

Antonio Somaini

Ejzenštejn

Il cinema, le arti, il montaggio

Piccola Biblioteca Einaudi

Arte. Architettura. Teatro. Cinema. Musica

Indice

p. IX	<i>Elenco delle illustrazioni</i>
XIII	<i>Introduzione. Le possibilità del montaggio</i>

Ejzenštejn

	I. La «contagiosità mimica» del movimento espressivo
3	1. Dal teatro <i>agitprop</i> a <i>Maschere antigas</i>
6	2. L'incontro con Mejerchol'd e la biomeccanica
9	3. Movimento espressivo e «ingegneria della psiche»
11	4. Il corpo conflittuale dell'attore
	II. «Modellare lo spettatore»: il montaggio delle attrazioni
17	1. <i>Montage, montaž</i>
20	2. Le attrazioni come «momento aggressivo del teatro»
25	3. «Un puro montaggio di associazioni»
30	4. «Cine-pugno» contro «cine-occhio»: la polemica tra Ejzenštejn e Vertov
	III. «L'arte è conflitto»: montaggio, dialettica, cinema intellettuale
38	1. Il cinema sonoro e il Kabuki
44	2. Il montaggio e la «quarta dimensione»
46	3. <i>Ottobre</i> , un film sperimentale
54	4. «Una scala intellettuale discendente»
60	5. Marx e Joyce per un film sul <i>Capitale</i>
65	6. La forma cinematografica e il «motore a scoppio» della dialettica
71	7. Intervallo, straniamento, shock
	IV. Il libro sferico
80	1. <i>Film und Foto</i> , 1929
83	2. Scrivere libri «in forma di sfere rotanti»
86	3. Il montaggio come «attività comparativa»
89	4. Il <i>Typofoto</i> e il libro bioscopico: Moholy-Nagy ed El Lisickij

v. *Glass House*: cinema e trasparenza

- p. 95 1. In viaggio per studiare il cinema sonoro
 97 2. Il confronto con il cinema astratto: «l'imitazione come dominio»
 99 3. Uno schermo dinamico
 101 4. *Glass House*: la vita nella casa di vetro
 104 5. Lo sguardo radiografico della cinepresa
 108 6. Il confronto con l'architettura di vetro, fra utopia e distopia

vi. *Que viva Mexico!* Il cinema e la «colonna verticale della storia»

- 113 1. Da Hollywood a Oaxaca
 115 2. «Un intreccio della ragione lucida con le oscure profondità della psiche umana»
 116 3. Messico e New Mexico: da Warburg a Breton
 120 4. Il «pellerossa eternamente immutabile che vive nel desolato animo umano»
 121 5. Il viaggio nello spazio come viaggio nel tempo
 124 6. L'incontro con Diego Rivera e la cinematograficità dei murali
 126 7. Diverse epoche sullo stesso territorio
 128 8. Il percorso a spirale di *Que viva Mexico!*

vii. Stenogrammi dell'estasi e della crudeltà. I disegni messicani

- 141 1. La riscoperta del disegno
 145 2. Una linea «matematica», «danzata», «crudele»
 149 3. «Mi interessa tutto tranne... il cinema»
 152 4. Alla scoperta dell'estasi e del pensiero prelogico
 155 5. «Un bardo dell'orgasmo nelle sue variazioni viste e non viste»
 161 6. Tori e toreri crocefissi
 164 7. La corrida come «spettacolo rivelatore»: Picasso, Leiris e Masson
 171 8. La morte di re Duncan: tema con variazioni
 176 9. Il corpo smembrato di Dioniso e la genesi estatica del montaggio
 179 10. Un emblema dell'estasi
 180 Appendice. Estratto da S. M. Ejzenštejn, *L'assassinio di re Duncan (Geometrismo e naturalismo)*

viii. La forma cinematografica e il pensiero prelogico

- 187 1. Ritorno a Mosca: il realismo socialista
 189 2. Una poetica della regia
 192 3. Alla ricerca di un metodo
 197 4. «Viviamo facendo uso contemporaneamente di tutti gli strati»
 198 5. Monologo interiore, linguaggio interno, pensiero prelogico: i «nuovi problemi» della forma cinematografica
 204 6. «L'unità dualistica dell'arte»

- p. 206 7. Crisi e uscita dalla crisi
209 8. «Rendere dialettica la non-contemporaneità»: Ejzenštejn e Bloch

IX. *Metod*: le vie del regresso

- 216 1. Il metodo dell'arte e il confronto con le avanguardie
219 2. Parigi 1929-30: il surrealismo, Bataille e «Documents»
229 3. Le «vie del regresso»: *Metod* come libro sferico
232 4. «Tamburo ritmico», ipnosi, hashish e peyotl
240 5. Primo piano e *pars pro toto*
243 6. *MLB*: sprofondare nel ventre materno
248 7. Bisessualità e androgenia
252 8. Disney protoplasmatico
254 9. La dimensione utopica del regresso

X. Rappresentare lo «scarto» fra tempi diversi: da *Mosca nel tempo* a *Ivan il Terribile*

- 262 1. Le «vie del regresso» e quelle della censura
264 2. «Lo scarto primario della coscienza»
266 3. *Mosca nel tempo* e *Mosca 800*
271 4. Gli «errori» del *Prato di Bežin*
281 5. Propaganda e sciamanismo nell'*Aleksandr Nevskij*
287 6. Il «legame dei tempi» nel *Grande canale di Fergana*
292 7. Animismo, comunismo primitivo e opera d'arte totale nella regia della *Valchiria*
296 8. Travestimento e drammaturgia del colore in *Ivan il Terribile*

XI. Il montaggio nella storia delle arti

- 310 1. In difesa del montaggio
315 2. Il montaggio come produzione di *obraz*
318 3. Il museo immaginario e il «valore espositivo» delle immagini: Ejzenštejn e Malraux
321 4. Il montaggio come strumento morfologico
324 5. L'*Urphänomen* cinematografico, il futurismo, la cronofotografia
333 6. Disegno, architettura, pittura: la ricerca degli «antenati» del cinema
339 7. La «psicotecnica» di Stanislavskij e Ignazio di Loyola
341 8. Centoni poetici, cinecentoni, *découpages*, fotomontaggi
342 9. Il «montaggio verticale» e il film sonoro come «spettacolo sintetico»

XII. La «formula del pathos»

- 350 1. Estasi e isteria in El Greco
358 2. Un principio «attivo ed efficace»
363 3. *Formula pàfosa* e *Pathosformel*: Ejzenštejn e Warburg
367 4. Figure del pathos e dell'estasi nella storia delle arti
372 5. Dal «pathos della centrifuga» al corpo estatico di Ivan il Terribile
377 6. «Sovraoggettività» e «sovrastoricità»

XIII. «Lo storico delle *Mille e una notte* delle possibilità del cinema» .

p. 382	1. «Un <i>post scriptum</i> alla mia biografia»
383	2. «Girovagare per il mio passato»: le <i>Memorie</i>
387	3. <i>Obraz</i> e «immagine dialettica»: montaggio e storia in Ejzenštejn e Benjamin
393	4. Le possibilità del cinema
397	5. Taglio, manipolazione del tempo, comparazione
400	6. Elementi di un'antropologia dei media: «il bisogno di fissare i fenomeni» e il cinema come «mummificazione»
404	7. Il cinema come «erede» e «sintesi» delle arti

Appendice

409	Sergej M. Ejzenštejn, <i>Il quadrato dinamico</i> (1930)
423	<i>Bibliografia</i>
435	<i>Filmografia e teatrografia</i>
439	<i>Indice dei nomi</i>