

CINEMA

CINEMA

Ogni volta che un nuovo strumento viene introdotto in una società si ha un nuovo modello sociale, un nuovo essere umano plasmato dalle sue stesse invenzioni, nel corpo e nella mente.

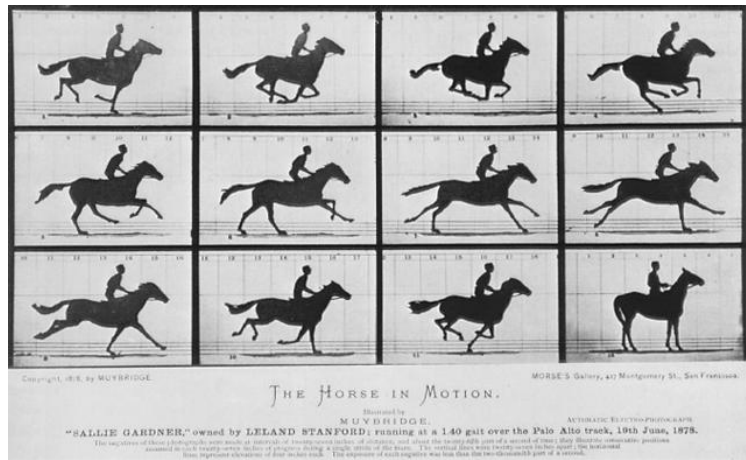
Marshall McLuhan

1839

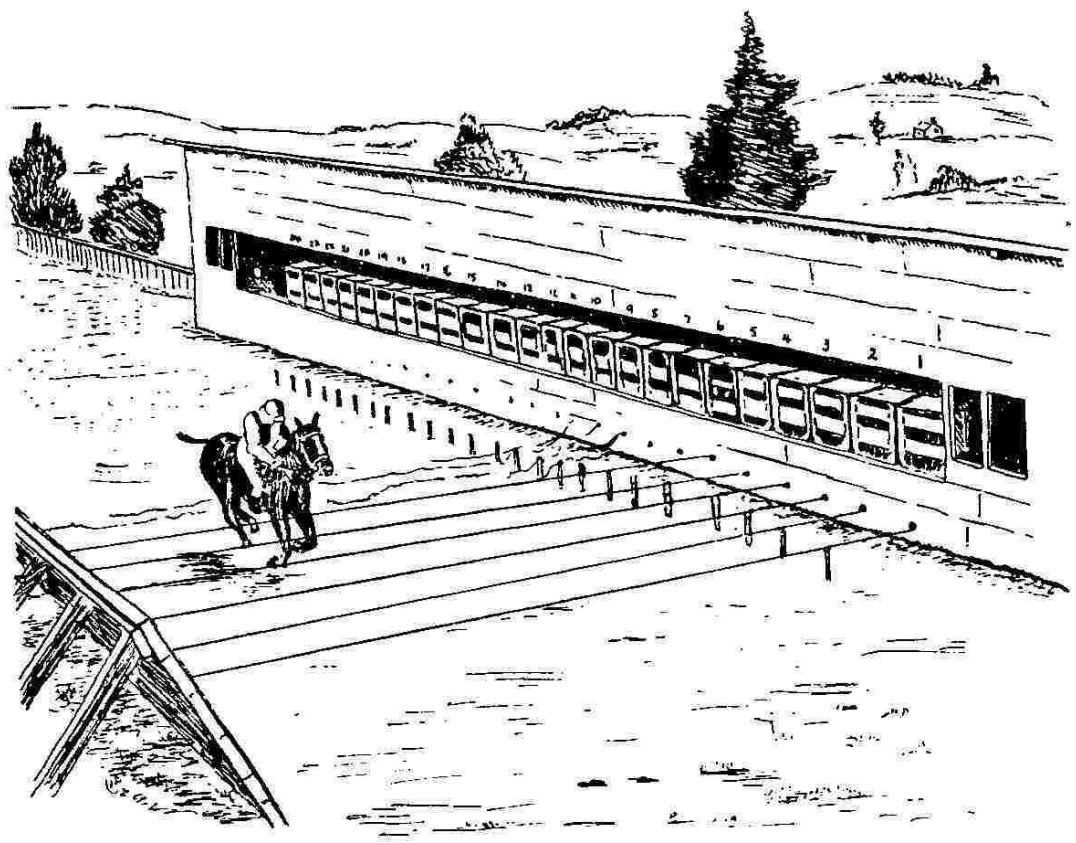
Nasce la fotografia

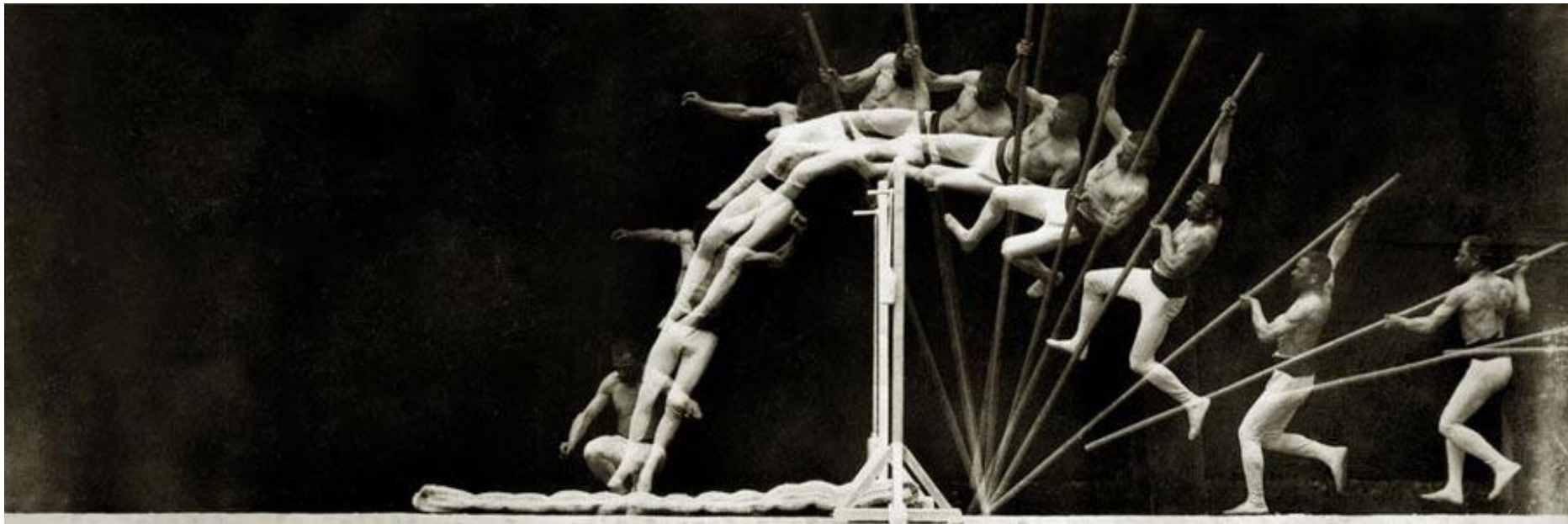
Niépce / Daguerre - Talbot

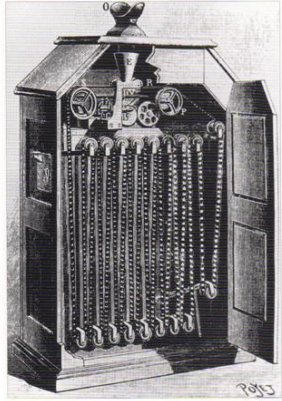

1878 Eadweard Muybridge

1882 Etienne Jules Marey inventa il **cronofotografo a lastra fissa**. Studio dei movimenti dell'uomo e degli animali

El complejo mecanismo de arrastre de la película en el kinetoscopio de Edison y su forma habitual de uso.

1891 kinetoscopio - Thomas Alva Edison

1894 apre a Brodway il Kinetoscope Parlor

1895 28 dicembre - Grand Café sul
Boulevard des Capucines, Parigi - I fratelli
Luoise e Auguste Lumière proiettano i primi
10 film della durata di circa 1 minuto l'uno.

CINEMA DELLE ATTRAZIONI

1941 – Spettacolo Human Freaks

1884 – Elephant Man
Joseph Merrick

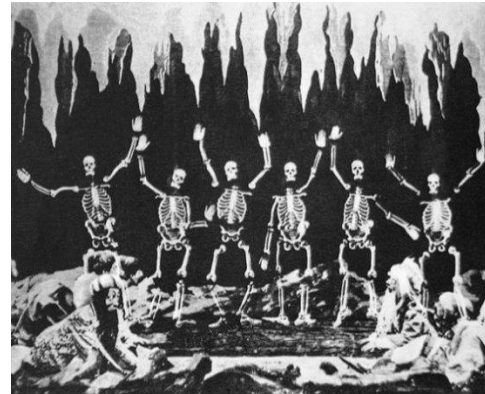
1938 – Dolly Dimples
Freak Show, Cony Island

CINEMA DELLE ATTRAZIONI

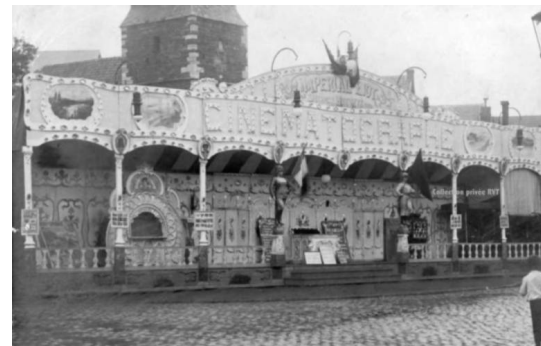
George Mèliès

VIAGGIO NELLA LUNA (1902)

CINEMA DELLE ATTRAZIONI

I film vengono proiettati nelle fiere, feste di paese, in apposite tendostrutture, capannoni, cinematografi ambulanti.

Il pubblico è composto da gente povera, che abita nelle periferie delle grandi città, con un livello di alfabetizzazione molto basso.

La visione delle immagini è accompagnata dalla figura del narratore che racconta la storia.

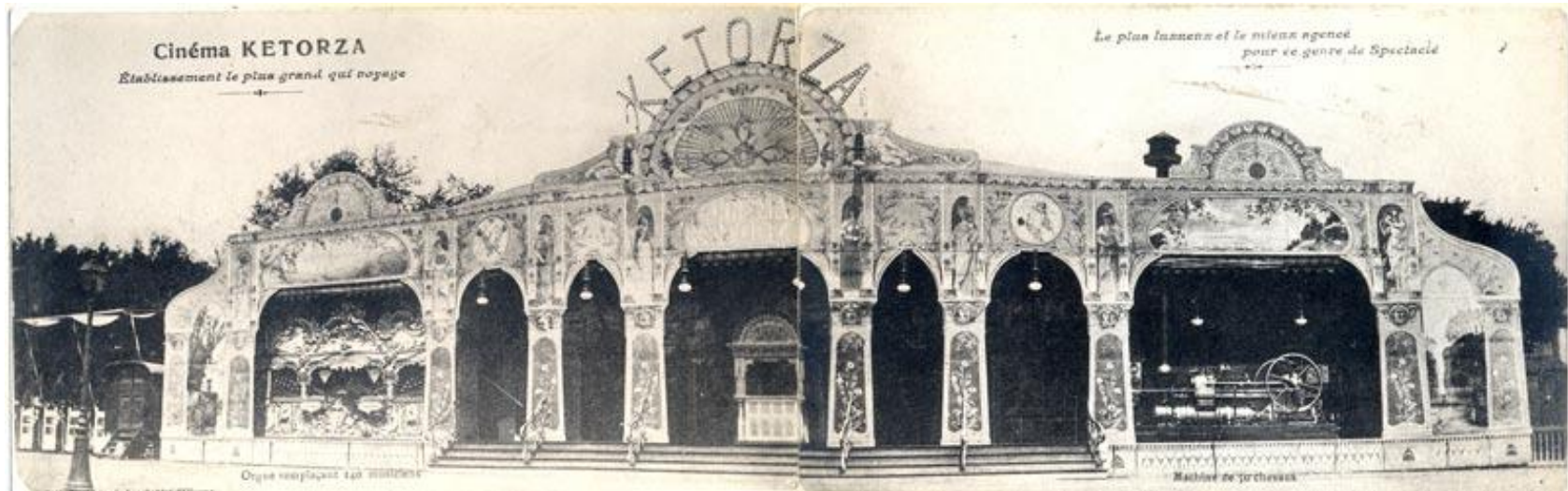
CINEMA DELLE ATTRAZIONI

4 maggio 1897 - Bazar de la Charité di Parigi

Nel 1897 un incendio, provocato dalle pellicole infiammabili, provocò 140 vittime alla Fiera di beneficenza di Paris, il Bazar de la Charité : tra le vittime molte appartenenti al bel mondo Parigino del tempo. Un incidente che provocò grosse reazioni pubbliche e il rischio di una irrimediabile battuta d'arresto.

CINEMA DELLE ATTRAZIONI

Cinema Kétorza di Salomon Kétorza.

Occorrevano quattordici vagoni ferroviari per trasportare questa enorme struttura capace di ospitare mille posti a sedere e grande ventisette metri in larghezza per otto di profondità.

CINEMA NARRATIVO

1903 - The great train robbery di Edwin Potter

Nasce il montaggio lineare (Inghilterra e America)

Termina in questi anni il cinema delle attrazioni dovuto a una crisi di interesse del pubblico

NICKELODEON

Giugno 1905 - Harry Davis e John P. Harris inaugurano il primo Nickelodeon a Pittsburgh.

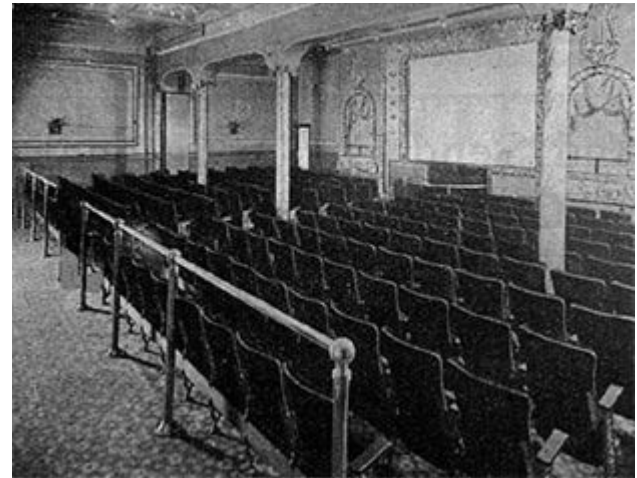
Il pubblico è composto dalla massa operaia e dagli immigrati.

Il prezzo del biglietto scende dai 20/25 centesimi a 5 centesimi (un nichelino).

Scompare la figura del narratore, appaiono le didascalie.

Cambia il linguaggio del cinema che diventa più lineare e facilmente comprensibile.

Nascono i vari generi cinematografici.

CINEMA NARRATIVO - NASCITA DI UNA NAZIONE

WHAT IS
THE BIRTH
OF A NATION?

1915 – Nascita di una Nazione di David Griffith

I film diventano più lunghi 3h

Scoppiarono rivolte a Boston, Philadelphia e in altre città in risposta alle tesi della pellicola, e il film venne vietato a Chicago, in Ohio, a Denver, a Pittsburgh, a Saint Louis e a Minneapolis. Si disse che incoraggiava la creazione di gruppi di bianchi e li spingeva ad attaccare i neri.

A Lafayette, Indiana, un bianco uccise un ragazzo nero dopo aver visto il film.

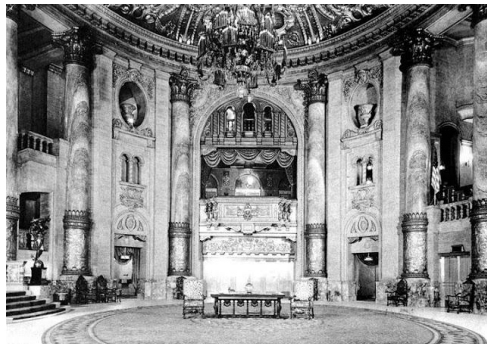
The Birth of a Nation è stato correlato anche ad una rinascita del Ku Klux Klan, che riprese forza dopo il film in seguito ad un periodo in cui non esisteva più.

Il film venne proibito a lungo in Europa, dove combattevano gli eserciti alleati con molte truppe di colore.

I Nickelodeon terminano la loro breve vita

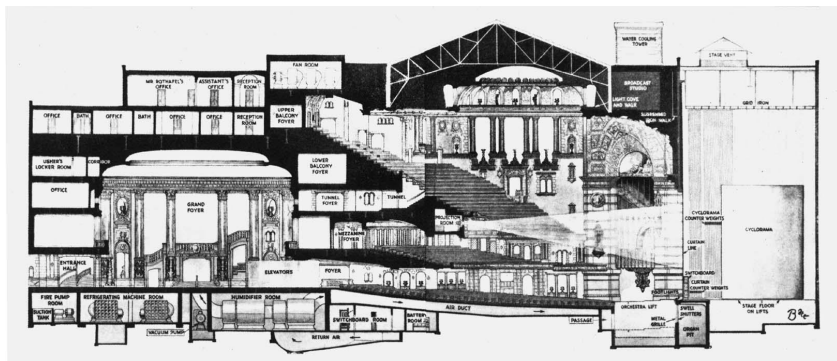
1915 - 1918. PRIMA GUERRA MONDIALE

LE CATTEDRALI DEL CINEMA

Il pubblico è stufo dei brevi film e vuole storie lunghe e complesse.
Il due ottobre del **1911** apre a Detroit il **Columbia** con una capienza di mille posti.

1927 – **Roxy** – New York - 5920 posti a sedere

IL CINEMA TRA LE DUE GUERRE

America: Notevole successo per i film comici

Europa: Avanguardie (Futurismo, Surrealismo)

Germania: Nuovo Realismo

Russia: Sergej Michajlovič Ėjzenštejn, Pudovkin, Dziga Vertov, ecc.. - rivoluzionari per l'uso innovativo del montaggio

1924 - Sciopero!

Montaggio delle attrazioni e simbolismo.

Scuotere lo spettatore con una sorta di violenza visiva, che lo sollevasse dal torpore dall'assorbimento passivo della storia, suscitando emozioni e nuove associazioni di idee.

1926 - La corazzata Potëmkin

ODEON

In Inghilterra una catena di cinema chiamata **Odeon** realizza imponenti edifici in stile art-decò con capienze superiori ai duemila posti. Alla fine degli anni '30 si contano 258 sale Odeon. In Italia vengono utilizzati i teatri.

IL SONORO

1927 – Il cantante di jazz di Alan Crosland

Il sonoro entra nel cinema.

La Warner in crisi finanziaria decide di puntare sul suono decretando la fine delle didascalie e di una generazione di attori.

Chiudono numerose sale perchè non sono in grado di affrontare una simile spesa.

'29 – '40 Crisi economica

Il Presidente Roosevelt vara il programma New Deal

Nasce il cinema 'classico'

1932 - La Walt Disney è la prima ad utilizzare la nuova tecnologia Technicolor Process 4 per il suo primo cartone animato a colori - **Flowers and Trees**

1939 - 1945. SECONDA GUERRA MONDIALE

1939 – Via col vento di Victor Fleming

La sala numero 6 del cinema CNN6 Centre di Atlanta proietta ininterrottamente Via col vento due volte al giorno dal 1939

IL CINEMA TRA LE DUE GUERRE - RUSSIA

1917 – Rivoluzione di febbraio e di ottobre, nasce con Lenin l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

1930 – Nasce la Sojuzkino una società per la gestione della produzione cinematografica russa.

Le case di produzione vengono nazionalizzate dal governo sovietico, le importazioni di film dall'estero bloccate.

Il genere preferito era un genere popolare, di facile comprensione, il montaggio non lineare viene bandito.

Alcuni film (eroi della rivoluzione e zar):

Noi di Kronstadt di Efim Dzigan, 1936

Pietro il Grande: orizzonti di gloria, Piotr Pervji, 1937

Aleksandr Nevskij, Ejzenstein, 1938

Survorov, Pudovkin, 1941

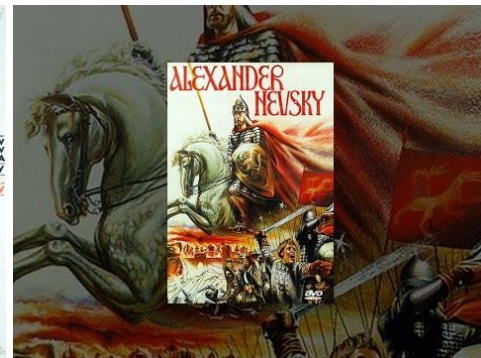
Biancheggia una vela solitaria, Vladimir Legosin, 1937

Commedie musicali popolari

Tutto il mondo ride, Veselye Rebjata, 1934

Volga, Volga, Grigori Aleksandrov, 1938

I trattoristi, Ivan Pyr'ev, 1939

IL CINEMA TRA LE DUE GUERRE - GERMANIA

Tra le due guerre Fritz Lang, uno dei più famosi registi tedeschi gira *Il dottor Mabuse* (1922), *Metropolis* (1927), *M, il mostro di Dusseldorf* (1931), *Il testamento del dottor Mabuse* (1933)

Altri capolavoro dell'espressionismo tedesco sono: *Il gabinetto del Dottor Caligari* (Robert Wiene, 1920), *Nosferatu il vampiro* (Friedrich W. Murnau)

Con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale quasi tutti i registi tedeschi vanno in America.

1933 – Sale al potere Adolf Hitler

Il governo acquista tutte le case di produzione cinematografica per imporre una censura e realizzare film di propaganda

Il giovane hitleriano *Quex* (1933) di Hens Steinhoff

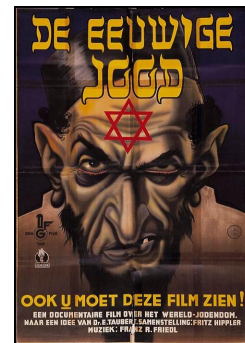
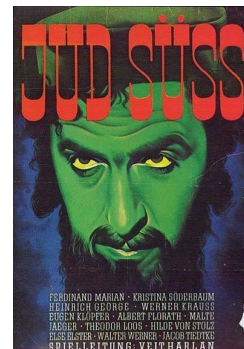
Il trionfo della volontà (1935), documentario del congresso del partito Nazista a Norimberga e Olympia (1936), le Olimpiadi di Berlino del 1936, di Leni Riefenstahl

Film contro i nemici del Terzo Reich

Suss l'ebreo di Veit Harlan, 1940

L'ebreo eterno di Fritz Hippler, 1940 – documentario sul popolo ebreo

I tre sotto ufficiali di Werner Hochbaum, 1939 – promuovere lo sforzo bellico

Titanic

Suss l'ebreo

IL CINEMA TRA LE DUE GUERRE - ITALIA

1930 solamente 12 film vengono realizzati in Italia, nel **1931** sono appena 13
Il Governo italiano tassa i film stranieri e finanzia quelli italiani

1932 Mussolini crea la Biennale di Venezia per creare una vetrina dei nostri film all'estero

1934 nasce la Direzione Generale per la Cinematografia con presidente Luigi Freddi

Freddi non voleva imporre una censura come in Germania, né realizzare film di propaganda.

Il suo scopo era quello di distrarre la gente dal conflitto bellico

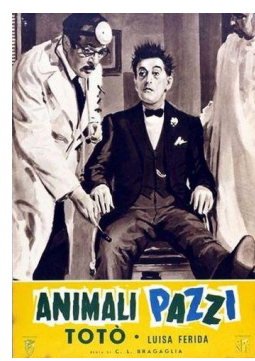
1937 – Freddi inaugura Cinecittà a Roma

1941 vengono prodotti 83 film italiani

1927 – 1945 L'Istituto Luce realizza dei cinegiornali che vengono trasmessi prima dei film

Alla fine della guerra il cinema tedesco subì un tracollo mentre quello russo continuò ad essere sottoposto ai dettami dell'ideologia sovietica.

In Italia registi come Rossellini, De Sica e Visconti, nel raccontare la povertà della società italiana riuscirono a innalzare la qualità del nostro cinema a livello mondiale.

[link](#)

IL CINEMA IN ITALIA

13 marzo 1896 viene presentato a Roma, presso lo studio Le Lieure, il primo film dei Lumière.

In Italia nasce il genere del film storico in costume che verrà esportato in tutto il mondo.

Caratteristica principale di questo nuovo modo di fare film consiste nella riproduzione di imprese storiche come ad esempio in “**La presa di Roma**” di Filoteo Albertini (1905) dove scene di massa e nuove inquadrature (i cosiddetti “**quadri**” perché ispirati alla visione dei dipinti di grandi artisti), appassionano gli spettatori e ne decretano l’enorme successo.

Tra le due guerre Il governo promuove la cinematografia italiana, nasce **Cinecittà** e il **Festival di Venezia**, mentre diminuisce l’importazione di film americani con l’entrata in guerra degli Stati Uniti

LE SALE PARROCHIALI

Finita la guerra molte sale devono essere ricostruite.
Nei piccoli centri vengono utilizzate le sale parrocchiali.
I cinema in Italia erano circa 12.000 e di questi quasi il 50% erano sale parrocchiali.

Cosa significava andare al cinema in quegli anni?

LE SALE PARROCHIALI

CHE COSA E' CAMBIATO?

COS'E' CAMBIATO

- Innalzamento della cultura media
- "Civilizzazione" delle persone
- Aumento delle opportunità di svago
- linguaggio cinematografico

CRISI DEL CINEMA

1952 – La RAI inizia il servizio regolare di trasmissioni giornaliere

Un pubblico appassionato segue in tv una puntata di "Lascia o raddoppia?" durante la Festa de l'Unità di Modena del 1954

CRISI DEL CINEMA

CRISI DEL CINEMA

REAZIONE DEL CINEMA

Il cinema cerca di difendersi con delle innovazioni tecnologiche

Cinescope, dolby surround, 3d, computer grafica, motion capture, nuovo 3d

'60 – Nascono in America le prime multisale

'57 - Il primo ad avere due sale è il teatro Elgin ad Ottawa, Canada

1963 – Nascono i Multiplex, dove coesistono attività commerciali come bar, ristoranti, sale giochi.

Il primo è stato costruito in America (Kansas City, Missouri). Costituito da 4 sale, la principale con una capienza di trecento persone, le altre tre di cento, questo primo multiplex viene costruito all'interno di un centro commerciale.

1980 - MEGAPLEX – Cinema sempre più grandi all'interno di centri commerciali

UN NUOVO MODO DI FARE CINEMA

Nei primi anni '50 la produzione di film a colori balza dal 20% al 50%

1952 – *Bwana Devil* di Arch Oboler – film in 3d

1953 – *La Tunica (The Robe)* di Henry Koster – primo film proiettato in Cinemascope

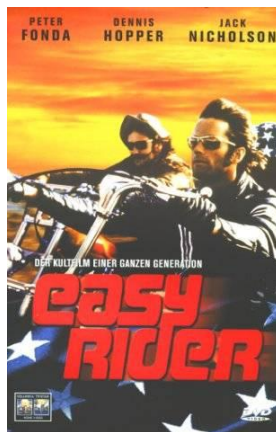
Negli anni '60 la società è cambiata: Vietnam, benessere, cultura, movimenti politici, etc..

Le nuove generazioni contestano le vecchie strutture sociali. Il cinema classico non può più emozionare un'intera popolazione.

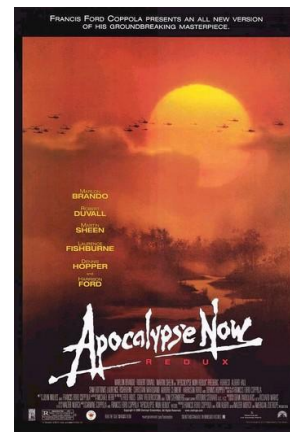
Nasce un nuovo modo di fare cinema, l'eroe sparisce per dare spazio alla figura dell'antieroe, anticonformista, trasgressivo, perdente.

1959

1969

1979

UN NUOVO MODO DI FARE CINEMA

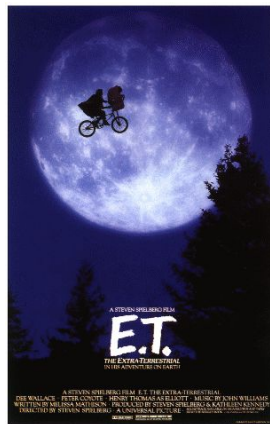
Negli anni '70 il cinema americano cambia di nuovo.

Il nuovo stile nato sulla scorta delle ribellioni giovanili ha una scarsa affluenza ai botteghini

Si ha un ritorno al cinema di massa. Vengono utilizzati effetti speciali e le storie tornano ad essere semplici, per un pubblico multi generazionale.

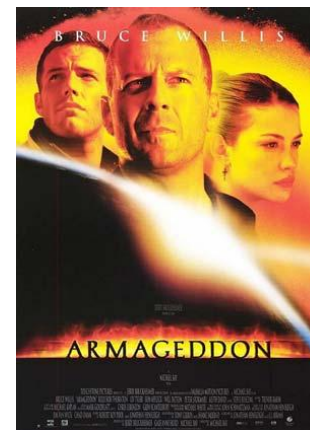
1977

1982

1984

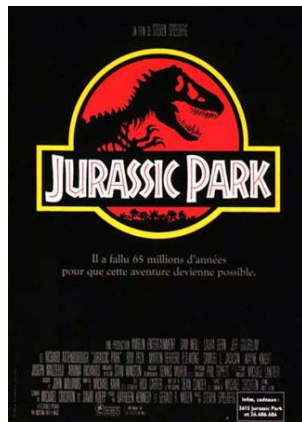

1998

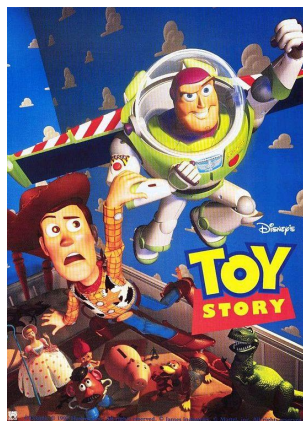
Si ha un ritorno, anche se parzialmente nascosto, della propaganda del governo americano. Lotta tra il bene e il male dove i nuovi “soldati americani” vincono sempre.

UN NUOVO MODO DI FARE CINEMA

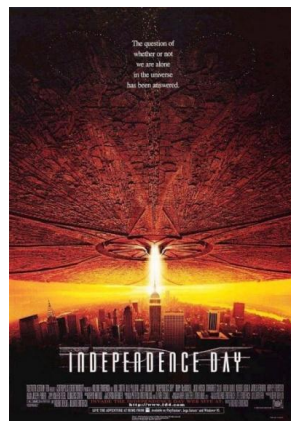
Grazie all'aumento della potenza dei processori la computer grafica entra nel mondo del cinema

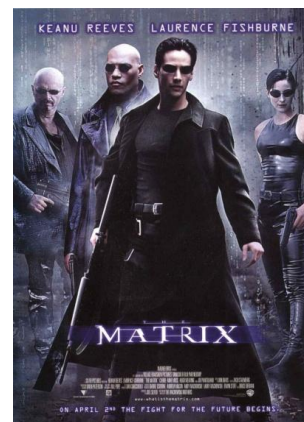
1993

1995

1996

1999

2001

L'aumento della qualità delle immagini digitali è che le persone smettono di crederci, percependole tutte come false, artificiali e soprattutto distanti.
"Il cinema falsifica anche la realtà, anche i morti veri, veduti in televisione, sono recepiti come una finzione" *

* Bernardi Sandro, L'avventura del cinematografo

Tutto il cinema precedente creava un mondo immaginario ma con una forte illusione di realtà.

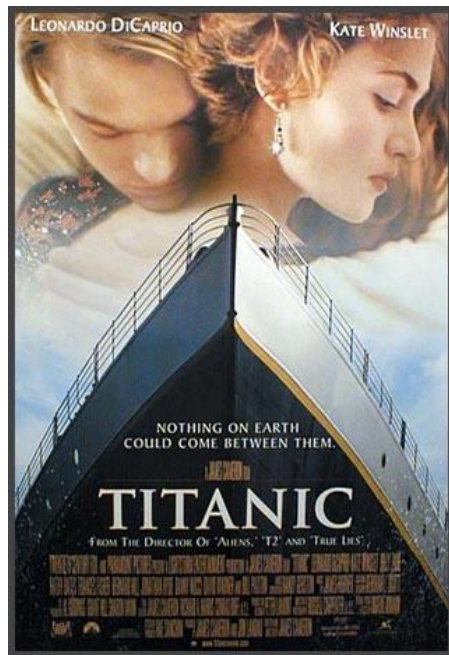

UN NUOVO MODO DI FARE CINEMA

Il mondo reale diventa una sorta di finzione cinematografica

Con il digitale l'illusione della realtà svanisce, lo spettatore entra subito in un mondo che non esiste

La storia non conta più, ora sono gli effetti speciali e le nuove invenzioni tecniche a portare il grande pubblico nelle sale cinematografiche.

1997

2010

INCASSI RECORD

[Lista completa](#)

Avatar

Avengers: Endgame

Titanic

Star Wars: Il risveglio della Forza

Avengers: Infinity War

Jurassic World

Il re leone

The Avengers

Fast & Furious 7

Frozen II

Avengers: Age of Ultron

Cinema 4D, 5D, 6D, 7D, 8D...12D

Cinema 4D, 5D, 6D, 7D, 8D...12D

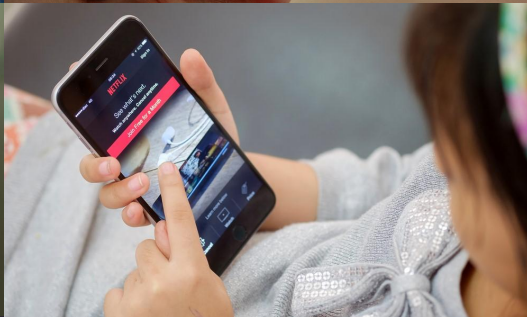
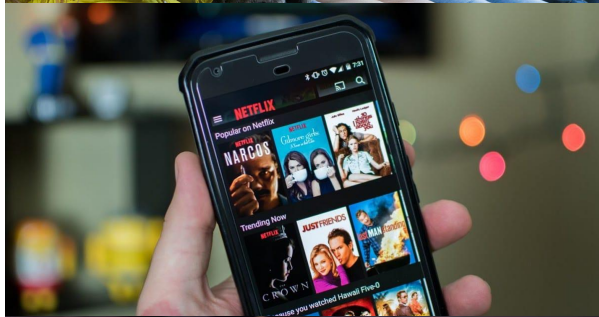
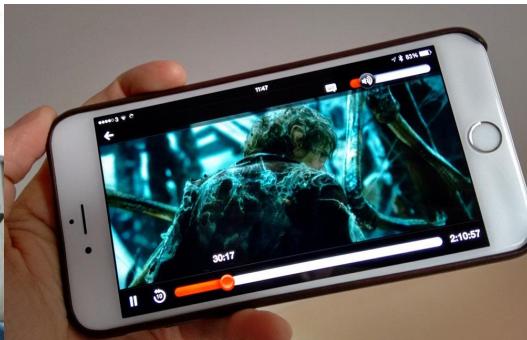

Cinema 360

Cinema VR

Articoli Online

[Antenati del cinema](#)

[Cinema delle attrazioni](#)

[I Nickelodeon](#)

[Le cattedrali del cinema](#)

[Multiplex e Megaplex](#)

[I cinema e le sale parrocchiali](#)

I testi sono liberamente scaricabili e condivisibili sotto l'etichetta Creative Commons (non è possibile commercializzarli e modificarli)