

Indice

IX Nota introduttiva

XIII Gli autori

XVI Ringraziamenti

3 CAPITOLO 1 – Il cinema italiano dalle origini all'avvento del sonoro: un quadro introduttivo
di Silvio Alovizio

- 3 1.1 I primi passi del cinematografo, tra continuità e novità
- 5 1.2 Dallo stupore collettivo al cinema delle fiere
- 6 1.3 La nascita di un pubblico e di una produzione
- 9 1.4 La crisi del 1909
- 10 1.5 La produzione in serie e la nascita del film d'arte
- 12 1.6 Il boom produttivo e l'avvento del lungometraggio
- 15 1.7 Cinema, cultura e lavoro intellettuale
- 17 1.8 Gli attacchi al cinema e l'introduzione della Censura
- 19 1.9 La guerra e il declino di Torino
- 21 1.10 L'avventura fallimentare dell'UCI
- 23 1.11 Verso un cinema di retroguardia
Il fenomeno Pittaluga, p. 25 – La politica del regime e l'avvento del sonoro, p. 27

- 30 CAPITOLO 2 – Modi di rappresentazione, messa in scena e ipotesi stilistiche nel cinema italiano degli anni Dieci. Intorno al Kolossal storico, da *Quo Vadis?* a *Cabiria*
di Giulia Carluccio
- 30 2.1 Il modello italiano. Per un'introduzione
- 34 2.2 Il dibattito sulle riviste e la messa in scena
- 38 2.3 Da *Quo Vadis?* di Enrico Guazzoni (Cines, 1913) a *Quo Vadis?* di Gabriellino D'Annunzio e Georg Jacoby (UCI, 1924): i modi della rappresentazione.
- 49 2.4 Il modello italiano e il film storico statunitense. Il caso *Cabiria*: fortuna e crisi di un modo di rappresentazione
- 59 CAPITOLO 3 – «Per mondo in effigie mobile». Attori e divismo
di Cristina Jandelli
- 61 3.1 L'attore teatrale e il nuovo mezzo
- 64 3.2 Il reclutamento
- 66 3.3 Verso il primo piano
- 71 3.4 Teoria e pratica della recitazione: le scuole
- 75 3.5 Le dive
- 82 3.6 I divi
- 92 CAPITOLO 4 – La politica dei generi
di Monica Dall'Asta
- 92 4.1 Premessa storico-critica
- 97 4.2 Il dramma storico
- 102 4.3 Il film comico
- 109 4.4 Melodramma e film divistico
- 115 4.5 Avventure in serie
- 120 4.6 Altre tendenze
- 123 CAPITOLO 5 – I temi nazionali e la costruzione dell'identità italiana
di Silvio Alovio
- 123 5.1 Un'identità processuale e plurale
- 127 5.2 Identità e spazio: il paesaggio nazionale tra documentario e finzione
- 134 5.3 Identità e tempo: genealogia di una nazione
Il mito di Roma, p. 134 – Stereotipi delle età di mezzo: Medioevo e Rinascimento, p. 139 – Il Risorgimento e l'Unità nazionale, p. 145 – Colonialismo e nazionalismo: da Tripoli al Piave, 153

162 5.4 Identità nazionale e questione cattolica

168 CAPITOLO 6 – Luoghi e modi di produzione
di Alberto Friedemann

168 6.1 Cinema, arte industriale

170 6.2 Per una storia economica del cinema

Importanza di una storia economica, p. 170 – Strutture societarie, p. 172 –
Le fonti, p. 179

182 6.3 Realtà e problemi della produzione cinematografica italiana

Caratteristiche della produzione industriale, p. 182 – Alcuni casi di
società di produzione, p. 186

209 CAPITOLO 7 – I percorsi della tecnica: pratiche, operatori,
macchine
di Luca Giuliani, Manlio Piva

212 7.1 L'epoca della reversibilità: i pionieri

218 7.2 Operatori e luce elettrica

221 7.3 I laboratori del colore

226 7.4 Alla ricerca del suono

230 7.5 L'eredità del muto

233 CAPITOLO 8 – I percorsi della teoria
di Luca Mazzei

233 8.1 Che cos'era il cinema? Un'indagine tra teoria e storia

235 8.2 Questioni di canone (quindi di metodo)

238 8.3 Il ruolo della memoria

239 8.4 Una teoria da raccontare

243 8.5 Il cinema come fatto sociale: la teoria «giornalistica» nel
1907-1908

250 8.6 1912: La teoria e la guerra

253 8.7 Il cinema sul lettino del fisiologo

259 8.8 Un luogo di pubblicazione secondaria: le riviste cinematografiche
nel 1907-1916

261 8.9 Cinema come arte: riviste cinematografiche fra 1916-1922

265 8.10 Vedere tramite il cinema: la cinefilia dal 1922 al 1930

267 8.11 D'altra parte il cinema è un linguaggio

270 8.12 1920-1930 La produzione in volume

275 8.13 1926-1930 Il saggismo moderno

276 8.14 Per finire

- 278 CAPITOLO 9 – L'esperienza del pubblico cinematografico
di Francesco Casetti, Silvio Alovio
- 278 9.1 La fruizione filmica, tra libertà e disciplina
- 281 9.2 La fruizione filmica: aspetti caratteristici e punti problematici
- 287 9.3 Questioni di etichetta: alla ricerca del «buon spettatore»
- 295 9.4 Questioni di morale: pervertimento dell'ethos e pedagogia delle sensazioni
- 305 9.5 Questioni di igiene: salute del corpo e patologie dell'occhio
- 310 9.6 Perché una disciplina? Dalla folla al corpo sociale
- 316 CAPITOLO 10 – Le riviste cinematografiche
di Raffaele De Berti
- 318 10.1 La nascita delle riviste cinematografiche
- 324 10.2 Le riviste tra pubblicità e riflessione critica
- 332 10.3 Le riviste popolari
- 333 10.4 Le riviste di Alessando Blasetti
- 339 CAPITOLO 11 – Con dita e occhi delicati. Per una filologia del cinema muto italiano: questioni di tradizione indiretta
di Michele Canosa
- 359 CAPITOLO 12 – La pratica del restauro nel cinema muto italiano.
Un caso di ricostruzione
di Claudia Gianetto
- 359 12.1 Un progetto per una serie
- 361 12.2 ...Tutti conoscono Maciste?!
- 364 12.3 Sui passi del gigante buono tra gli anni Dieci e Venti
- 367 12.4 Il restauro di *Maciste* (1915)
Le pellicole cinematografiche, p. 369 – I materiali filmici, p. 372 – I materiali extrafilmici, p. 376 – Documenti cartacei, p. 377 – Didascalie su lastra, p. 377 – Fonogrammi «montati» su carta, p. 378 – Il *découpage* e l'analisi dei materiali, p. 378 – Incongruenze o errori di montaggio e lacune, p. 380 – La ricostruzione delle didascalie, p. 382 – La ricostruzione della colorazione, p. 386
- 387 12.5 Conclusioni e suggestioni
- 391 *Bibliografia essenziale*