

Indice

IX Introduzione

- 3 PARTE PRIMA – Gli albori del mito
- 5 Capitolo 1 – Tentativi e sperimentazioni
- 5 1.1 Premessa: una storia iniziata con uno starnuto
- 15 1.2 Edwin S. Porter: abbozzi di consapevolezza
- 25 Capitolo 2 – Contrasti e successi
- 25 2.1 Il declino di Edison e la nascita di Hollywood
- 33 2.2 David Wark Griffith: raccontare con la luce
- 46 Capitolo 3 – Gli eroi della risata
- 46 3.1 La vita vissuta a tutta velocità: *slapstick comedies* e comicità
 - 3.1.1 Charlie Chaplin, p. 49 – 3.1.2 Buster Keaton, p. 55 –
 - 3.1.3 Harold Lloyd, p. 60 – 3.1.4 Stan Laurel e Oliver Hardy, p. 61
- 63 Capitolo 4 – Hollywood si struttura
- 63 4.1 Nascita, affermazione e controllo delle Majors
- 73 4.2 Divismo e Star System
- 80 4.3 Storie di Babilonia e istanze censorie
 - 4.3.1 Il codice Hays, p. 83

- 88 Capitolo 5 – Tendenze e autori tra muto e sonoro
- 88 5.1 Personalità, procedimenti e stile
- 120 5.2 Le prime decisive parole
- 131 PARTE SECONDA – L’età dell’oro
- 133 Capitolo 6 – Il periodo classico
- 133 6.1 Lo Studio System
- 6.1.1 Il sistema dei generi, p. 143 – 6.1.2 Lo Star System, p. 145 –
- 6.1.3 Lo stile classico, p. 150
- 155 Capitolo 7 – Storia, società e violenza
- 155 7.1 Interesse sociale e gangsters
- 165 7.2 Plasmare la storia: il western
- 169 7.3 Non solo western: John Ford
- 174 7.4 L’inquietudine dalle ombre oblique: il noir
- 182 Capitolo 8 – Pratiche dell’intrattenimento
- 182 8.1 *Let me Entertain you*: la commedia sofisticata
- 189 8.2 Breve nota su un’eversione: i *cartoon*
- 194 8.3 Interludio con sguardo in macchina: il musical
- 198 Capitolo 9 – In attesa della guerra
- 198 9.1 La democrazia dello spirito: Frank Capra
- 204 9.2 Nel classico irrompe il moderno: *Quarto potere*
- 215 9.3 Il governo diventa sceneggiatore: la Seconda guerra mondiale
- 225 PARTE TERZA – Il sistema scricchiola
- 227 Capitolo 10 – La caccia alle streghe
- 227 10.1 *The Age of Paranoia*
- 248 Capitolo 11 – Il colosso d’argilla
- 248 11.1 Il monopolio si sfalda: la sentenza Paramount e l’emergere della televisione
- 253 11.2 Gli angusti limiti dell’indipendenza

- 269 Capitolo 12 – Iperboli drammatiche
- 269 12.1 La tecnica contro l’invadenza della televisione
- 279 12.2 Colori accesi e passioni amplificate: il melodramma anni Cinquanta
- 289 Capitolo 13 – Suspense e risate amare
- 289 13.1 L’emergere dell’autorialità
- 294 13.2 Il brivido del previsto: Alfred Hitchcock
- 303 13.3 L’etica del cinismo: Billy Wilder
- 313 PARTE QUARTA – Come un’araba fenice
- 315 Capitolo 14 – Gli anni dell’apparente rinnovamento
- 315 14.1 *Around the Hollywood Renaissance*
- 325 14.2 Nomi nuovi, nuovi orizzonti
- 333 Capitolo 15 – Nuove tendenze
- 333 15.1 Spostamenti progressivi nello stile
- 344 15.2 Voglia di vero
- 353 15.3 Antieroi, alienazione e inerzia narrativa
- 366 Capitolo 16 – Lo specchio dei tempi
- 366 16.1 Tra violenza, paranoia e crisi d’identità
- 16.1.1 Limiti del visibile, p. 368 – 16.1.2 Violenza come metafora, p. 372 – 16.1.3 La deriva reazionaria, p. 381 – 16.1.4 Il ritorno della paranoia, p. 384 – 16.1.5 Chi è l’altro?, p. 391 – 16.1.6 Donne, razzismo, nativi, p. 395
- 407 Capitolo 17 – Verso il nuovo millennio
- 407 17.1 L’immagine del futuro: gli anni Ottanta conducono alla fine del secolo
- 427 17.2 La complessità espressiva e la razionalizzazione formale: Stanley Kubrick
- 435 PARTE QUINTA – Apocalisse in forma di appendice
- 437 Capitolo 18 – *The Break Point*

- 453 Capitolo 19 – Attualizzazione dei temi e orientamenti d'autore
- 453 19.1 La conturbante immagine della paranoia quotidiana
- 458 19.2 Piccole impronte di minimalismo urbano
- 460 19.3 Memorie lontane di un giallo campo di grano
- 462 19.4 Procedere guardandosi costantemente indietro
- 466 19.5 L'impossibile ruolo di una famiglia sempre disfunzionale
-
- 470 Capitolo 20 – Il distillato del cinema: Quentin Tarantino
-
- 477 Capitolo 21 – La frontiera della percezione: *Avatar*
-
-
- 483 *Bibliografia essenziale*
- 499 *Indice dei nomi*
- 517 *Indice dei titoli*