

Lanfranco Caffarra

C'era una volta il cinema

Una storia del medium del '900.

Morlacchi Editore

Ai nipoti

Prima edizione: 2022

Impaginazione e copertina: Giacomo Sidoni

Isbn/Ean: 978-88-9392-389-7

Copyright © 2022 by Morlacchi Editore, Perugia.

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la copia fotostatica, non autorizzata.

redazione@morlacchilibri.com – www.morlacchilibri.com.

Finito di stampare nel mese di settembre 2022 da Digital Team, Fano (PU).

Indice

Nota all'edizione	13
Nota introduttiva	15
1. Dal cinema muto all'avvento del sonoro	
1.1 Attrazioni mostrative e forma narrativa	19
1.2 La Scuola di Brighton.....	21
1.3 Nascita delle Case di produzione francesi e superamento del cinema artigianale.....	23
1.4 E intanto dall'altra parte dell'Atlantico... ..	27
1.5 L'alfabetizzazione e la fine del "Trust"	29
1.6 Sulla strada del sonoro, Hollywood e la nascita dei generi.....	32
1.7 Le sale cinematografiche, lo <i>studio-system</i> di diffusione e la prima prospettiva teorica	34
1.8 Il film narrativo moderno	35
1.9 Il cinema italiano prima della Grande guerra	40
1.10 Il cinema russo prerivoluzionario	41
1.11 Charlie Chaplin e Buster Keaton	42
1.12 Il film documentario	44
1.13 Il cinema svedese	46
1.14 L'espressionismo tedesco.....	48
1.15 Il cinema sovietico	53
1.16 Lo stile trascendentale di Ozu	62
1.17 Il cinema americano degli anni Venti.....	63
1.18 Capolavori europei del muto della fine degli anni Venti	65
2. L'avvento del sonoro	
2.1 L'avvento del sonoro e il consolidamento delle majors.....	69
2.2 Il Cinema italiano dal primo dopoguerra al fascismo	73
2.3 Il surrealismo di Luis Buñuel.....	77
2.4 Il "Codice Hays".....	78
2.5 Chaplin e gli anni Trenta.....	80

2.6	La commedia brillante di Frank Capra	81
2.7	George Cukor, il regista delle donne.....	86
2.8	Film di guerra	89
2.9	Il melodramma di Josef von Sternberg	90
2.10	Noir, horror, gangster-movie e giallo psicologico.....	92
2.11	Documentari, musical e alterità	95
2.12	Realismo sovietico.....	97
2.13	Comicità scoppiettante e commedia sofisticata	98
2.14	La propaganda fascista e il cinema dei telefoni bianchi	100
2.15	Il realismo poetico francese	104
2.16	Tra perdono e vendetta	108
2.17	L'approdo al sonoro di Yasujirō Ozu: Figlio unico.....	109
2.18	Il variegato mondo della commedia	110
2.19	Cinema e Storia.....	117
2.20	Il western	121
2.21	Il noir	124
2.22	Equivoci e commedie agrodolci.....	127
2.23	Film d'animazione e film d'avventura	129
2.24	La fine di una storia e di un mondo.....	134
2.25	Un affresco disperato della Grande Depressione	135
2.26	Il controllo dei grandi gruppi industriali e finanziari sulle majors	137

3. Gli anni Quaranta

3.1	Premessa	141
3.2	1941	142
3.3	1942	147
3.4	1943	149
3.5	1944	151
3.6	1945	154
3.7	1946	160
3.8	1947	161
3.9	1948	163
3.10	La fine dell'età dell'oro di Hollywood.....	168
3.11	1949	168
3.12	1950	171
3.13	Il Neorealismo.....	172

4. L'epopea del western

4.1	Premessa	187
4.2	John Ford	189
4.3	Howard Hawks	193

4.4	La leggenda di Jesse James raccontata da Henry King e Fritz Lang ...	196
4.5	Il western classico di Cecil B. De Mille e William Wyler.....	198
4.6	Raoul Walsh, tra nazionalismo e mistero	199
4.7	William Wellman, la distinzione tra buoni e cattivi.....	202
4.8	Allan Dwan e la strisciante critica al maccartismo	204
4.9	Norman Zenos McLeod e la commedia western	205
4.10	Anthony Mann, psicologia e lotta tra vecchio e nuovo.....	206
4.11	Delmer Daves, la giustizia deve fare il suo corso	211
4.12	Fred Zinnemann, la rivisitazione del western classico	212
4.13	Robert Aldrich, il western filoindiano	214
4.14	Nicholas Ray, dall'amarezza al lirismo	214
4.15	George Stevens, la generosità gratuita e la forza della famiglia.....	217
4.16	Otto Preminger, la bella, il buono e il cattivo	217
4.17	Budd Boetticher e il tema della vendetta	218
4.18	Sam Fuller, la costruzione della coscienza nazionale americana....	219
4.19	John Sturges, l'onore, l'amicizia virile e il rifiuto dell'ingiustizia	220

5. Il cinema degli anni Cinquanta

5.1	L'Occidente apre al Giappone	223
5.2	L'“Actors Studio” e i suoi interpreti.....	248
5.3	Il surrealismo di Luis Buñuel.....	255
5.4	Il melò di Max Ophüls	258
5.5	Ingmar Bergman, il regista dell'inquietudine	260
5.6	Il realismo fittizio di Orson Welles	266
5.7	Carl Theodor Dreyer: l'esorcizzazione del male	267
5.8	Juan Antonio Bardem: provincialismo gretto	268

6. Gialli, polizieschi, noir e thriller degli anni Cinquanta

6.1	Alfred Hitchcock: il “maestro del brivido”	275
6.2	Psicoanalisi e scontro tra Eros e Thánatos in Psycho	285

7. I film commedie degli anni Cinquanta

7.1	Vincente Minnelli: racconto appassionato	301
7.2	George Cukor	302
7.3	Jacques Tati	303
7.4	William Wyler: Cenerentola alla rovescia atto primo	304
7.5	Billy Wilder: Cenerentola alla rovescia atto secondo.....	305
7.6	Delbert Mann: timidezze attrattive.....	305
7.7	Il pianeta Totò	306
7.8	Alexander Mackendrick: amabile grinta	309
7.9	Claude Autant-Lara: sempre con le valigie... degli altri	310

7.10	Charles Walters: quel che gli uomini si aspettano dalle donne.....	311
7.11	Billy Wilder	311
7.12	Roger Corman e la commedia horror	313
7.13	Federico Fellini.....	313
7.14	La crisi del Neorealismo e il cinema italiano negli anni Cinquanta	316
7.15	La “commedia all’italiana”.....	328

8. Gli altri generi cinematografici degli anni Cinquanta

8.1	Il Musical	337
8.2	La dimensione onirica di Federico Fellini	338
8.3	Il caper-movie gangsteristico di Jules Dassin	339
8.4	Il gangster-movie di Stanley Kubrick	340
8.5	Il cinema di fantascienza di Don Siegel.....	340
8.6	Robert Bresson e il tema carcerario	341
8.7	L’universo concentrazionario di Jacques Becker	342
8.8	Sidney Lumet e il tema giudiziario.....	343
8.9	Il cinema epico di Cecil B. DeMille.....	345
8.10	Otto Preminger tra Storia e avventura	346
8.11	Guerra e cinema	348
8.12	Film d’avventura	353
8.13	L’età dell’oro della società italiana e del suo cinema	355
8.14	Luchino Visconti e il melodramma	357
8.15	Il cinema storico	359
8.16	Manifesto alla lotta di classe di Stanley Kubrick	361
8.17	Elia Kazan e il problema ecologico	363
8.18	Michelangelo Antonioni e il tema dell’incomunicabilità.....	365

9. “Nouvelle vague” e ridimensionamento degli studios hollywoodiani

9.1	Premessa	367
9.2	François Truffaut	367
9.3	Alain Resnais	371
9.4	Robert Bresson e il tema della solitudine.....	372
9.5	Affinità e difformità tra <i>Pickpocket</i> , <i>Taxi driver</i> e <i>Il sapore della ciliegia</i>	373
9.6	Jean-Luc Godard	375
9.7	Jules Dassin	377
9.8	Nagisa Ōshima	378
9.9	Prodromi della “Nuova Hollywood”	381
9.10	Free cinema.....	382

9.11	Drive-in e ridimensionamento degli studios hollywoodiani.....	383
------	---	-----

10. I mitici anni Sessanta: il cinema indipendente, le tematiche sessuali e i film documentari

10.1	Le Majors negli anni Sessanta	385
10.2	Walt Disney e il cinema indipendente	386
10.3	Le tematiche sessuali.....	388
10.4	Il cinema documentario.....	392
10.5	Il cinema in Italia negli anni Sessanta	400
10.6	Parte prima: Il cinema d'autore.....	401
10.7	Parte seconda: La commedia all'italiana	437
10.8	La commedia internazionale e il genere drammatico	461
10.9	Thriller, polizieschi e noir, horror, psicologici	501
10.10	La Nuova Ondata "Nouvelle Vague", "Free Cinema", "Cinema Nôvo", "Nová Vlna"	529
10.11	Gli altri generi.....	553
10.12	La "Nuova Hollywood"	602

11. Il cinema negli anni Settanta

11.1	Le major negli anni Settanta: dalle stalle alle stelle	613
11.2	La contaminazione	614
11.3	La "New Wave" del cinema australiano.....	615
11.4	Cinema canadese	620
11.5	Il cinema dell'America Latina	624
11.6	America centrale.....	625
11.7	America meridionale	629
11.8	Europa occidentale	648
11.9	Il cinema dell'Europa socialista	685
11.10	Il cinema in Asia	715
11.11	Africa	718
11.12	I Paesi del Maghreb.....	719
11.13	Africa occidentale	723
11.14	Africa nordorientale.....	732
11.15	Africa orientale	733
11.16	Africa centrale	735
11.17	Africa australe o meridionale	739
11.18	Repubblica Sudafricana.....	742

12. Il concetto di arte cinematografica

Nota all'edizione

Questo che avete tra le mani è il lascito di Lanfranco a nipoti, parenti e amici tutti, la sua ultima fatica (mai parola fu più vera) prima che la malattia lo costringesse a una conclusione prematura. Eppure Lanfranco vi aveva dedicato gli ultimi anni tribolati, con la radicalità delle sue scelte appassionate, con un lavoro di ricerca che lo aveva portato a superare le mille pagine del suo file per approdare a una storia del cinema giunta agli anni Settanta ma in certi aspetti già proiettata nel terzo millennio.

Preoccupato dal raccontare i film e con essi la propria memoria di spettatore, Lanfranco ha ripercorso quasi cento anni di cinematografo agganciato alle sue fonti, alle sue passioni anche geografiche (si veda l'attenzione ossessiva ai vari paesi africani affacciatisi per la prima volta alla settima arte) e ai suoi amici cinefili, soprattutto Gianni, finissimo cultore di Truffaut e di cinema giapponese.

Quanto al sottoscritto, si è "limitato" a rileggere il tutto correggendo qua e là dati e integrando una bella manciata di titoli originali, laddove possibile, senza inseguire la pedanteria e la pesantezza della lettura, al fine di rendere più uniforme l'intera stesura, cosa non sempre facile in un'opera così ponderosa.

Probabilmente Lanfranco non è riuscito a curare l'ultima parte come avrebbe voluto, ma ha comunque dato voce alle cinematografie minori, ai Paesi emergenti che hanno vissuto rivoluzioni e decolonizzazioni, "sacrificando" ad esempio il cinema tedesco e quello sovietico degli anni Settanta, ormai celebrati ovunque. Così facendo ha dato un'impronta "militante", in linea con le scelte morali e la visione del mondo a lui cara, al suo lavoro appassionato e per certi versi meticoloso. Il capitolo conclusivo, quello in cui si può riconoscere veramente l'autore e l'amico, è come un premio per il lettore distratto dalla moltitudine di informazioni su film pressoché invisibili e sconosciuti ai più, un risarcimento affettuoso: è lì che vediamo Lanfranco andare "a cinema" con suo padre e il fratello Enzo, o con Gianni in uno dei tre pidocchietti di Maddaloni. Ed è l'inizio di una crescita umana, una cartolina così viva che ancora ci commuove.

Carlo Guerrini