

Introduzione pag. 7

CAPITOLO PRIMO

FILM, TESTO LETTERARIO E SPETTACOLO

Origini delle poetiche del film - Da Canudo ai filosofi dell'idealismo - Il film come arte e l'immagine filmica - Arte e storia - La « revisione critica » - Testo teatrale e spettacolo cinematografico - Spettacolo e film - Continuità dello spettacolo dal teatro al cinema - Autonomia dello spettacolo rispetto al testo letterario - Il testo, il film e il suo autore - Cinema e film - Regia non è tipografia - Il film non ha fasi letterarie - Diderot e i « soggetti » - Nascita del film - Importanza del documentario - Valore « documentaristico » del neorealismo - Il manifesto di Grierson - L'elaborazione creativa della realtà - Lo « specifico filmico » - Lo spettacolo e l'impiego dei « mezzi cinematografici » - Problemi e difficoltà della distinzione film e spettacolo - Risposta ad alcune obiezioni - Critica e filosofia: piccola conclusione pag. 31

CAPITOLO SECONDO

DISCORSO SUL NEOREALISMO

Premessa - Neorealismo: definizione impropria - Neorealismo non è verismo - Contenuto e contenuti - Il neorealismo in quanto stile - Significato umano e sociale del neorealismo - Il neorealismo e le origini del cinema - Documentarismo e fantasia - Un monito di F. De Sanctis - Il neorealismo come presa di coscienza

della società italiana - Il neorealismo e i precedenti realisti del film - Il film americano e il realismo di Flaherty - Il realismo rivoluzionario sovietico - Il realismo socialista - Il realismo francese d'ante guerra - Il realismo del cinema italiano prima della guerra - Realismo e formalismo - Grandezza solitaria di Charlotte - Origini antiformalistiche del neorealismo - « Roma, città aperta » - Antiformalismo non significa mancanza di stile - « Paisà » come affermazione di uno stile - Neorealismo non è gratuita rappresentazione di crudeltà - « Sciuscià » - Valore politico del neorealismo - Il neorealismo e i diversi stili - Zavattini e il neorealismo - Zavattini: l'esperazione di una poetica - Il binomio De Sica-Zavattini - La lezione di Cecov - « La terra trema » e la perfezione formale - Breve ciclo vitale del neorealismo - Involuzione del neorealismo - Il cinema come espressione del clima sociale - Il cinema e la libertà - Manierismo di « Cielo sulla palude » - Involuzione di Rossellini - Valore conoscitivo dell'arte - Naturalismo di Castellani - « Due soldi di speranza » - Il neorealismo non può essere tutto il cinema - Cause vere e false dell'involuzione - Un'opinione di De Sica - Realtà e poetica neorealista - Stile e maniera - Tentativi di trovare altre strade al neorealismo - « Francesco giullare di Dio » - « Il cammino della speranza » - « Miracolo a Milano » - « Cronaca di un amore » - « La signora senza camelie » - « Bellissima » - Considerazioni conclusive - « Un marito per Anna Zaccheo » - « I vinti » - « Cronache di poveri amanti » - « Amore in città » pag. 83

CAPITOLO TERZO

FRA CRITICA E POLEMICA

Il film e la critica: Arte e oratoria - L'estetica dell'informe - Una tendenza pericolosa - Critica e cultura - I marxisti e la critica - Una polemica per conclusione - *Didattica del film:* La scuola come movimento di cultura - Opera di collaborazione corsi di insegnamento - Il metodo critico - Breve conclusione - *Noterelle sul documentario:* Poesia e verità - Documentario è realtà - Documentari sull'arte - Le due vittime - Le amarezze del documentarista - *Una critica:* Luci della ribalta di C. S. Chaplin pag. 179

NOTE

Note alla Introduzione	<i>pag.</i> 249
Note al Capitolo primo	<i>pag.</i> 255
Note al Capitolo secondo	<i>pag.</i> 259
Note al Capitolo terzo	<i>pag.</i> 271
Indice generale dei nomi e delle opere	<i>pag.</i> 287