

Sommario

Introduzione	IX
Gli autori	XI
Ringraziamenti	XIII
Pearson MyLab	XIV

Parte 1 Figure

Capitolo 1 L'ossessione dell'immagine in movimento 3

1.1 Il cinematografo come evento	4
1.2 Il pre-cinema	6
1.3 Verso il cinema	7
1.4 Il cinema si fa racconto	12

Capitolo 2 La magia dell'immagine 15

di Emanuele Sacchi

2.1 I "trucchi" agli albori del cinema	16
2.2 Gli effetti speciali	18
2.3 Effetti speciali vs effetti visivi	22
2.4 L'avvento della CGI	25

Capitolo 3 Il tormento e l'estasi 31

3.1 La sensualità in un morso: le donne-vampiro	33
3.2 Dracula	34
3.3 Vampiri di serie B	38
3.4 Il vampiro nel cinema d'autore	41

Capitolo 4 Lo specchio dell'anima 47

4.1 Lo sguardo dei divi	48
4.2 Come in uno specchio: i volti di Ingmar Bergman	55
4.3 Primi piani d'autore	57

Capitolo 5	La macchina onirica	63
5.1	Davanti e oltre lo specchio. Le versioni di <i>Alice nel Paese delle Meraviglie</i>	64
5.2	Visioni	66
5.3	Sogni hollywoodiani	70
5.4	Onirismo d'autore	72
5.5	La <i>mise en abîme</i> del sogno: da Maya Deren a David Lynch	77
5.6	Quando i sogni fanno male	81
Capitolo 6	Geografie del corpo	83
6.1	Il corpo, le ombre e le lacrime: melodramma e noir	83
6.2	Il corpo a pezzi: oltre l'horror	94
6.3	Corpi sessuati e oggettificati	96
6.4	Il corpo mutato: David Cronenberg	98
6.5	Plasmare il corpo attoriale	100
Capitolo 7	"Sentire il film"	105
7.1	Vedere con le mani	105
7.2	Affezioni 1	107
7.3	Sensazioni estreme	110
7.4	Affezioni 2	114
Capitolo 8	<i>Ghost in the machine</i>	117
8.1	Dalla <i>spirit photography</i> ai raggi X	118
8.2	Fantasma evocati, infestanti e adiuvanti	120
8.3	Spettri tecnologici	128

Parte 2 Forme

Capitolo 9	Una finestra sul mondo	133
	<i>di Roberto Lasagna</i>	
9.1	Realismo esistenziale e realismo funzionale	135
9.2	Realismo poetico	137
9.3	Il Neorealismo	139
9.4	La tradizione realista in Gran Bretagna	140
9.5	I fratelli Dardenne	142

Capitolo 10 Il sistema dei generi cinematografici 145

di Andrea Chimento

10.1	Western	146
10.2	Noir	149
10.3	Musical	152
10.4	Il comico e la commedia	155
10.5	Horror e fantascienza	158

Capitolo 11 Il “grande” cinema 163

di Francesca Monti

11.1	David Wark Griffith e il <i>kolossal made in USA</i>	165
11.2	Dopo l'arrivo del sonoro	168
11.3	Il <i>blockbuster</i>	170
11.4	Gli anni Ottanta e i mutamenti degli assetti societari delle <i>major</i>	173
11.5	Lo <i>high concept movie</i>	176

Capitolo 12 Ritorni ciclici 181

di Mario Gerosa

12.1	Tipologie di serialità	183
12.2	Continuità e variazione	185

Capitolo 13 “Di chi è questo film?” 197

13.1	Il nome sopra il titolo	199
13.2	Dalla <i>caméra-stylo</i> alla <i>politique des auteurs</i>	201
13.3	Gli anni Sessanta-Settanta e gli autori della modernità	202
13.4	Anni Ottanta e Novanta: esiste ancora l'autore?	211
13.5	Il XXI secolo: autori “alla moda”	216
13.6	Il XXI secolo: autori “controcorrente”	222

Capitolo 14 Le “nuove ondate” 241

14.1	Le avanguardie storiche e i movimenti innovativi dei primi decenni del Novecento	242
14.2	Il cinema sperimentale negli Stati Uniti: dagli anni Quaranta al New American Cinema	247
14.3	Rinnovamento cinematografico in Europa: il Free Cinema e la Nouvelle Vague	249
14.4	Truffaut e Godard: dopo l'esordio	256
14.5	Giappone: la Nuberu Bagu	259
14.6	L'epoca del “disgelo” nei Paesi dell'Est Europa	262
14.7	La Germania	267

14.8	La crisi dello <i>studio system</i> hollywoodiano	271
14.9	Il vento del cambiamento: prima della New Hollywood	273
14.10	I ragazzacci del cinema: la generazione dei <i>movie brats</i>	277
14.11	Solitudine, disillusione, rivisitazione della storia, orrore: gli altri film della New Hollywood	291
14.12	Dalle porte del Paradiso alle profondità degli Inferi: <i>Heaven's Gate</i> e la fine della New Hollywood	295

Capitolo 15 La poderosa macchina dell'immaginario 299

15.1	Il potere immersivo del cinema	300
15.2	Come il cinema si impone sul reale	307
15.3	Quando il cinema "saccheggia" il cinema: Quentin Tarantino	309

Parte 3 Temi

Capitolo 16 Another brick in the wall 317

16.1	Contro le istituzioni e il potere costituito	318
16.2	La violenza come forma di protesta	322
16.3	Rifiuti della società	330
16.4	Il musical rock	333

Capitolo 17 This is the end 341

17.1	«Questo non è un film sul Vietnam; questo è il Vietnam»	342
17.2	I conflitti mondiali	348
17.3	<i>American wars</i>	363
17.4	In Unione Sovietica	367
17.5	Spiriti, sosia e folli: il Giappone	371
17.6	«C'era una volta un Paese...»	
	Guerre fratricide in una nazione che non c'è più: la ex Jugoslavia	373

Capitolo 18 L'altra metà del cinema d'autore 379

18.1	"La signora ha delle voglie": le registe del muto	380
18.2	Negli ingranaggi dell'industria: Dorothy Arzner e Ida Lupino	384
18.3	Il vento del cambiamento: le "nuove ondate" al femminile	387
18.4	"Ritratti di signore" dagli anni Novanta al XXI secolo	394

Capitolo 19 Due illustri coetanei 413

di Roberto Lasagna

19.1	Il cinema e la pratica analitica	413
------	----------------------------------	-----

19.2	Il film come sogno	415
19.3	Alfred Hitchcock	419
19.4	La fine dell'analisi	421

Capitolo 20 *The long and winding road* 425

di Carlo Prevosti

20.1	<i>Main street</i> . Dall' <i>Odissea</i> agli archetipi di un non-genere	425
20.2	Strade blu. Le modalità del viaggio	429
20.3	<i>Detours</i> . Le deviazioni dalla strada principale	432
20.4	<i>Lost Highways</i> . I mezzi in viaggio	436
20.5	Il grande sentiero. Camminare al cinema	440
20.6	Cul de sac. Il viaggio negato	441

Capitolo 21 *Timecode* 443

21.1	"Storia" e "discorso" del film	444
21.2	Strutture temporali complesse	450
21.3	"Sentire" il tempo	454

Capitolo 22 *Dentro e fuori lo schermo* 463

22.1	L'amore ai tempi del cinema classico	464
22.2	<i>Modern Love</i> . L'amore ai tempi della modernità e della contestazione giovanile	474
22.3	Sensualità, carnalità, sessualità	483
22.4	Le geometrie dell'amore e della perversione	492
22.5	Strumento del potere o forma di liberazione? Il sesso secondo Pasolini	496

Capitolo 23 *Conclusione* 501

Indici dei nomi e dei titoli	514
------------------------------	-----