

Indice

Premessa 13

Premessa alla seconda edizione 15

Parte prima

Percorsi storici

1. Dal cinematografo al cinema 19

di *Giulia Carluccio, Matteo Pollone e Gabriele Rigola*

1. Attrazioni, spettacolo e racconto 19
 2. Il cinema muto italiano e *Cabiria* 26
 3. Le ricerche dei paesi nordici 31
 4. David W. Griffith 33
 5. Dreyer e gli anni Venti: *La passione di Giovanna d'Arco* 41
 6. Robert J. Flaherty e la nascita del documentario 44
- Bibliografia 46

2. I percorsi dell'avanguardia 49

di *Federica Villa, Martina Panelli e Lorenzo Donghi*

1. Arti e linguaggi 49
 2. Italia: dinamismo, colore, performatività 51
 3. Francia: impressione, fotogenia, visionarietà 53
 4. Germania: sinfonia, luce, espressione 60
 5. L'avanguardia sovietica: il primato del montaggio 64
- Bibliografia 68

3. Il cinema classico hollywoodiano 71

di *Giulia Carluccio e Matteo Pollone*

1. Nascita di una istituzione 71
 2. Il trionfo dello stile classico 75
 3. Il cinema americano del secondo dopoguerra: il tramonto dell'era degli *studios* 91
 4. Persistenza del classico 97
- Bibliografia 100

- 4. La modernità e il cinema 103**
di *Federica Villa, Lorenzo Donghi e Gabriele Rigola*
1. Il cinema, l'individuo, la società 103
1.1. La modernità del cinema / 1.2. La modernità come stile
2. Geografia della modernità 107
2.1. Il nuovo cinema internazionale / 2.2. Nouvelle Vague / 2.3. Free Cinema e Kitchen Sink / 2.4. Junger Deutscher Film / 2.5. Le cinematografie dell'Europa orientale / 2.6. New American Cinema / 2.7. New Hollywood
3. Gli indici stilistici della modernità 121
3.1. Il pluristilismo della modernità e i caratteri del cinema moderno / 3.2. L'avventura neorealista: teorie, autori, film / 3.3. L'improvvisazione: *cinéma vérité* e cinema diretto / 3.4. Il dispositivo a nudo: il primo Jean-Luc Godard / 3.5. Realismo e sacralità: la trilogia della borgata di Pier Paolo Pasolini / 3.6. *Dédramatisation*: Michelangelo Antonioni e la debolezza del senso / 3.7. Fare ed essere autore: *La dolce vita* di Federico Fellini
- Bibliografia 137
- 5. La stagione postmoderna 141**
di *Luca Malavasi*
1. Postmodernità, media, immagini 141
1.1. Il postmodernismo
2. Il cinema nella postmodernità 152
2.1. Dallo *studio system* alle industrie dell'intrattenimento / 2.2. Televisione e *home video*
3. Il postmodernismo cinematografico 161
3.1. In dialogo con il passato / 3.2. Intertestualità e metalinguaggio / 3.3. Le forme della narrazione / 3.4. Le forme della messa in scena
- Bibliografia 179
- 6. Dopo il postmoderno: il cinema contemporaneo 183**
di *Luca Malavasi*
1. I media tra digitalizzazione e convergenza 183
1.1. Il cinema in discussione / 1.2. Esperienza, dispositivo, discorso
2. Forme e caratteri del cinema contemporaneo 196
2.1. Tecnologia, spettacolo, società digitale / 2.2. Di fronte alla realtà
- Bibliografia 215

Parte seconda**Questioni teoriche****7. Autore 221**di *Guglielmo Pescatore*

1. Ragionare per autore 221
 2. Diritto d'autore 222
 3. Autore come ruolo professionale 222
 4. Autore come ruolo estetico 223
 5. L'autore tra dogma, rituale e modernità 225
 6. Prodotti di genere/prodotti di marca: l'autore come brand e la logica autoriale del postmoderno 227
- Bibliografia 229

8. Genere 231di *Giaime Alonge*

1. Ripetizione e variazione 231
 2. Il cinema americano per eccellenza 236
 3. Confini 239
 4. Cinema di genere e/o cinema d'autore 240
- Bibliografia 242

9. Stile 243di *Andrea Minuz*

1. Il cinema e le aporie dello stile 243
 2. Lo stile e gli studi sul film 245
 3. Stile, tecnologia, forma 246
 4. Stile, cultura, discorso 248
 5. L'idea di stile nel progetto culturale del cinema moderno 250
 6. Conclusioni 252
- Bibliografia 253

10. Documentario 257di *Marco Bertozzi*

1. Il problema della definizione 257
 2. Un cinema in movimento 259
 3. Una storia internazionale 262
 4. Italia, apocalisse e resurrezione 265
 5. Epilogo 269
- Bibliografia 271

11. Tecnologia 273

di *Christian Uva*

1. Dalla *mimesis* alla *poiesis*, tra scienza e idealismo 273
2. La pelle delle immagini 275
3. La trasparenza del mondo 278
4. *Black box* 280
5. Conclusioni 285
Bibliografia 285

12. Popolare 289

di *Giacomo Manzoli*

1. Introduzione 289
2. Il film d'arte e l'arte del film 290
3. Nel nome del popolo italiano 295
4. Codificare e decodificare un film 299
5. Conclusioni 300
Bibliografia 301

13. Spettatore 305

di *Mariagrazia Fanchi*

1. Introduzione 305
2. *Classical views* 305
3. Vedere oltre 307
4. Difetti di visione 310
Bibliografia 311

14. Serialità 315

di *Veronica Innocenti*

1. Introduzione 315
2. Le origini della serialità nel cinema e nella televisione 316
3. Le forme seriali per la televisione 317
4. Il ritorno del già noto 319
5. I prodotti derivati 321
6. Dal cinema alla televisione e ritorno 322
7. Conclusioni 324
Bibliografia 325

15. Attore 327

di *Francesco Pitassio*

1. Uomini e api: prolegomeni all'attore cinematografico 327
2. Corpi e macchine: il ruolo della tecnologia 328

3. Una questione di stili: le forme dell'attore cinematografico 331
4. Lo specchio a quattro facce: prospettive sulla recitazione cinematografica 334
5. Indagine su un attore al di sopra di ogni sospetto 337
Bibliografia 339

- 16. Critica 343**
di *Claudio Bioni*
 1. Introduzione 343
 2. Dai primi passi al consolidamento istituzionale 343
 3. La nascita della critica cinematografica moderna in Francia 346
 4. Dal dopoguerra agli anni della politicizzazione e oltre 348
 5. Questioni di metodo: critica, interpretazione, retorica 349
 6. La critica di cinema nella cultura digitale 351
Bibliografia 353

- 17. Sonoro 357**
di *Paola Valentini*
 1. Il suono, una questione teorica 357
 2. Il racconto autonomo di immagine e suono: parallelismi, asincronismi e contrappunti 359
 3. Oltre la colonna sonora: lo spazio del suono 362
 4. Ambiente e paesaggio: la materia del suono 365
Bibliografia 368

- 18. Teoria 371**
di *Ruggero Eugeni*
 1. Commenti 371
 2. Discorsi 371
 3. Discipline 375
 4. Pensieri 378
 5. Teorie su teorie 381
Bibliografia 382

- 19. Gender 389**
di *Veronica Pravadelli*
 1. La FFT, l'analisi del film hollywoodiano e il caso di *Now, Voyager* 390
 2. Cinema primitivo, spettatrici e donne moderne 394
 3. Gender, autorialità e il caso del cinema indipendente americano 399
Bibliografia 404

20.	Cinefilia	407
	di <i>Roy Menarini</i>	
1.	Introduzione	407
2.	Cinefilia classica	408
3.	Cinefilia moderna	408
4.	Cinefilia militante	410
5.	Cinefilia magnetica	411
6.	Cinefilia postmoderna	412
7.	Nuova cinefilia	413
	Bibliografia	414
	Indice dei nomi	415
	Gli autori	433