

Indice

Prefazione	9
Introduzione	11
Capitolo 1 - Nascita di un attore	15
L'attore, o come sbarazzarsene	17
<i>Platone e Aristotele</i>	18
<i>Un attore ingombrante</i>	19
Verso un attore di cinema	20
<i>Nuovo mestiere, nuove regole</i>	20
<i>L'attore come paradosso</i>	21
<i>Persistenza del teatro</i>	23
Un attore senza aura	24
<i>Tutto recita nel film</i>	24
<i>Il cinema non è una questione di attori</i>	24
<i>Attenuare la presenza</i>	26
Pensare l'attore	27
<i>Fotogenia e fisionomia</i>	27
<i>Un culto del gesto</i>	28
<i>Presenza, pericolo e combustione</i>	29
<i>Tutti gli attori sono dei bambini</i>	30
Capitolo 2 - Un momento teorico	32
Una rivoluzione teatrale	32
<i>L'arte dell'attore</i>	34
<i>Stanislavskij e Mejerchol'd</i>	36
I registi storici	39
<i>Kulešov</i>	39
<i>La FEKS</i>	42
<i>Ejzenstejn</i>	43
<i>Baribes, Brecht, Ejzenstejn</i>	45
<i>Pudovkin</i>	47
Verso il sonoro	49
<i>Eloquenza e sobrietà</i>	49
<i>L'incontro di un corpo e di una voce</i>	51
<i>Ritorno a teatro</i>	52
Capitolo 3 - Ciò che fa un attore	53
Utilizzare il proprio aspetto	53
<i>Il bello, il brutto</i>	53
<i>Una forma plastica</i>	55
<i>Gesto ed espressione</i>	56
Un rapporto confuso con la mimesis	58
<i>Recitazione e non-recitazione</i>	58
<i>Fare e fingere</i>	59
<i>La naturalezza</i>	60
Corpo, voce, movimento	64

<i>Tecnica del gesto, gesto tecnico</i>	64
<i>La voce</i>	67
<i>Dalla forma fisica alla stanchezza</i>	69
<i>La danza</i>	71
The actor is the limit	72
<i>Tecnologia e scomparsa</i>	72
<i>L'immagine hard</i>	73
<i>La fantasia finale</i>	74
Capitolo 4 - L'attore, il regista: artisti e modelli	76
La direzione d'attori	76
<i>L'azione e l'interpretazione</i>	76
<i>Un legame occulto</i>	77
<i>Troupe, duetti e feticci</i>	79
L'attore come materiale	80
<i>Von Sternberg</i>	81
<i>Hitchcock</i>	83
<i>Bresson</i>	85
<i>Pasolini</i>	88
Armonie e incontri	89
<i>«Il nostro lavoro comincia con il volto umano»</i>	89
<i>La "famiglia": John Cassavetes</i>	91
<i>L'attore-regista</i>	93
Capitolo 5 - Attore e personaggio	96
Stati del personaggio	96
<i>Personaggi in cerca d'attore</i>	96
<i>Remake e serie</i>	97
<i>Disfatta dei miti</i>	99
L'attore personaggio	100
<i>L'inevitabile pienezza</i>	100
<i>Una coppia significante-significato?</i>	101
Alcuni attori-personaggi	103
<i>Attori di complemento</i>	103
<i>Supporting Actors</i>	104
<i>L'attore del documentario: un autoperpersonaggio?</i>	106
<i>Il figurante</i>	109
Lontano dalla mimesi	111
<i>Una garanzia della finzione</i>	112
<i>I "prototipi corporei"</i>	114
Capitolo 6 - L'attore americano	116
La naturalezza americana	116
<i>Da Delsarte all'AADA</i>	117
<i>Recitare il proprio ruolo</i>	117
<i>Il destino della metamorfosi</i>	118
Le trasformazioni della recitazione hollywoodiana	120
<i>Attori americanizzati</i>	120
<i>Attenuare la performance</i>	121

<i>La tradizione dell'attore fisico</i>	123
L'Actors Studio	127
<i>Un metodo</i>	128
<i>Una nuova presenza del corpo</i>	129
<i>Una forma ideale per la recitazione</i>	131
Un'evoluzione irreversibile	135
Capitolo 7 - Attore vero, non attore	137
Una ricerca di verità	137
<i>Recitare o vivere?</i>	141
<i>Troppo vero uccide il vero</i>	142
L'attore non professionista	144
<i>L'attore del neorealismo</i>	145
<i>Paradossi della verità</i>	147
<i>I corpi veri sono ingannatori</i>	148
Il bambino attore	151
<i>Una verità tenace</i>	151
<i>Il child actor hollywoodiano</i>	153
<i>Come l'etica interviene nella direzione degli attori</i>	154
Capitolo 8 - L'attore e l'analisi	156
Critica: un discorso d'amore	156
<i>Affetto e contemplazione</i>	156
<i>Un progresso irreversibile</i>	158
<i>L'attore-autore</i>	159
Una problematica: la star	162
<i>La star al centro del film</i>	162
<i>Studi femministi</i>	164
<i>La preistoria degli Star Studies</i>	167
<i>Lo sviluppo degli Star Studies</i>	169
Analisi testuale: l'attore come testo introvabile	174
<i>L'impossibile semiologia del testo</i>	175
<i>Una concezione dell'immagine</i>	177
<i>Un momento di moderazione</i>	179
Un cantiere in corso	180
<i>Un campo interdisciplinare</i>	180
<i>Il dominio americano</i>	181
<i>Cinema e teatro</i>	182
Prospettive	184
<i>Relazioni tra attori</i>	186
<i>Il ritorno alle immagini</i>	188
<i>Un gesto: La morte corre sul fiume</i>	189
Conclusione	191
Bibliografia	193
Indice dei film	203
Indice dei nomi	211