

Indice

- Introduzione* – Cinema e danza: attrazione fatale
- XI 1. Contatti e parallelismi: ritmo e movimento
  - XIV 2. Specificità e divergenze: arte e riproducibilità
  - XVIII 3. Film di danza: una classificazione
  - XX 4. La danza senza musica: il cinema muto
  - XXII 5. Cinema e danza: storia di un passo a due

PARTE PRIMA – Storia

CAPITOLO 1 – Riprendere il movimento, liberare il corpo: cinema e danza agli esordi

- 5 1.1 Quando il cinema non era ancora cinema
- 7 1.2 I padri della danza libera
- 8 1.3 La rivoluzione della danza: Isadora Duncan
- 9 1.4 I primi film e la danza: i fratelli Lumière, Georges Méliès
- 10 1.5 Loïe Fuller: fata della luce fra cinema, danza e magia
- 13 1.6 Due tendenze: natura contro spettacolo
- 13 1.7 D.W. Griffith e la Denishawn: la nascita di Hollywood
- 16 1.8 L'Italia fra piccole comiche e grandi produzioni
- 18 1.9 Poesia, musica e pantomima: Charlie Chaplin

CAPITOLO 2 – Giochi, esperimenti e provocazioni: le avanguardie

- 21 2.1 Futurismo: danza dell'acciaio e della luce
 23 2.2 Fra ritmi colorati e sinfonie visive: è di scena il ritmo
 25 2.3 Il cinema dei pittori e dei poeti incontra la dadanza
 28 2.4 *Entr'acte*: intermezzo dada per balletto istantaneista
 30 2.5 Onirismo e provocazione: lo sguardo surrealista

CAPITOLO 3 – Balletti, conflitti e attrazioni: la via russa

- 32 3.1 Danza e cinema verso la rivoluzione
 34 3.2 Film e balletto: un rapporto non sempre facile
 36 3.3 Arte, filosofia e paradossi: i formalisti russi
 37 3.4 La danza attraverso il cine-occhio di Dziga Vertov
 40 3.5 Arte e conflitto: le attrazioni di Sergej M. Ejzenštejn
 42 3.6 Provocazioni eccentriche fra cinema e circo

CAPITOLO 4 – Fra schermi demoniaci e danze delle streghe: la via tedesca

- 44 4.1 L'urlo silenzioso dell'espressionismo
 47 4.2 La danza: l'anima sulla pelle
 49 4.3 Il cinema: un mondo di golem e vampiri
 51 4.4 Fritz Lang fra danze macabre e cori in movimento
 54 4.5 Ernst Lubitsch e il tocco magico della danza
 56 4.6 La danza come arma di seduzione: Georg Wilhelm Pabst
 57 4.7 La cultura della bellezza in Leni Riefenstahl
 59 4.8 Voglia di evadere e immaturità: l'operetta e Lola

CAPITOLO 5 – I pionieri del cinema, le pioniere della danza:
la via americana

- 61 5.1 Il mito della frontiera e le origini del western
 63 5.2 La pioniera della modern dance: Martha Graham
 66 5.3 L'americanismo ottimista e danzante di John Ford
 69 5.4 Così balla il West: valzer, fandango e balli folk
 73 5.5 Fra natura e rito: gli indiani e la danza
 76 5.6 Billy Wilder: l'eleganza del valzer e la passione del tango

CAPITOLO 6 – Il cartone animato sposa la musica: il disegno danzato

- 80 6.1 Dalle pantomime luminose a Gertie e Felix
 83 6.2 Il primo Walt Disney: tutto è danza
 86 6.3 Gli anti-Disney: That's all, folks!

- 89 6.4 Fra magia e parodia: la danza in *Fantasia*
- 92 6.5 Sguardi europei: cinema d'autore e balletto
- 94 6.6 Norman McLaren e la coreografia su pellicola
- 95 6.7 Cartoni verso il musical: la tecnica mista

CAPITOLO 7 – La magia dell'incontro fra cinema, musica e danza:
il musical

- 98 7.1 Benvenuti nel mondo dell'iperbole: l'America canta e balla
- 101 7.2 La camera è la dancer: Lloyd Bacon e Busby Berkeley
- 104 7.3 La confidenziale eleganza di Fred Astaire
- 107 7.4 L'acrobatica energia di Gene Kelly
- 111 7.5 Anatomia di un capolavoro: *Cantando sotto la pioggia*
- 115 7.6 *Spettacolo di varietà* e tramonto del genere
- 116 7.7 La danza si tuffa in acqua: Esther Williams
- 117 7.8 Fra favole e nostalgia: fine di un'epoca
- 119 7.9 Conflitti a passo danza: il musical a tema sociale
- 121 7.10 Bob Fosse: All That Dance!
- 123 7.11 Contestazioni danzate sulla pace e sulla guerra

CAPITOLO 8 – Inquietudini e proteste: gli anni Sessanta e Settanta

- 126 8.1 Nuove ondate: cinema e danza fuori dagli schemi
- 128 8.2 Jean-Luc Godard: la danza è provocazione
- 131 8.3 Il musical europeo: il tourbillon di Jacques Demy
- 132 8.4 Ingmar Bergman: la danza come porta dell'anima
- 134 8.5 Il mondo eccentrico e visionario di Ken Russell
- 136 8.6 Il cinema sperimentale di Maya Deren

CAPITOLO 9 – La danza delle tenebre del sol levante:
la via giapponese

- 138 9.1 Le peculiarità di un cinema unico
- 139 9.2 Le tenebre dell'anima nella danza butô
- 141 9.3 Geishe e maiko: ritratti di donne in Kenji Mizoguchi
- 142 9.4 Danza degli uomini e della natura: Akira Kurosawa
- 144 9.5 Il kabuki fra danza e cinema
- 145 9.6 Musical in salsa wasabi
- 146 9.7 Film a passo di danza
- 147 9.8 *Zatoichi*: come si costruisce un finale da musical

CAPITOLO 10 – Fra neoespressionismo e Tanztheater:
la nuova Germania

- 150 10.1 Liberarsi dal cinema del passato
152 10.2 Tanztheater: danza dell'esperienza
154 10.3 Rainer Werner Fassbinder: la danza mangia l'anima
157 10.4 Werner Herzog: confessioni di un visionario
159 10.5 Wim Wenders: ballando intorno al pianeta

CAPITOLO 11 – Fra passione, sentimento e ironia:
cinema e danza in Italia

- 163 11.1 Ballo come metafora della fine: Luchino Visconti
168 11.2 La leggerezza della danza: Federico Fellini
172 11.3 Cinema e danza di poesia: Pier Paolo Pasolini
175 11.4 Ballare per ridere: la commedia a passi di danza

CAPITOLO 12 – Fra pulp, punk, rock e hip hop: il post-post modern

- 179 12.1 Distruggere le regole e riscriverle da capo
181 12.2 David Lynch: fra cinesinfonia e ballo selvaggio
184 12.3 Spike Lee: do the right dance
188 12.4 Quentin Tarantino: pulp dance
192 12.5 Wong Kar-Wai: in the mood for dance

CAPITOLO 13 – Un genere intramontabile: la rinascita del musical

- 195 13.1 Nostalgia e spettacolo: la crisi anni Ottanta
197 13.2 Horror e demenziale: le nuove vie del musical
199 13.3 Autori in musical: da Woody Allen a Lars von Trier,
da Kenneth Branagh a John Turturro
203 13.4 Cantare da morire: balla la mafia
204 13.5 Musical e opera: *Moulin Rouge*, Traviata funky
205 13.6 Citarsi addosso: da *Chicago* a *The Producers*
207 13.7 Romanticamente dark: Tim Burton
210 13.8 L'India fra neorealismo al curry e Bollywood
214 13.9 Indiane nel mondo: Mira Nair e Deepa Mehta

CAPITOLO 14 – La danza nel cinema della rarefazione e dell'assenza

- 216 14.1 L'estetica del vuoto in forma di film
216 14.2 Jim Jarmusch: spaesati fra i non-luoghi d'America
220 14.3 Aki Kaurismäki: tango e vodka on the rock

- 225 14.4 Kim Ki-duk: elogio dell'incorporeo
227 14.5 Quando il corpo non basta più: proiezioni e protesti

PARTE SECONDA – Percorsi

CAPITOLO 15 – Registi che amano la danza

- 231 15.1 Max Ophüls, Marcel Carné, Jean Renoir: il cinema balla
233 15.2 Sguardi italiani: Bernardo Bertolucci, Pupi Avati,
Nanni Moretti
236 15.3 La bellezza violenta della danza: Stanley Kubrick
240 15.4 D is for Dance: Peter Greenaway
243 15.5 Tutto sulla danza: Pedro Almodóvar
247 15.6 La danza si fa documentario

CAPITOLO 16 – Coreografi dietro la macchina da presa

- 249 16.1 Quando la danza diventa cinema
250 16.2 Herbert Ross da coreografo a regista
251 16.3 Dagli USA: Rainer, Steinberg e Feuer
252 16.4 *Die Klage der Kaiserin*: Pina Bausch
253 16.5 Dalla Francia: Chopinot, Saporta, Gallotta
255 16.6 Ancora: Decouflè, Collard, Preljocaj, Obadia e Bouvier
257 16.7 I Belgi: De Keersmaecker, Platel, Vandekeybus
259 16.8 Dall'Inghilterra: la fisicità dei DV8
259 16.9 La vitalità canadese: i La La La Human Steps

CAPITOLO 17 – A tutto tango lungo la storia del cinema

- 261 17.1 La vita e il suo doppio: il tango
262 17.2 Il tango nel cinema muto: vizi e seduzioni
264 17.3 Dal musical a Poirot: coppie e triangoli
266 17.4 Dagli anni Ottanta a oggi: passioni e tensioni
269 17.5 Tango italiano: gelosia fa rima con parodia
271 17.6 La tanghedra fra tango, tragedia e commedia

CAPITOLO 18 – Percorsi tematici fra cinema e danza

- 273 18.1 Esotismo e spionaggio: storia e danza
276 18.2 Ballerine e lord: la commedia romantica
277 18.3 Coreografi maldestri e improvvisati: la commedia comica

- 279 18.4 Di danza si muore: la favola tragica
281 18.5 Amore e successo: la favola a lieto fine
284 18.6 Passione e sudore: la danza che riscatta

287 *Indice dei nomi*