

INDICE

PREFAZIONE IX

PARTE PRIMA

CAPITOLO I

DAL CINEMA ALL'ARTE 1

Sviluppo esteriore del cinema. Evoluzione del gusto dello spettatore. Nascita e succedersi delle prime emozioni artistiche. Impostazione del problema estetico.

CAPITOLO II

BASI PER UN INQUADRAMENTO ESTETICO 17

L'arte e le arti. Forma e contenuto. Unità dell'arte. Vari aspetti del problema del cinema. Distinzioni interne del teatro. Dramma e spettacolo. Autore e attore. Attore e lettore.

CAPITOLO III

IL CINEMA E LA SUA MECCANICA 29

Tecnica e meccanica. Illegittima egemonia della tecnica cinematografica. Nascita del film. Industria del film. Organizzazione industriale del film. Il regista.

CAPITOLO IV

CINEMA E SPETTACOLO 45

Arte improvvisata e arte durabile. Attore e regista teatrale. Caratteri fondamentali dello spettacolo teatrale e dello spettacolo cinematografico. Arte dell'attore e arte dialettale. Romanticismo e classicismo. Cinema come spettacolo. Cinema come verismo.

CAPITOLO V

CINEMA COME ARTE PURA 67

La materia espressiva del cinema. Composizione eterogenea di essa. Ricerca dell'autore. Uno o molti? Lo spirito artistico sceglie liberamente la sua materia. Essenza individualistica dell'arte.

CINEMA : ARTE E LINGUAGGIO

CAPITOLO VI

REGISTA COME POETA 83

Unità ideale dell'opera cinematografica. Il regista e l'attore. L'operatore di King Vidor. Film e fotografia. Suggestione sensoria del film. L'arte e la realtà. Realismo cinematografico.

CAPITOLO VII

STRUTTURA DEL CINEMA 97

Struttura e problemi della tecnica. Cinema e architettura. Cinema e collettivismo.

CAPITOLO VIII

PERSONALITÀ E UMANITÀ DEL REGISTA 119

La prima generazione di poeti del cinema: Griffith e Murnau. Dupont e Pabst. Sternberg e Chaplin. Van Dyke e Sagan. Vidor e Clair. Flaherty.

PARTE SECONDA

CAPITOLO IX

IL CINEMA E LA CULTURA 141

Cinema e letteratura. Il libro, il giornale e il cinema. Nascita di un nuovo linguaggio. Intelligibilità universale del cinema.

CAPITOLO X

IL CINEMA E LE MASSE 159

Analisi del concetto di pubblico. Industriali e pubblico. Criteri del successo. Scambi tra cinema e pubblico. Il documentario e la sua funzione.

CAPITOLO XI

IL CINEMA E LO STATO 185

Libertà nell'arte. Il problema della censura. Varietà di soluzioni. Funzione politica del cinema. Interesse dello Stato nella produzione cinematografica.

NOVANTASEI TAVOLE.

NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE 199

INDICE DEI NOMI 201