinema tecnologico
609 «I ragazzacci del cinema» e il ritorno di Hollywood
621 Ossessione e nichilismo nel cinema di Martin Scorsese
627 Stanley Kubrick: l'ordine e il caos
- 635 CAPITOLO DICIANNOVESIMO – Il cinema dei paesi emergenti
635 L'America latina
646 Cinema africano
649 Il cinema iraniano e nei paesi del Medio Oriente

- 659 CAPITOLO VENTESIMO – I nuovi orizzonti del cinema contemporaneo
- 659 Tra digitale e postmodernità
- 666 America oggi: blockbuster e produzione indipendente
- 693 Il mondo allucinato di David Lynch
- 699 Il cinema postmoderno di Quentin Tarantino
- 703 CAPITOLO VENTUNESIMO – Il cinema contemporaneo europeo
- 703 Il cinema italiano: una nuova generazione di autori oltre la commedia
- 717 Il cinema francese dopo la Nouvelle vague
- 728 La rinascita del cinema britannico
- 739 Altri autori e tendenze del cinema europeo
- 753 I Paesi socialisti dopo la fine del comunismo