

INDICE

PREMESSA	9

INTRODUZIONE

<i>Lo stato dell'arte. Storia del cinema e processi di istituzionalizzazione</i>	15
1. Nuovi paradigmi storiografici: una storia plurale	15
2. Il cantiere della storia culturale	20
3. Il cinema come pratica culturale e i processi di istituzionalizzazione	25
4. Percorsi di storia culturale del cinema italiano	30

PARTE PRIMA

Il periodo del muto

I. <i>L'arte di «parlar tacendo». Il cinema come pantomima nella riflessione dei primi teorici</i>	37
1. La pantomima universale	37
2. Analogie	40
3. Modernità del gesto	45
4. Verso lo specifico cinematografico	48
5. Destini: pantomima e film sonoro	51
II. <i>Al passo del progresso. Il «Ballo Excelsior» da Manzotti a Comerio</i>	55
1. La pantomima nel cinema	55
2. Il ballo grande	58
3. Echi intertestuali	60
4. Cavalcare (e aggiornare) il progresso	63
5. «Excelsior» in pellicola	69

III.	<i>Il comico allo specchio. Polidor e i riflessi dello spettacolo popolare</i>	75
	1. Ridere al cinema	75
	2. Il comico in bilico	78
	3. La maschera del comico	80
	4. Il mondo alla rovescia	83
	5. Ridere del cinema	88
IV.	<i>L'icona del Santo. Serialità francescana nel cinema muto italiano</i>	97
	1. Per una biografia intermediale	97
	2. Francesco, santo italiano	101
	3. La serie francescana	104
	3.1. Le conferenze visive	104
	3.2. «Il poverello di Assisi»	108
	3.3. «San Francesco». Prima orditura fotografica di Guido Gozzano	110
	3.4. «Frate Sole»	115
	3.5. «Frate Francesco»	118
V.	<i>Tecnologia degli spazi di visione: il politeama</i>	123
	1. Storia tecnologica e spazi della visione	123
	2. La tradizione ottocentesca italiana e gli spazi dello spettacolo	126
	3. Il politeama fra tradizione e modernità	133
	4. Il cinema al politeama	137
	5. La stagione dei film storici	140
VI.	<i>Per un'archeologia dell'audiovisivo. La musica nel cinema degli anni Dieci</i>	145
	1. Musica per cinema e dramma visivo	145
	2. 'Arte' e artigianato della partitura	152
	2.1. L'artista 'riluttante'	154
	2.2. L'artista artigiano	157
	2.3. L'artista sovrano	161
	3. L'autore, oltre il film	163

PARTE SECONDA
Il periodo sonoro

VII.	<i>Quant'è bella (sullo schermo) giovinezza.</i>	
	<i>Le molte vite di un film</i>	169
	1. Una storia italiana	169
	2. La serie intermediale	171
	2.1. La canzone da «Il commiato» a «Giovinezza»	171
	2.2. La commedia e l'operetta	173
	3. La serie cinematografica: gli attori e la scena	176
	4. Dal testo al contesto: modernità e tradizione	183
	4.1. Gli spazi	183
	4.2. Modelli sociali e itinerari di formazione	184
VIII.	<i>La signora di tutti (i media). Isa Miranda diva italiana</i>	189
	1. «Light from a Star»	189
	2. Luci e ombre del potere	191
	3. Controluce	200
IX.	<i>L'invenzione della tradizione. Le celebrazioni per il quarantennale del cinema</i>	209
	1. Storiografia fascista e storia del cinema	209
	2. Significato di un anniversario: il quarantennale del cinema tra Lumière e Mussolini	212
	3. Regie dell'evento: la «Rivista Luce» e il film di montaggio	217
	4. Interpretazioni di un anniversario	221
	5. Dalla tradizione alla storia	225
X.	<i>Il genere conteso. Mattoli e «i film che parlano al vostro cuore»</i>	227
	1. Genere, stile, serie	227
	2. Storie d'amore e di passione	232
	3. Grammatica del cuore e sintassi del popolare	234
	3.1. Primo atto: «Luce nelle tenebre»	234
	3.2. Secondo atto: «Catene invisibili»	236

	3.3. Terzo atto: «Labbra serrate»	239
	3.4. Epilogo: «Stasera niente di nuovo»	240
	4. Uno e molti: la serie amorosa	242
XI.	<i>Pubblicità e pubblico del cinema tra film e manifesti</i>	247
	1. Tracce del pubblico	247
	2. Nuove tracce: i manifesti tipografici delle sale milanesi	252
	3. Intrecci: l'immagine del pubblico nei manifesti del cinema	255
	4. Raccordi: il cinema, oltre i film	261
XII.	<i>Lo schermo che insegna. Il cinema e i modelli di vita</i>	265
	1. Un prodotto del tempo	265
	2. Il cinema, potente mezzo moderno	268
	3. Il cinema missionario	273
	4. Chiesa e regime: le convergenze parallele	278
	5. Il cinema e i modelli di vita	280
	Illustrazioni	287