

Indice

<i>IX</i>	Note sugli Autori
<i>XI</i>	Introduzione <i>di Silvio Alovio</i>
<i>XI</i>	I.1 L'avanguardia e il professore
<i>XIV</i>	I.2 Due viaggi in uno
<i>XVII</i>	Premessa L'avanguardia come metateoria <i>di Paolo Bertetto</i>
<i>I</i>	Dal cinema d'avanguardia all'underground
PARTE PRIMA Il cinema d'avanguardia	
<i>5</i>	CAPITOLO 1 Che cos'è il cinema d'avanguardia: parole-chiave
<i>5</i>	1.1 Immaginare un altro cinema
<i>6</i>	1.2 Un fenomeno storico
<i>7</i>	1.3 Le due «anime» del cinema d'avanguardia
<i>8</i>	1.4 Negazione/invenzione
<i>10</i>	1.5 Avanguardie vs. racconto
<i>12</i>	1.6 Avanguardie vs. cinema «istituzionale»
<i>13</i>	1.7 Intensità/differenza
<i>15</i>	1.8 Ipo- e iper- formalizzazione
<i>18</i>	1.9 Regia
<i>21</i>	1.10 Innovazione
<i>22</i>	1.11 Immagini e forme eidetiche
<i>25</i>	CAPITOLO 2 La velocità del futurismo e il cinema
<i>25</i>	2.1 «La cinematografia futurista» (1916)
<i>26</i>	2.2 La velocità, forma dell'avanguardia
<i>28</i>	2.3 Film futuristi: da «Vita futurista» al progetto marinettiano «Velocità»
<i>33</i>	2.4 Il caso «Thaïs»

- 34 2.5 Attorno al futurismo
- 35 2.6 Influenze del futurismo nella ricerca cinematografica internazionale
- 39 CAPITOLO 3 Astrazione e forme sperimentali nella Germania degli anni Venti
- 39 3.1 L'avanguardia in laboratorio
- 40 3.2 Eggeling e «Diagonal Symphonie»
- 45 3.3 Hans Richter dai «Rhythmus» alle sinfonie visive
- 48 3.4 «Un'arte per l'occhio che si svolge nel tempo»: il cinema astratto di Walter Ruttmann
- 51 3.5 Fischinger dai «Wachsexperimente» agli «Studien»
- 55 3.6 Linee di sviluppo del cinema d'avanguardia in Germania
- 61 CAPITOLO 4 Cinema d'avanguardia in Francia: «nonsense», specificità, inconscio
- 61 4.1 Tra avanguardia e cinema puro
- 63 4.2 Il cinema cubista di Fernand Léger
- 68 4.3 Intensità e differenza: il cinema intorno a dada
- 70 4.4 La negazione dada e il suo doppio ludico: «Entr'acte» di René Clair
- 77 4.5 Marcel Duchamp: per un cinema noetico
- 80 4.6 Il cinema di Man Ray tra dadasimo e influenze surrealiste
- 90 4.7 Dal dadaismo al surrealismo
- 92 4.8 Artaud/Dulac: «La coquille et le clergyman» (1927)
- 4.8.1 *Il conflitto Dulac-Artaud: dinamiche di gender, p. 92* – 4.8.2 *Il punto di vista e la struttura del personaggio, p. 103* – 4.8.3 *Lo stile di Germaine Dulac, p. 106*
- 108 4.9 Figure dell'inconscio e metodo paranoico-critico: introduzione a «Un chien andalou» e «L'âge d'or»
- 4.9.1 *Surrealismo e legittimazione artistica, p. 108* – 4.9.2 *Dalla «gregueria» al metodo paranoico-critico, p. 109* – 4.9.3 *Delirio inconscio e regia, p. 112* – 4.9.4 *L'occhio tagliato, p. 116* – 4.9.5 *Il soggetto e la genesi della sessualità, p. 119* – 4.9.6 *«L'âge d'or», p. 123* – 4.9.7 *Eterogeneità figurali, p. 127* – 4.9.8 *Gli enigmi del desiderio, p. 128*
- 135 CAPITOLO 5 Le sinfonie visive e metropolitane
- 135 5.1 L'ossessione (irrealizzata?) delle avanguardie
- 135 5.2 Prime ricerche: Epstein, Grémillon, Chomette
- 137 5.3 Il cinema puro di Germaine Dulac
- 138 5.4 Le sperimentazioni «sinfoniche» di Ruttmann, Ivens e Deslaw
- 140 5.5 Dinamismi musicali del mondo visibile
- 141 5.6 Avanguardia/cinema/metropoli
- 146 5.7 «Azione ottica», ritmo e città: «Dinamica della metropoli» di Moholy-Nagy
- 149 5.8 La casualità, l'irrelevanza, la vita: «Rien que les heures» di Cavalcanti

- 150 5.9 Dall'astrazione al cinema diretto: Walter Ruttmann e la metropoli
 152 5.10 «Stramilano» di D'Errico e «Montparnasse» di Deslaw
- 155 **CAPITOLO 6 Il cinema d'avanguardia in Spagna:
 l'ibridazione e il metafilmico**
- 155 6.1 Un'esemplare anomalia
 157 6.2 Nemesio Sobrevila
 161 6.3 Ernesto Giménez Caballero
- 167 **CAPITOLO 7 Il cinema d'avanguardia russo e sovietico**
- 167 7.1 Influenze cubofuturiste sul cinema russo
 170 7.2 Arte, lavoro intellettuale e politica
 173 7.3 Dziga Vertov: la macchina e la grafia dei fatti
 178 7.4 FEKS: l'eccentrismo e le maschere
 184 7.5 Ėjzenštejn: dagli stimoli emotivi al tamburo ritmico
 7.5.1 *Stimoli emotivi*, p. 184 – 7.5.2 *Il monologo interiore*, p. 190 – 7.5.3 *Il tamburo ritmico*, p. 195
 201 7.6 La velocità e la «dynamis». Il futurismo italiano e l'avanguardia cinematografica sovietica
 206 7.7 Per un cinema non oggettivo: Malevič
- 209 **CAPITOLO 8 Italia. Dal secondo futurismo alla post-avanguardia**
- 209 8.1 «Velocità» o «Vitesse», un film futurista della seconda avanguardia
 213 8.2 Le sperimentazioni astratte di D'Errico e Veronesi
- PARTE SECONDA Underground e cinema sperimentale
 America Europa**
- 221 **CAPITOLO 9 Il cinema americano tra avanguardia,
 underground e sperimentazione**
- 221 9.1 Il grande occhio della notte: l'altro cinema americano
 222 9.2 Avanguardia in USA negli anni Quaranta e Cinquanta
 225 9.3 Il New American Cinema
 227 9.4 Kenneth Anger, fantasmagoria demoniaca
 230 9.5 Jack Smith e Ron Rice
 230 9.6 Stan Brakhage, la visione come intensità pura
 9.6.1 *Da «Metaphors on Vision» alla forma meditativa*, p. 231 – 9.6.2 *«The Art of Vision»*, p. 239
 245 9.7 I film di Andy Warhol. Macchine per enigmi
 9.7.1 *La vertigine dell'artificiale*, p. 245 – 9.7.2 *I primi film: il modello monomorfo*, p. 247 – 9.7.3 *Burgess/Warhol/Kubrick: macchine sinestesiche e forme dell'intensità*, p. 249 – 9.7.4 *«Chelsea Girls», lo schermo perverso*, p. 254 – 9.7.5 *La «politique des Superstars»*, p. 256
 257 9.8 Il cinema strutturale

	9.8.1 <i>Minimalismo eidetico</i> , p. 257 – 9.8.2 <i>Il gruppo Fluxus</i> , p. 259 – 9.8.3 <i>Verso l'azzeramento della visione</i> , p. 261
263	9.9 Michael Snow, la forma dell'idea
271	9.10 Il nuovo cinema diretto
273	9.11 L'altra narratività
275	9.12 Il cinema espanso e i computer film dei fratelli Whitney
276	9.13 Appendice. Ricordi quasi dimenticati. Warhol, Anger, J. Mekas 9.13.1 <i>Andy Warhol</i> , p. 276 – 9.13.2 <i>Kenneth Anger</i> , p. 278 – 9.13.3 <i>Jonas Mekas</i> , p. 281
285	CAPITOLO 10 L'eidetico e il cerimoniale nel cinema sperimentale francese
286	10.1 Le ricerche «calde»: utopia dell'arte e cerimoniale dei corpi
287	10.2 Le ricerche «fredde». L'eidetico 10.2.1 <i>Maurice Lemaître</i> , p. 289 – 10.2.2 <i>Il cinema letterista. Isidore Isou</i> , p. 290 – 10.2.3 <i>Gil Wolman, François Dufrêne</i> , p. 292 – 10.2.4 <i>Guy Debord</i> , p. 293
294	10.3 «La jouissance-cinéma». Le sperimentazioni cinematografiche di Claudine Eizykman e del gruppo di Paris 8 10.3.1 <i>Claudine Eizykman</i> , p. 295 – 10.3.2 <i>Guy Fihman</i> , p. 298 – 10.3.3 <i>Dominique Willoughby</i> , p. 298
301	CAPITOLO 11 Le avventure del cinema sperimentale in Italia
301	11.1 Rizomi
302	11.2 Tutto, tutto nello stesso istante. Il cinema sperimentale negli anni Sessanta e Settanta
304	11.3 Il cinema d'artista 11.3.1 <i>Gianfranco Baruchello</i> , p. 305 – 11.3.2 <i>Schifano e gli altri</i> , p. 306
307	11.4 La tradizione del nuovo nel cinema di Ugo Nespolo
310	11.5 Il cinema autoespressivo 11.5.1 <i>Alfredo Leonardi</i> , p. 310 – 11.5.2 <i>Tonino De Bernardi</i> , p. 311 – 11.5.3 <i>Piero Bargellini e altri</i> , p. 313
314	11.6 Il cinema decostruttivo
316	11.7 L'utopia della ripresa diretta: «Anna» di Grifi e Sarchielli
316	11.8 Gianikian e Ricci Lucchi dal cinema profumato alla lirica del tempo
319	Epilogo
321	Nota al testo
323	Riferimenti bibliografici
343	Ringraziamenti
345	Indice dei nomi
353	Indice dei film