

CAPITOLO 1

- 28 dicembre 1895 = cinematografo dei Lumiere
- Preistoria divisa in 3
- 1: ombre cinesi / lanterna magica / fantasmagorie / nuovo mondo
- 2: thaumatropio / fenachistoscopio ... Emilè Reynaud prassinoscopio / teatro ottico
- 3: Niepce / Daguerre / Muybridge e Marey
- Edison e Dickson kinetografo e kinetoscopio

CAPITOLO 2

- Fratelli Lumiere con il cinematografo aka la meraviglia del secolo (Arrivo di un treno alla stazione / L'arroseur arrose)
- Cinegiornale di attualità
- Melies con il kineotografo (Voyages a travers l'impossible)
- Charles Pathè e Ferdinand zecca (L'assassinè du duc de guise)
- USA = guerra dei brevetti / nickelodeons / MPPC / Edison / Vitagraph / Biograph
- UK = intenti educativa e logica vittoriana (Grandma reading glass)

CAPITOLO 3

- Fine guerra brevetti + MPPC = Edison e Biograph
- Indipendenti
- Universal con Carl Laemmle
- Paramount con Studio System
- Lungometraggi e sale più eleganti
- Griffith x Biograph = Judith of Bethulia
- Griffith x Mutual = Nascita di una nazione
- Mack Sennett: comiche slapstick / bathing beauties / keystone cops = spettacolo plebeo
- Serials (feuilletones 800eschi)
- Western con Thomas Harper Ince

CAPITOLO 4

- Cinema europeo anni '10 non nazionale ma stile unitario
- FR: Pathè e Gaumont
- Andrè Deed e Max Linder / Emile Cohl / Louis Feuillade
- ITA: Filoteo Alberini (Cines: La presa di Roma) / Giovanni Pastrone (Italia Film: Cabiria)

- Divismo con Francesca Bertini ed Emilio Ghione
- DAN e SV: Ole Olsen con la Nordisk)

CAPITOLO 5

Anni 20: Hollywood capitale mondiale del cinema

- Carattere verticale
- Sale
- MPPDA
- Politica di acquisto
- Linguaggio cinematografico
- Divismo

Charlie Chaplin

- Keystone – Essay – Mutual
- Tempi moderni / Il dittatore

Eric Von Stroheim

- = Chaplin per visione individualistica della realtà
- ≠ Chaplin perché non usa i toni della commedia ma è violento
- Femmine folli / Greed
- Autore maledetto

Buster Keaton

- L'uomo con il volto di pietra
- Seguito da molti ma capito da pochi
- Il cameraman
- Non più slapstick ma cinema comico maturo e psicologico

Robert Flaherty

- Cinema documentaristico
- Nanuk l'eschimese

Cecil Blount De Mille = regista che meglio rappresenta i 6 punti e il periodo

CAPITOLO 6

- Post I Guerra Mondiale = avanguardia cinematografica
- Avanguardie = futurismo / dadaismo / surrealismo
- Tristan Tzara
- Lèger con Ballet Mechanique
- Duchamp con Anemic Cinema
- Ray inventa i rayograph
- Renè Clair con Entr'Act
- Louis Bunuel con Un cane andaluso
- Moholy Nagy cerca una nuova visualità attraverso la tecnica

CAPITOLO 7

- Cinema sovietico rivoluzionario (arresto del cinema con Lenin e la Goskino)
- Dziga Vertov: gruppo kinoki / cine-occhio / L'uomo con la macchina da presa
- Kulesov: effetto Kulesov x montaggio
- Pudovkin: La madre x coinvolgere il pubblico sia razionalmente che emotivamente
- Ejzenstejn: ≠ Vertov con cine-pugno / teoria del montaggio delle attrazioni con funzione connotativa / La corazzata Potemkin / montaggio intellettuale
- Lirismo: Dovcenko
- Eccentrismo: gruppo FEKS
- Formalismo: i formalisti di Leningrado

CAPITOLO 8

Grande stagione del cinema muto europeo (GER e FR ☺ / IT DAN SV ☹)

GERMANIA

- Espressionismo (Robert Wiene con Il gabinetto del dottor Caligari)
- Kammerspiel (Carl Meyer con la trilogia sulla solitudine e il fallimento)
- Neue Sachlichkeit (Karl Grune con i drammi di strada)

- Effetti speciali = effetto Schufftan (gioco di specchi)

- Murnau: gusto per orrido e terrore (Nosferatu)
- Lang: rigore geometrico (Nibelunghi :2)

- Lubitsch: cinema leggero improntato sull'ironia ma con malinconia e solitudine (Il cielo può attendere) + tocco alla Lubitsch
- Pabst: cinema sociale e psicologico (L'ammaliatrice)

FRANCIA

- Impressionismo ≠ Espressionismo
- Fotogenia

- Renè Clair: carattere spiritoso e non sense (Entr' Acte / Un cappello di paglia a Firenze)
- Carl Theodore Dreyer: religione e umanità (La passione di Giovanna d' Arco)

CAPITOLO 9

- Avvento sonoro = crisi del '29
- Cinema muto = limite del silenzio (anche se valore estetico)
- Warner Brothers con Don Juan & Il cantante di jazz
- Ma problemi tecnici che poi vengono risolti nel '31
- Nascita del **CINEMA CLASSICO**

- Figura del produttore (Studio System e catena di montaggio sui principi tayloristici)
- 5 Major e 3 Minor + indipendenti
- MPPDA – Will Hays – Codice Hays

- Western: Ford e Wayne (Ombre rosse / Sentieri selvaggi / L'uomo che uccise Liberty Valance)
- Howard Hawks = americanismo di Ford (Capitan Barbablù / Scarface)
- Von Sternberg ≠ da Ford e Hawks + esaltazione della donna (Marlene Dietrich in Morocco)

- Commedia di costume: Frank Capra con È arrivata la felicità / L'eterna illusione / Mr. Smith va a Washington + George Cukor
- Musical: Fred Astaire e Ginger Rogers (≠ fratelli Marx non sense, grotteschi, satirici)
- Walt Disney VS Fratelli Fleisher
- Walt Disney con Topolino e Silly Simphonies = americanismo
- Fleisher con Ko-Ko il clown, Braccio di ferro, Betty Boop = antiodivismo

- Divismo cinematografico americano anno 30 = Star System
- Nuovi generi: horror e fantastico (anni 20 Gobbo di Notre Dame e Fantasma dell'Opera – anni 30 Dracula e Frankenstein) + gangster (anni 20 Scarface e Nemico Pubblico)

CAPITOLO 10

- Anni 30 Francia = avanguardia kaput
- Jean Cocteu: Il sangue del poeta (modello di cinema-poesia)
- Jean Vigo: Zero in condotta / L'Atalante
- Jean Renoir: Nanà (cinema popolare e pittorico) / La cagna (stile gioco realtà finzione) / La grande illusione & La regola del gioco
- Feyder: dramma inimo + satira sociale + realismo poetico
- Carnè con Amanti perduti (realismo poetico)
- Duvivier: attraverso molti generi per descrivere la società da più punti di vista
- Cinema URSS = cinema come strumento del potere = realismo socialista
- Stalin con la Sojutzkino
- Nascita realismo socialista = 1934 = Ciapaiev dei fratelli Vasil' ev
- Caratteristica = eroe positivo + culto della personalità
- Satira verso il potere impedita ma eccezione di Boris Barnet con Sobborghi

CAPITOLO 11

ITALIA FASCISTA

- Il fascismo non si interessa al cinema perché fallimentare
- Nascita della LUCE (unione cinematografica educativa)
- Nascita della Mostra del Cinema di Venezia e degli Studi di Cinecittà
- Alessandro Blasetti = regista di un cinema di regime (Sole / La tavola dei poveri)
- Mario Camerini con i film dei telefoni bianchi (Il cappello a tre punte)

- Inizia a delinearsi quello che poi sarà il Neorealismo

GERMANIA NAZISTA

- Il cinema subì un arresto con Hitler e Goebbels causa dittatura ferrea
- Leni Riefensthal e Veit Harlan

CAPITOLO 12

- Neorealismo: si delinea negli anni della II guerra mondiale anche se già nato in ambito letterario negli anni '20 con Moravia
- Documentare la realtà nel suo farsi senza manipolazioni

Roberto Rossellini

- inizia con cortometraggi fascisti ma poi cambia direzione
- osservazione attenta del reale senza manipolazioni (riduce al minimo il suo intervento)
- lavora in maniera opposta al cinema classico (da un uomo che si sposta di vede l'ambiente)
- Roma città aperta = nuovo stile rosselliniano = autenticità + l'attesa
- Paisà = attesa + pessimismo
- Germania anno zero = chiude il primo periodo
- Stromboli terra di Dio & Francesco giullare di Dio = aprono il periodo più religioso
- La presa del potere da parte di Luigi XIV = cinema televisivo anni '60

Cesare Zavattini e Vittorio De Sica

- ZAVA sceneggiatore con “teoria del pedinamento” come modello di cinema trasparente
 - DE SICA da attore a regista in un sodalizio con Zavattini (I bambini ci guardano – Il tetto)
 - Sciuscià
 - Ladri di Biciclette
 - Miracolo a Milano
 - Umberto D
 - La ciociara & Il giardino dei Finzi Contini
- pessimismo di fondo per denunciare una condizione ingiusta

Luchino Visconti

- passa al cinema per lavorare con gli attori perché questo generano una nuova realtà ovvero quella dell'arte
- Ossessione = proposta di un cinema di idee ≠ da quello commerciale e spettacolare con temi inediti per il periodo

- La terra trema = film con il quale torna dopo qualche anno dedito al teatro (componente colta perché arriva dal teatro e usa un testo letterario di partenza)
 - Bellissima = da un soggetto di Zavattini / meno riuscito degli altri / media la realtà documentaristica con la drammaturgia e denuncia il mondo dello spettacolo
- + Il Gattopardo / Rocco e i suoi fratelli / Morte a Venezia / La caduta degli Dei

Giuseppe De Santis

- è considerato il quarto grande insieme a quelli sopra
- contribuisce al Neorealismo con una presa diretta sulla realtà umana e sociale
- supera i modi didascalici del cinema sovietico e si avvicina ai modi americani con un uso originale della macchina da presa
- Caccia tragica & Riso amaro

→ si sviluppa anche un cinema legato alla dimensione comica = commedia all'italiana con i grandi mattatori come Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi

CAPITOLO 13

Hollywood dopo la II guerra mondiale

- Calo di pubblico (causa TV)
- Cinema come più grande spettacolo del mondo (colori e formato)
- Pubblico giovanile (divismo e censura)

- Film noir (mondo criminale, gioco luci e ombre, atmosfera di inganno e mistero)
- Altri generi che beneficiarono dello spettacolo più grande del mondo sono il musical, il cinema epico e il western

- John Huston (poliziesco a basso costo)
- Elia Kazan (cinema come teatro)
- Nicholas Ray con Gioventù Bruciata (James Dean)
- Marilyn Monroe

Orson Welles

- Cinema barocco nel senso che aggredisce lo spettatore

- Cinema che si pone contro il Neorealismo (cinema della metafora)
- La guerra dei mondi = in una notte diventa l'uomo più famoso del mondo e dimostra la potenza dei nuovi media (31 ottobre 1938)
- Quarto potere = provoca polemiche perché ritrae un uomo che rappresenta il potere e il capitalismo aggressivo
- Autore maledetto come Stroheim (film osteggiati)

Alfred Hitchcock

- Da UK a USA per i mezzi espressivi
- Suspance ≠ Sorpresa
- USA: La finestra sul cortile / Rebecca la prima moglie / La donna che visse due volte / Psycho / Complotto di famiglia
- UK: Blackmail / Il club dei 39

In FRANCIA si faticò la ripresa perché non si comprese il cambiamento ma ...

Robert Bresson

- Posizione autonoma perché distante dall'attualità
- La conversa di Belfort

- Il diario di un curato di campagna (si allontana definitivamente dalle regole spettacolari)
- Pickpocket

Jacques Tati

- Cinema comico originale e unico
- Giorno di festa (personaggio di Tati)
- Le vacanze del signor Hulot (personaggio di Hulot)
- Play Time = fallimento perché troppo ambizioso

In Europa Occidentale (UK, SPA, GER) non ci fu una ripresa o perché distrutte dalla guerra o perché non si colsero i cambiamenti che stavano avvenendo e rimasero stagnanti

In URSS si proseguì con il realismo socialista anche se ci si aprì maggiormente alla realtà contemporanea con la nazionalizzazione dell'industria e l'avvento del comunismo

USA = nuovo cinema di animazione

- Rivolta UPA
- Stephen Botustow
- Disegno animato caratterizzato da un nuovo stile ≠ da Walt Disney
- Mister Magoo (+ grottesco e satirico)
- Sulla stessa scia Tom & Jerry / Bugs Bunny / Willy il Coyote

EU = cinema di animazione in un quadro complesso inizialmente ma poi negli anni '80 e '90

- La freccia azzurra
- La gabbianella e il gatto
- Kirikù e la strega Karabà

Pixar = cinema di animazione in computer graphics

- Monster & Co
- Toy Story
- Cars
- Wall-E
- Alla ricerca di Nemo