

Indice

11 Introduzione

Inquadratura, fotografia e montaggio

Capitolo primo

15 *La jetée* di Chris Marker

16 Memoria

22 Una storia d'amore

26 Il tempo

31 Viaggiare nel tempo

38 Il montaggio

42 La riscrittura

45 La segreteria di edizione

47 L'inquadratura

Capitolo secondo

53 *Il decalogo* di Krystof Kieślowski

53 L'idea drammatica

53 La struttura di *Decalogo*

54 Il soggetto di *Decalogo 1*

55 Analisi

58 Ironia

59 Simboli e segni

61 Tono e stile

62 Regia

66 Krzysztof e l'etica

73 La morte di Dio

75 Il destino

77 Bene e male

82 Dio ed etica. La spiritualità nel cinema

83	Lo stile trascendentale. <i>Taxi Driver</i>
85	La fase letteraria. Scrivere un film
85	Idea
86	Opzione
86	Il telegramma
87	Evento dinamico
87	<i>Story concept</i>
88	Scaletta
88	<i>Aspect ratio</i> o formato

Capitolo terzo

93	<i>THX 1138</i> di George Lucas
93	Il soggetto
97	<i>THX</i> corto e lungo
98	Mondi distopici
101	Il caso di George Lucas
104	<i>THX 1138</i>
106	L'uomo che fuggì dal futuro
115	Analisi del linguaggio
121	Il fascino della distopia
122	Distopie urbane. <i>Metropolis</i>
126	Chi è umano e chi non è umano (<i>Blade Runner</i>)
132	Sogno o realtà: $2+2=5$ (<i>Brazil</i>)
138	I luoghi del male
142	Distopie reali
145	L'inferno dei viventi

Capitolo quarto

149	<i>Elephant Man</i> di David Lynch
149	Come si scrive un personaggio. I conflitti sale della narrazione
151	Come creare una situazione di conflitto
152	Volontà
152	Capacità
153	Empatia
154	Conflitto interno
155	Conflitto personale
156	Conflitto sociale
158	Divisione in tre atti: set up, punto di svolta e punto di non ritorno
161	L'antagonista
162	Le barriere
163	Complicazione
164	La svolta
166	La vera storia di Joseph Merrick
167	La produzione del film
168	La storia del film
170	L'età vittoriana

172	Freak show e i fenomeni da baraccone
175	I personaggi
180	Il bianco e nero
182	Influenza di Freud: il perturbante
184	L'oscurità diffusa
185	I conflitti
187	Lo sguardo
189	Lynch e le ispirazioni pittoriche
199	L'inizio
201	<i>Eraserbead</i>
202	Anni Ottanta
204	Anni Novanta
205	Anni Duemila

Capitolo quinto

209	<i>L'inquilino del terzo piano</i> di Roman Polański
210	Quando la realtà supera la finzione
215	<i>L'inquilino del terzo piano</i>
234	La trilogia dell'appartamento
242	Richiami letterari e filosofici
248	Forma e contenuto
255	Psiciopatologie in Trelkowski
257	La paura
259	<i>Scaletta de L'inquilino del terzo piano</i>
263	<i>Analisi comparata romanzo-film</i>
277	<i>Trattamento desunto de L'inquilino del terzo piano</i>
303	<i>Altri esempi di trattamento: Ovosodo, L'armata Brancaleone</i>
308	Il trattamento
311	Cinema e psicoanalisi

Capitolo sesto

319	<i>Amores Perros</i> di Alejandro Gonzales Iñárritu
319	Cinema estensione del sé
322	La trilogia della morte
323	<i>Amores Perros</i>
326	<i>21 grammi</i>
328	<i>Babel</i>
330	Tre piani esistenziali
332	Lo spazio
334	Il tempo
338	La perdita: "... porque también somos los hemos perdido"
341	Il dolore
343	La figura paterna
346	L'amore è una cagna
348	La violenza

350	Tensione
359	<i>Scheda personaggi</i>
363	Scrivere un dialogo
365	La messa in scena
366	Location
366	Casting
367	Scenografia
368	Costumi
369	Illuminazione

Capitolo settimo

371	<i>Rosetta</i> di Jean-Pierre e Luc Dardenne
371	Lo stile. Forma e contenuto
372	I Dardenne
374	<i>Rosetta</i>
375	Lavoro sul set
379	Stile
383	Ambienti
389	Etica e morale dei personaggi
393	Un nuovo realismo
408	Oggetti e luoghi
413	Il neorealismo
413	La nascita spontanea di un nuovo modo di fare cinema
416	Rossellini e il suo dopoguerra
419	La realtà davanti ai loro occhi: De Sica e Zavattini
422	La scrittura morale di Zavattini
424	Messa in scena. Presenza/assenza dei registi
425	Il pubblico, i personaggi e gli ambienti
432	Epigoni e dardennismo

Capitolo ottavo

435	<i>La vita di Adele</i> di Abdellatif Kechiche
435	Lo sguardo
449	<i>Scheda dei personaggi</i>
454	L'idea drammatica
455	La delineazione del personaggio: chi è Adele?
459	Il corpo
461	La teoria femminista
462	La famiglia
475	Sul desiderio
479	Messa in scena e direzione
482	La speranza
487	È porno?
489	Corpo pornografico e corpo erotico
496	Fenomenologia dell'attore

Capitolo nono

- 501 *Magnolia* di Paul Thomas Anderson
- 503 *Magnolia* e il cinema di P.T. Anderson
- 511 Un armonico poeta del caos
- 514 Sul cominciare e sul finire
- 528 Microcosmo
- 546 Il gioco delle corrispondenze
- 557 Logica poetica
- 591 *Scheda del personaggio Linda*
- 594 Fenomenologia del carrello
- 598 La preparazione

Capitolo decimo

- 607 *La sottile linea rossa* di Terrence Malick
- 608 Introduzione: lineamenti per l'analisi di un capolavoro
- 616 Un film esistenziale. Tra modernità e postmodernità
- 622 L'esistenzialismo
- 624 Film esistenziali e film esistensivi
- 630 Senso e angoscia
- 634 L'alba dell'uomo
- 634 Tempo ciclico, tempo lineare. Proiezioni e desideri di Witt
- 645 L'immortalità che non avevo mai visto
- 649 Hanno pesci che vivono sugli alberi
- 654 Coppie dicotomiche: analisi dei personaggi
- 670 Paradiso e inferno
- 678 Le immagini
- 684 Linguaggio. L'esistenza come flusso
- 687 La molteplicità della coscienza
- 690 Il processo del domandare filmico
- 692 La perdita della purezza
- 694 Il sacrificio di Witt
- 697 Il grande tutto
- 703 Lirica della steadycam
- 707 Bibliografia essenziale
- 715 Indice dei film
- 719 Indice dei nomi