

Indice generale

1. DALLE ORIGINI ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE

<i>Introduzione</i>	v
I. Il navigar visionario: elementi per una mappa del territorio delle origini	1
1. Il battesimo di Porta Pia, p. 1 - 2. Luce dei Lumière e di Edison, p. 2 - 3. I viaggi dell'Icononauta, p. 5 - 4. Fiat Lux, p. 9 - 5. L'irresistibile ascesa del Cinematografo, p. 11 - 6. Piccola epopea degli ambulanti, p. 13 - 7. Spettacoli di magia urbana, p. 20	
II. Nascita dell'industria cinematografica	25
1. Una mattina d'ottobre un inventore..., p. 25 - 2. Le capitali del cinema: Roma, p. 27 - 3. Milano, capitale mancata, p. 30 - 4. Napoli, una città come scenario e protagonista, p. 31 - 5. Torino filmopoli, p. 34 - 6. Film d'arte e ruota della fortuna, p. 38	
III. La scena e il racconto	41
1. La costituzione del menu, p. 41 - 2. Gli apostoli del nuovo verbo visivo, p. 43	
IV. Suddivisione dei generi	47
1. Signore e signori il catalogo è questo..., p. 47 - 2. I bambini come prezzemolo narrativo, p. 48 - 3. La grande migrazione, p. 50 - 4. Giulio Cesare, Ursus e Maciste alla conquista del mondo, p. 62 - 5. Le mitiche fonti della tradizione realista, p. 71 - 6. Terremoto nel salotto liberty, p. 75 - 7. Passioni fatali, p. 84	
V. Alla conquista dell'autonomia e dell'identità	87
1. Ricostruzione futurista dell'universo cinematografico, p. 87 - 2. Nascita dell'autore, p. 92	

VI.	Cantami o diva	97
	1. Apoteosi del gesto liberty, p. 97 - 2. E lucean le stelle, p. 101 - 3. Piccole e vaghe stelle dell'orto giolittiano, p. 112 - 4. Emilio Ghione, l'apache fatale, p. 113 - 5. Le fatiche di Maciste e degli Ergonauti, p. 115 - 6. Epilogo, p. 118	
VII.	La guerra lontana	119
	1. Lo sguardo ottuso, p. 119 - 2. La guerra sul set, p. 121 - 3. Gli ultimi fuochi, p. 125	
VIII.	La «Caporetto» dell'industria cinematografica	127
	1. Allegria di naufraghi, p. 127 - 2. La crisi e le sue cause, p. 132	
IX.	Dopo Caporetto	137
	1. «Si salvi chi può!», p. 137 - 2. Letteratura e teatro, gli ultimi salvatore, p. 142 - 3. Prove d'autore, p. 147 - 4. Le ultime fatiche di Maciste, Saetta, Ajax e Astrea, p. 150 - 5. Fascistizzazione e autofascistizzazione, p. 154 - 6. Ruralizzare l'Italia, p. 158	
X.	La produzione dal sonoro al 1943	162
	1. Lo Stato interviene, p. 162 - 2. La legge del 1931 e i suoi effetti, p. 166 - 3. Da Pittaluga a Freddi, p. 169 - 4. La luce di Cinecittà, p. 175	
XI.	La fascistizzazione imperfetta	179
	1. Il monumento cinematografico di Mussolini, p. 179 - 2. I rugiti del Leone di Venezia, p. 182 - 3. Sotto il segno di Freddi, p. 186 - 4. Una piccola oasi di libertà: il Centro Sperimentale di Cinematografia, p. 188	
XII.	Fuori gli autori	191
	1. Gli anni trenta, mercato comune della ricerca, p. 191 - 2. Alessandro Blasetti, condottiero e regista, p. 192 - 3. Il tocco di Camerini, p. 196 - 4. Foto di gruppo, p. 199	
XIII.	Divi in camicia nera	203
	1. Non di solo Mussolini, p. 203 - 2. Da Ettore Petrolini a Totò, p. 205 - 3. <i>Star-system</i> autarchico, p. 209 - 4. Aldo Fabrizi e Anna Magnani, p. 214	
XIV.	Morfologia e metamorfosi della propaganda	216
	1. Autoritratto rurale del fascismo, p. 216 - 2. Verso il cinema imperiale, p. 220 - 3. La terra degli altri, p. 221 - 4. Alla ricerca	

<i>Indice generale</i>	519
dei padri, p. 223 - 5. E Cinecittà prende il fucile, p. 231 - 6. Nel buio della sala, p. 234	
XV. Alla scoperta dell'Italia	236
1. Neorealismo: alle fonti di un mito, p. 236 - 2. L'Italia, un paese sconosciuto, p. 239	
XVI. Potessi avere (più di) mille lire al mese...	248
1. Profumi ungheresi a Cinecittà, p. 248 - 2. La via italiana al cinema Déco, p. 251 - 3. «Linea lombarda», p. 257	
XVII. La linea d'ombra	262
1. Guerre nell'Adriatico, p. 262 - 2. La cometa Visconti, p. 264 - 3. I fantasmi di Salò, p. 268 - 4. Cuori nel buio, p. 274	
<i>Bibliografia</i>	281
<i>Elenco dei film</i>	289
<i>Indice dei nomi</i>	307

2. DAL 1945 AI GIORNI NOSTRI

I. Dalla ricostruzione alla riscossa	3
1. Cinecittà anno zero, p. 3 - 2. Un bene di prima necessità, p. 7 - 3. Specchio dell'anima collettiva, p. 8 - 4. Capolavori in cerca di pubblico, p. 9 - 5. La carica dei 601, p. 10 - 6. Un cinema per ogni campanile, p. 12 - 7. Dalla ripresa alla rinascita di Hollywood sul Tevere, p. 13 - 8. Piccolo sogno fiorentino, p. 17 - 9. Arrivano i nostri!, p. 18	
II. Alla scoperta delle mille e una Italia	22
1. Dentro lo specchio, p. 22 - 2. L'iperocchio e la fame di realtà, p. 23 - 3. Comunione tra schermo e platea, p. 29 - 4. Lo sguardo stereoscopico, p. 30 - 5. L'Italia che parla, p. 32	
III. Un paese che cambia	38
1. I conti in tasca, p. 38 - 2. Diario di vita quotidiana dell'italiano del dopoguerra, p. 49 - 3. Il lavoro di bottega degli sceneggiatori, p. 52 - 4. Lingua e dialetti <i>on the road</i> , p. 56	

IV.	I padri e i maestri	60
	1. Il padre Adamo del cinema moderno, p. 60 - 2. Zavattini e De Sica = 1 + 1 = 1, p. 68 - 3. Visconti, l'apostolo della via italiana al realismo, p. 74 - 4. Gli altri autori nel paesaggio neorealista, p. 80 - 5. Giuseppe De Santis, p. 92	
V.	Dalla strada alle stelle	95
	1. Magnani e Fabrizi, due volti per l'italiano nuovo, p. 95 - 2. Le ceneri del divo autarchico, p. 98 - 3. Il tempo delle maggiorate, p. 100	
VI.	La generazione degli anni cinquanta	110
	1. Nuove leve, p. 110 - 2. Antonioni: gli spazi oltre lo spazio, p. 111 - 3. Da Rimini a Roma: il viaggio di Federico Fellini, p. 117 - 4. Il potere radiante del neorealismo, p. 123	
VII.	I generi popolari tra realismo e <i>fantasy</i>	129
	1. Dacci oggi il nostro film..., p. 129 - 2. Filmelodramma, p. 132 - 3. Il trionfo del neo-melodramma, p. 135 - 4. Il pianeta Totò, p. 137 - 5. Il diavolo e l'acqua santa, p. 141 - 6. Le pillole del mito e della storia, p. 142 - 7. Un regista, una città, p. 143 - 8. Il lungo viaggio dei comici, p. 144	
VIII.	Dai trionfi di Ercole alla grande crisi	153
	1. Splendori e miserie dell' <i>homo filmicus</i> , p. 153 - 2. Il sorpasso, p. 157 - 3. The Last Picture Show, p. 161 - 4. In attesa del bambino delle stelle, p. 164	
IX.	Mutamenti del gusto	169
	1. Il ferro, il fuoco, il piombo e la carne, p. 169 - 2. Cavalcarono insieme, p. 176	
X.	Il neoitaliano	178
	1. Transfert o trasferta? This is the question, p. 178 - 2. Mussolini, il padre del pianista, p. 187 - 3. Il tempo del boom e della fabbrica, p. 190 - 4. Il sogno di una cosa, p. 195 - 5. Bon ton, p. 200 - 6. Uno schermo senza, p. 205 - 7. Dissoluzione della nazione, p. 208	
XI.	Gli autori degli anni del boom cinematografico	212
	1. Nouvelle vague italiana, p. 212 - 2. Le ceneri e il fuoco di Pasolini, p. 215 - 3. Ermanno Olmi, cantore della quotidianità,	

- p. 221 - 4. Bernardo Bertolucci e la ricerca del padre, p. 227 - 5. Sotto il segno dei Taviani, p. 232 - 6. Marco Ferreri e la memoria del futuro, p. 236 - 7. Filmare con rabbia: Marco Bellocchio, p. 239 - 8. Francesco Rosi e i tempi del Sud, p. 240 - 9. Registi in armi e profeti disarmati tra rivoluzione impossibile e rivoluzione sessuale, p. 244 - 10. Autori fuori, p. 255
- XII. I maestri e il valzer degli addii 260
1. La *Recherche* di Luchino Visconti, p. 260 - 2. Parabola di De Sica, p. 264 - 3. Roberto Rossellini, un cinema per il prossimo millennio, p. 267 - 4. Fellini e l'impero dei sogni, p. 269 - 5. Antonioni e il nulla abitato, p. 275 - 6. Le vite difficili di padri e figli, p. 281
- XIII. Tempo dei mostri e tempo degli attori 290
1. Ritratti di famiglia, p. 290 - 2. Arrivano i «mostri», p. 293 - 3. Marcello Mastroianni, una forza tranquilla, p. 299 - 4. Tra divi e attori: morte e resurrezione del corpo glorioso, p. 300 - 5. Perdita del nimbo, p. 309
- XIV. I maestri della commedia e il lavoro di bottega 311
1. Lo splendore del genere dal solstizio al tramonto, p. 311 - 2. Luigi Comencini, una lezione d'amore, p. 316 - 3. Monicelli e l'epopea dei perdenti, p. 318 - 4. Tra *pochade* e catastrofi consumistiche, p. 321 - 5. La mostruosità quotidiana di Risi, p. 322 - 6. Il viaggio di Capitan Ettore Scola, p. 325
- XV. Da Maciste a Miranda 331
1. Olimpo, esterno giorno, p. 331 - 2. Go West!, p. 334 - 3. Da Bob Robertson a Sergio Leone, p. 335 - 4. Pistole fiammeggianti (o Fiamme pistoleggianti?), p. 338 - 5. Orrore e fantascienza, p. 339 - 6. L'Italia violenta, p. 340 - 7. Dario Argento, p. 341 - 8. Alla scoperta del corpo, p. 343
- XVI. La polvere di Cantor 348
1. L'esplosione del sistema, p. 348 - 2. Da Avati a Verdone, p. 352 - 3. Sembra morto, ma è solo svenuto, p. 363 - 4. I piccoli autori crescono, p. 366 - 5. I comici-registi e la sindrome del «fasso tuto mì», p. 374
- XVII. Paesaggio degli anni novanta 378
1. Tempo morente del cinema e mutamento accelerato, p. 378 - 2. Cinema vs Televisione, p. 380 - 3. Il cambio della guardia, p. 386

Aggiornamento 1998	403
1. Cinema italiano. Chi l'ha visto?, p. 403 - 2. Spiragli di luce, p. 418	
Aggiornamento 2004 <i>A cavallo del nuovo millennio</i>	421
1. Uscire a rivedere le stelle, p. 421 - 2. Geografia, storia, degrado e ferite dell'anima nelle mille e una Italia, p. 431 - 3. Le vie del cuore, p. 435 - 4. Le vie del riso, p. 437 - 5. Cronache di sei anni, p. 439	
<i>Bibliografia</i>	453
<i>Elenco dei film</i>	461
<i>Indice dei nomi</i>	499