

DALLE ORIGINI ALLA FABBRICA FORDISTA

A cura del prof.
Ettore Colombo

La sortie des Usines Lumière

[*L'uscita dalle Officine Lumière - 28 dicembre 1895*]

Il primo filmato proiettato nella storia del cinema riguarda il mondo del lavoro

Carattere di rappresentazione della realtà, mediata però dalla finzione: è domenica, la messa in scena è "costruita", gli operai e le operaie (un centinaio) che escono dai cancelli della fabbrica sono comparse consenzienti

Volutamente non deve comparire la fatica, né i gesti ripetuti e meccanici degli operai all'interno dell'officina, né l'aspetto coercitivo del lavoro
La cinepresa si arresta "davanti ai cancelli"
Questo è un elemento costante nelle opere cinematografiche successive (con poche, ma significative, eccezioni!!!)

Il cinema sovietico anni '20

Tema del lavoro e del suo ruolo all'interno della nuova società rivoluzionaria diventa centrale

Cinema con forte valenza didattica, educativa, propagandistica

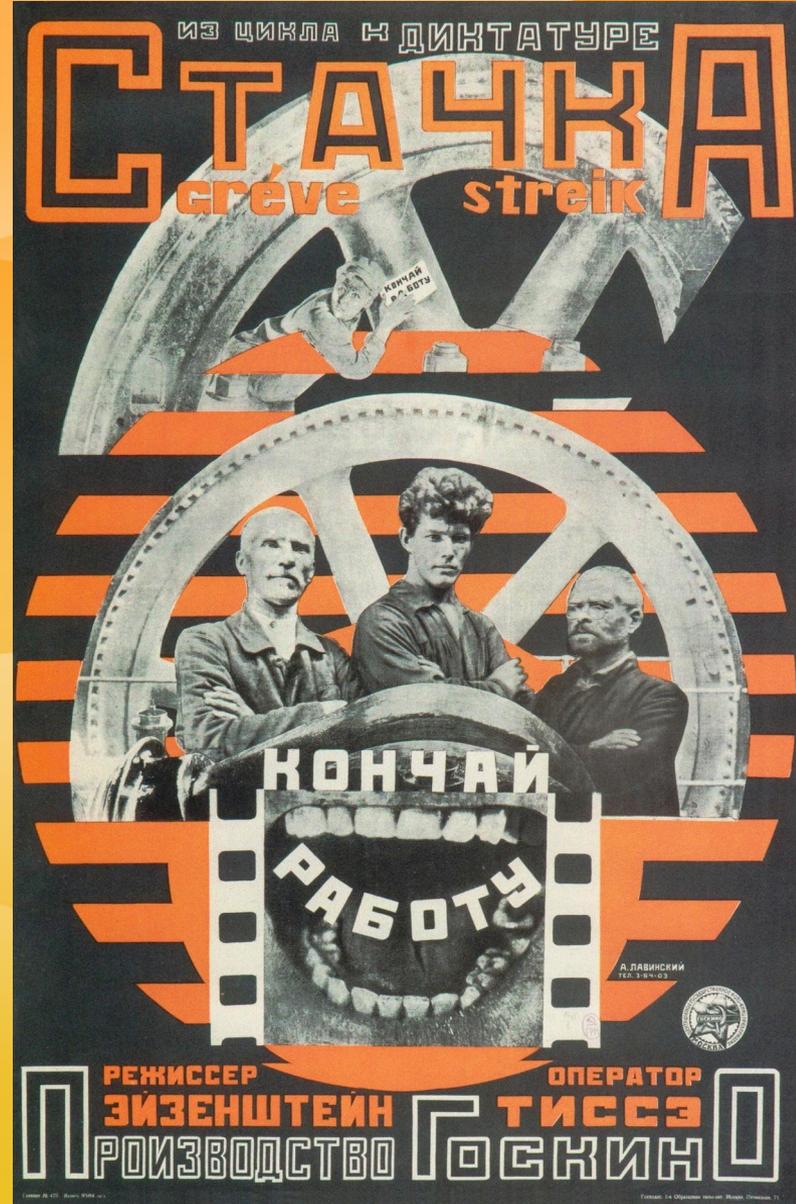
L'avanguardia artistica russa sperimenta forme di montaggio innovative

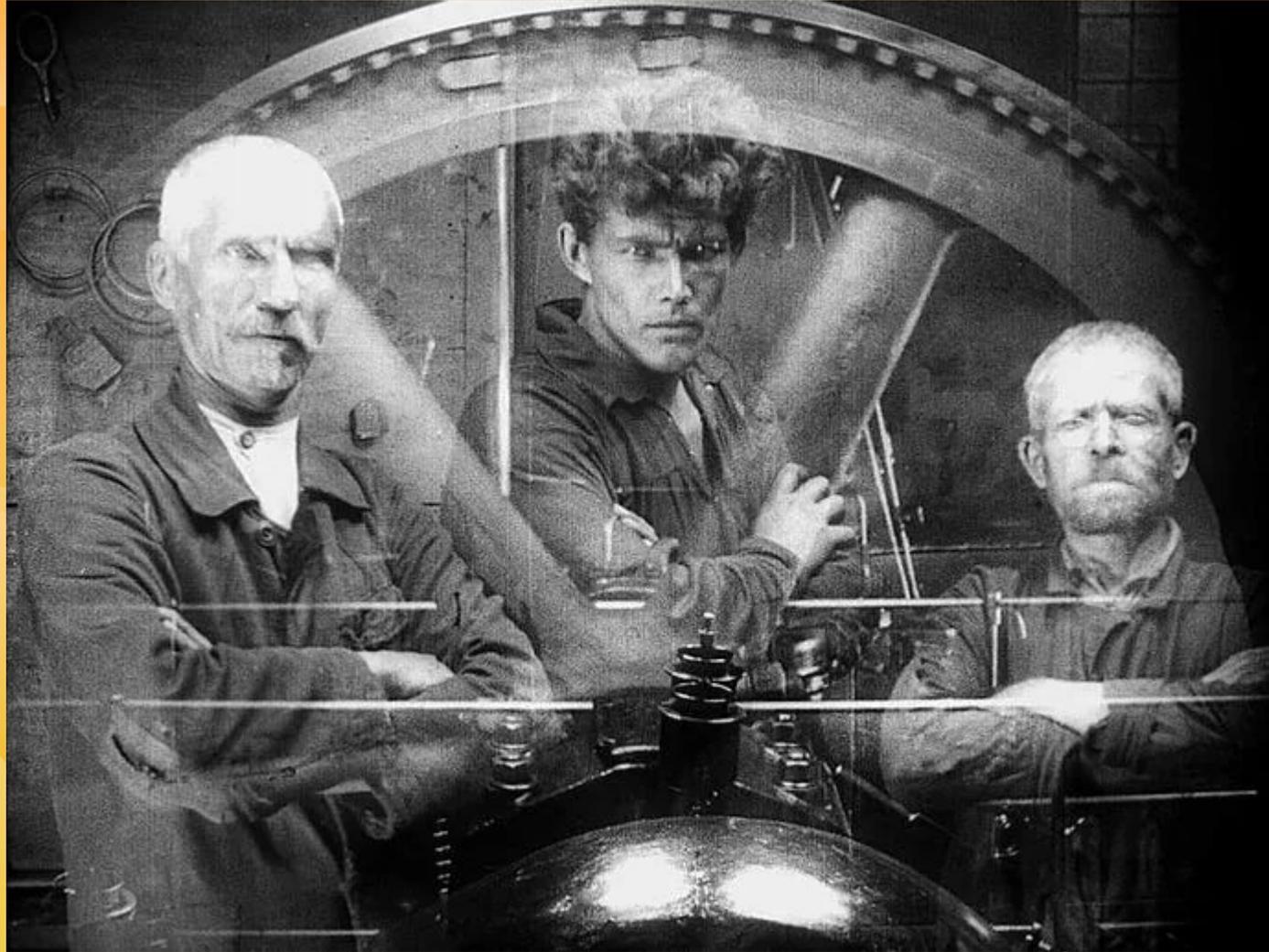
“Sciopero”, S. Eisenstein, 1925, URSS

Racconto di uno sciopero di protesta nato per via del suicidio di un operaio falsamente accusato
Protesta stroncata dall'esercito dello zar (la vicenda è ambientata nel 1912)

Il vero protagonista è il popolo, ripreso nella sua moltitudine e nella sua coesione

Grande tecnica
espressiva,
sperimentazione nell'uso
del montaggio parallelo,
accostamento di
immagini (spesso con un
forte valore metaforico)
che inducono nello
spettatore una
riflessione, nel processo
di formazione di una
nuova estetica
Nessuna scenografia, né
attori professionisti

Le fasi in cui è diviso il film ricalcano i vari momenti in cui si articola e viene vissuto uno sciopero che coinvolge un'intera comunità, con le reazioni dei vari soggetti (operai, padroni, impiegati, polizia, militari, spie, provocatori, famiglie degli scioperanti) e con le relative emozioni

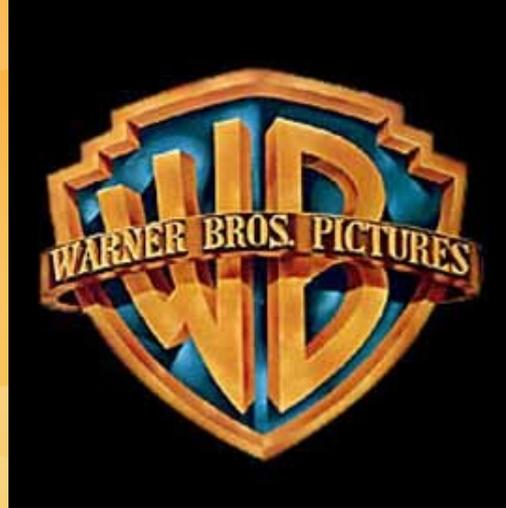
Incontro tra arte cinematografica e industria

Creazione di Hollywood (1922), con l'avvio della serializzazione e razionalizzazione del ciclo produttivo; organizzazione "industriale"; crescenti investimenti

Nascita del sistema delle "MAJORS"

(MGM, Paramount, Warner Brothers, 20th Century Fox, RKO)

Standardizzazione

Nascita dei generi (western, comico, epico) per utilizzare al meglio i teatri di posa, la specializzazione di registi e attori, orientare i gusti del pubblico

**“The
cameraman”** [Io
e la scimmia],
Edward Sedgwick –
B. Keaton, 1928,
USA

Capolavoro del cinema muto

Film incentrato sul lavoro del
cineoperatore, a caccia di
avvenimenti da riprendere

Situazioni esilaranti, affidate al caso, che intralciano di continuo le azioni del protagonista, un povero fotografo di strada

Tema dei conflitti tra la realtà e l'illusione, riflessione specifica sul cinema

Il sapere tecnologico dell'operatore è spazzato via dalla semplice – e straordinariamente premonitrice – constatazione che l'atto di girare un film è alla portata di chiunque, persino di una scimmia

"Metropolis", F. Lang, 1927, Germania

Capolavoro della storia del cinema, opera visionaria che ispirerà altre opere successive

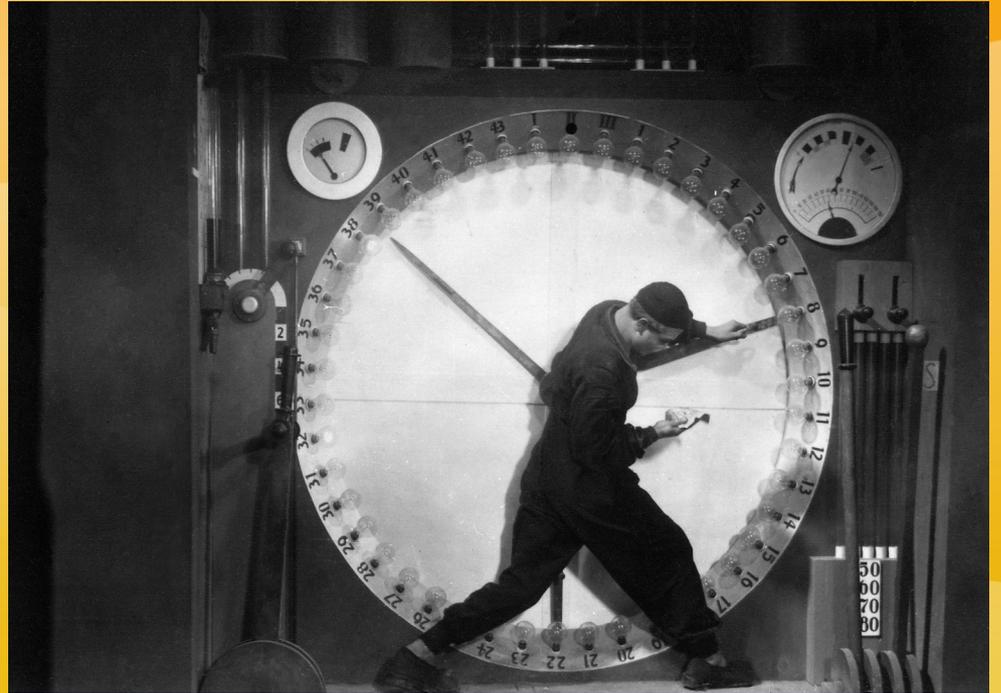
Metropolis affronta un nodo storico essenziale: gli effetti disumani dell'industrializzazione in una società futuristica (anno 2026)

La massa operaia ridotta a oggetto indistinto, anonimo e alienato, irreggimentato in una organizzazione gerarchica e omologante

Scenografie di grande suggestione, dal forte connotato architettonico

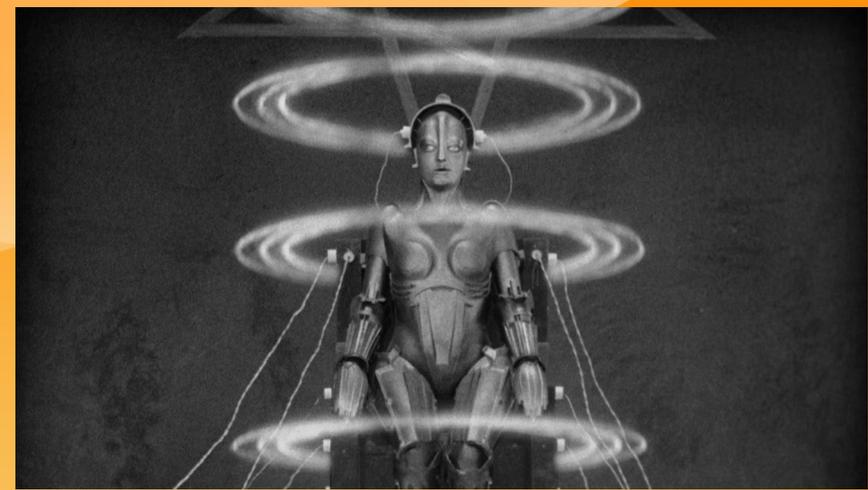
Sviluppo e valorizzazione di tutte le potenzialità tecniche, formali ed emozionali del cinema
Scene di massa (p.es. la distribuzione degli operai) organizzate in modo funzionale, assumendo configurazioni che riflettono il modo d'essere dei lavoratori e la loro funzione sociale e politica

La ribellione suscitata da un robot androide porta al disastro

Finale accomodante, ambiguo, col compromesso tra lavoro e tecnologia, tra operai e padrone

Opera ideologicamente reazionaria, vedi aforisma del film: "Mediatore tra il cervello e le mani dev'essere il cuore"

“Kameradschaft”

[La tragedia della miniera], G.W. Pabst, 1931, Germania

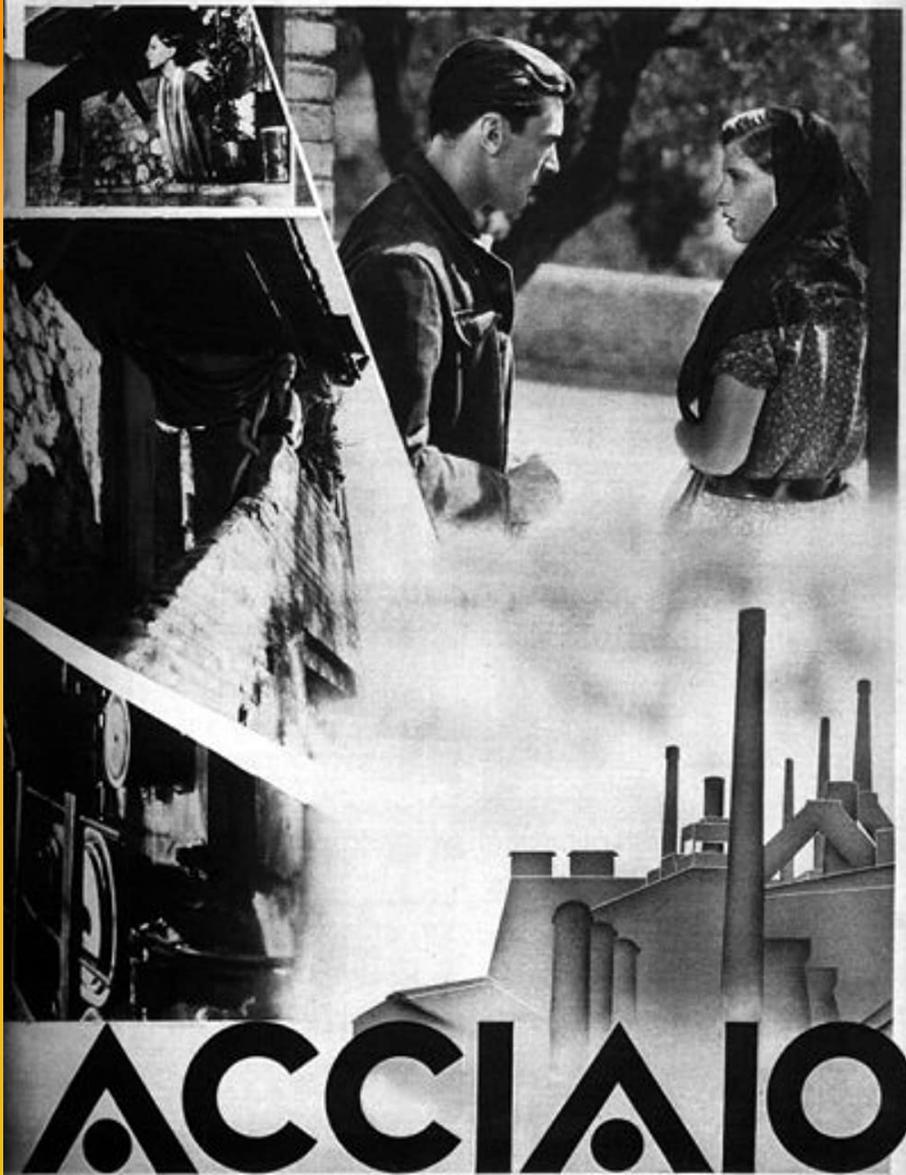
Descrizione oggettiva della condizione terribile di chi lavora sotto terra; la solidarietà tra minatori, anche se appartenenti a Paesi diversi e nemici (Germania e Francia)

Vicenda ispirata a un fatto realmente accaduto

Finale agrodolce: i minatori festeggiano insieme, senza distinzione; le forze di polizia delle due parti ripristinano invece il confine, abbattuto durante i soccorsi, che passa in fondo (!!!) alla miniera

“Acciaio”, W. Ruttmann, 1933, Italia

Suggestive scene girate nelle
Acciaierie di Terni (scelta politica)

I personaggi principali sono operai

Soggetto (anzi, “libera
interpretazione di una trama”) di
Luigi Pirandello (piuttosto stravolto
dalla produzione e dal regista
tedesco, un documentarista)

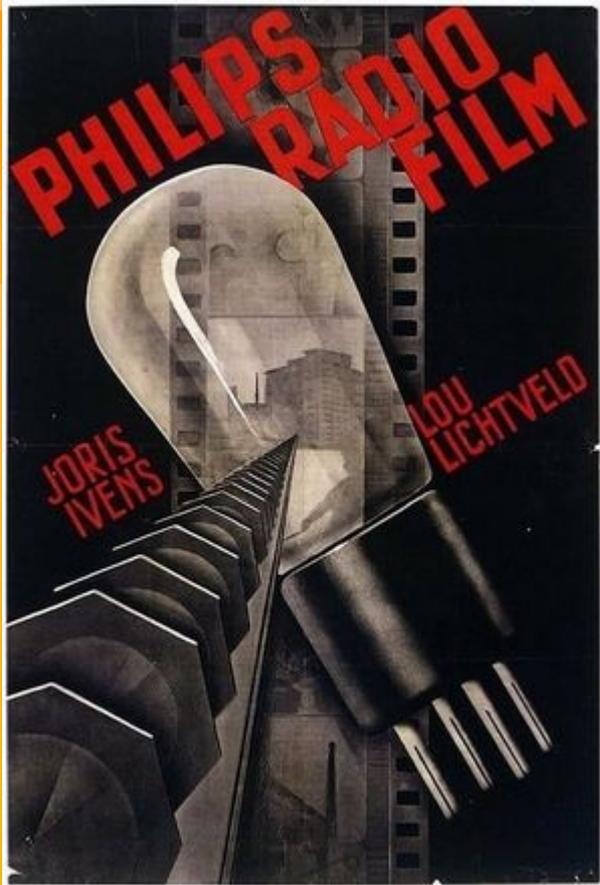
Partecipazione anche di interpreti non professionisti
A livello di sonoro uso della "presa diretta", valorizzando il frastuono dell'impianto dell'acciaiera per realizzare una "sinfonia delle macchine" (macchine che pulsano, lo sbuffare degli stantuffi, il martellare degli ingranaggi, etc.)

Montaggio che scandisce
la durezza del lavoro,
materializzando
visivamente lo sforzo degli
operai, la loro fatica

Scarso successo
commerciale della pellicola
nonostante
i pesanti investimenti del
regime e della proprietà

“Philips – Symphonie industrielle”, Joris Ivens, 1931, Olanda

La durezza del lavoro viene meglio rappresentato dalla documentaristica

Joris Ivens realizza un documentario sulla fabbrica della Philips

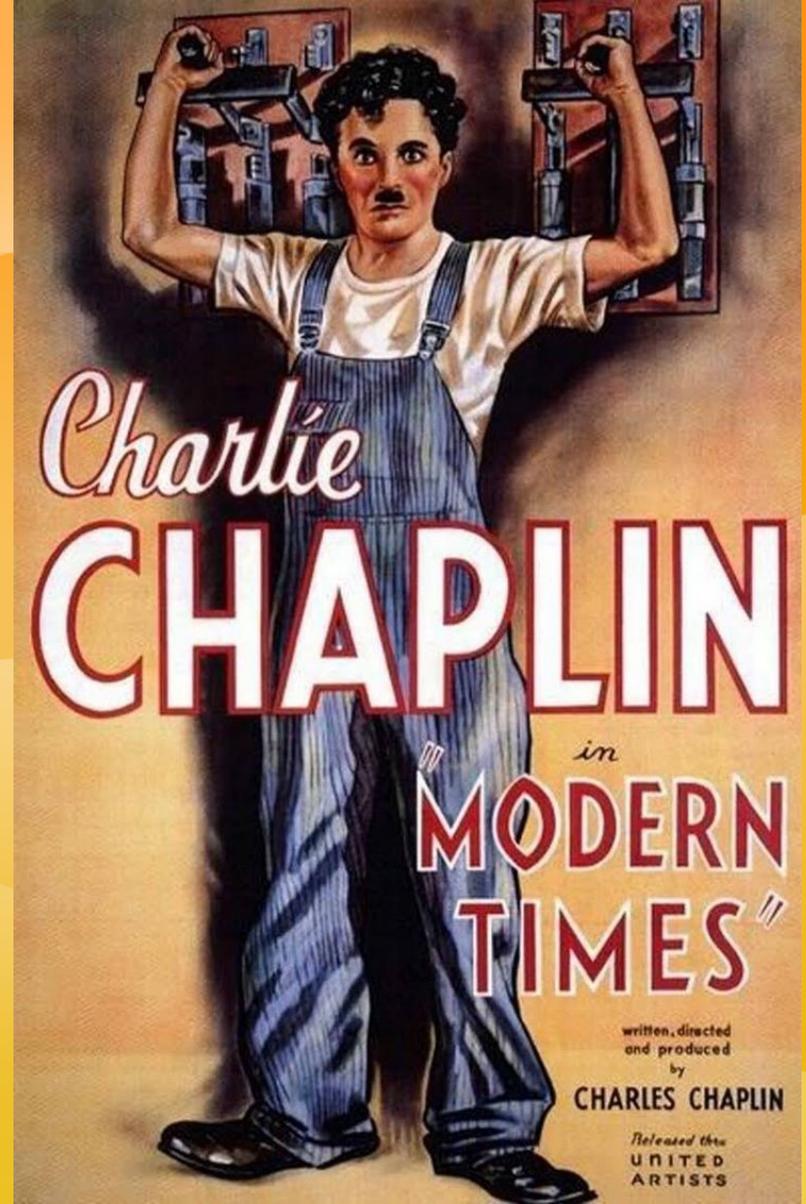
Immagine non retorica degli operai e del loro lavoro

“La fatica e l’abbrutimento si leggevano nei volti, e certi primi piani erano insostenibili. Vi si sentiva l’usura dell’uomo e una specie di rassegnata disapprovazione. Quando l’addetto al vetro soffiato, senza più fiato, fissava la macchina da presa, il suo sguardo era una accusa vivente” (Joris Ivens)

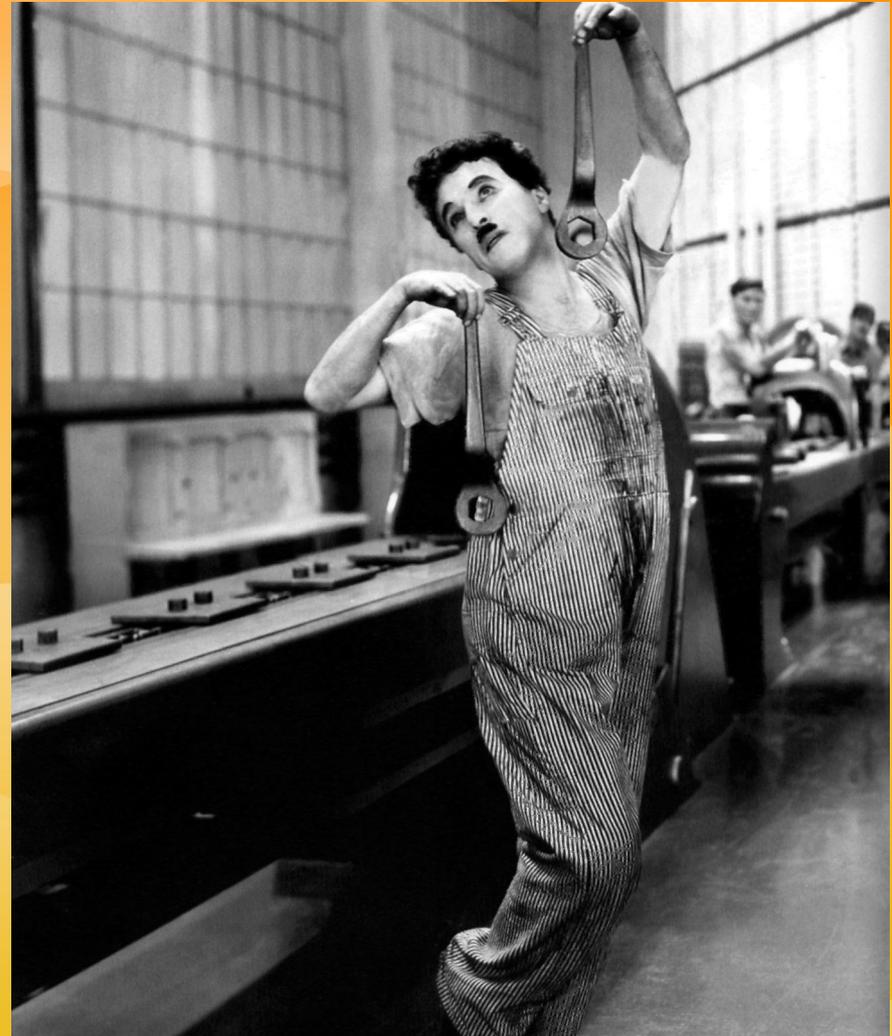
“Modern times” [Tempi moderni],
C. Chaplin, 1936, USA

Capolavoro della storia del cinema

Critica radicale e feroce al sistema fordista della catena di montaggio e all’alienazione della condizione operaia in fabbrica

Celebre e dissacrante incipit del film, con le lancette di un orologio che girano su un cartello: "Una storia i cui personaggi sono l'industria, l'iniziativa individuale, l'umanità che marcia alla conquista della felicità", poi un gruppo di pecore e, in dissolvenza, una massa di operai che escono dalla metropolitana per dirigersi in fabbrica

Utilizzo di un linguaggio tra il comico e il grottesco evidenziando la alienazione dell'uomo legato a una macchina

Film muto, che usa i rumori della catena di montaggio

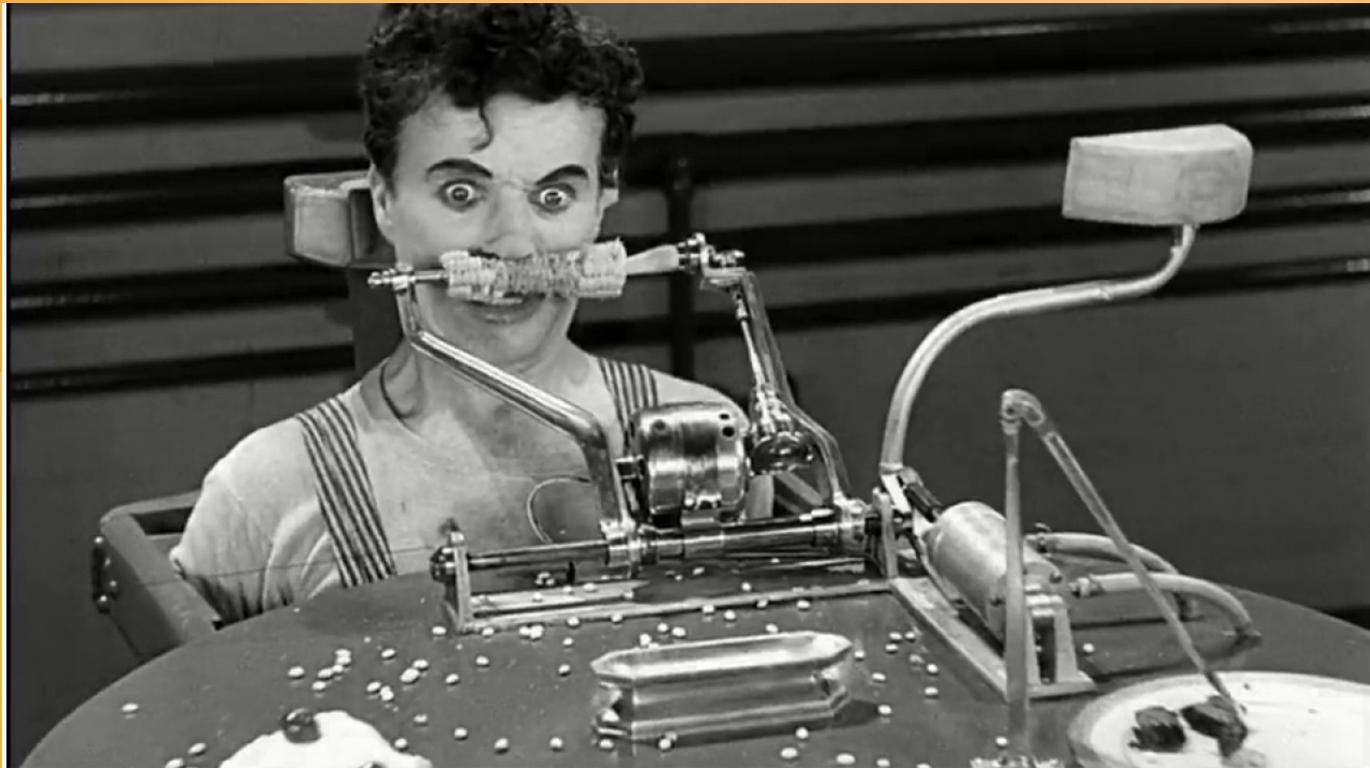
Ultima apparizione del personaggio di Charlot

Realizzato durante la Grande Depressione, nel periodo in cui l'America si trovava in una fase di acuta povertà e di malessere sociale

Accuse di simpatia per il comunismo a causa della descrizione impietosa del sistema industriale capitalistico

Demolizione del mito americano

Tema del rapporto
irrisolvibile fra
individuo e
modernità, tra uomo
e macchina

Via di fuga nella
pazzia dissacrante o
nell'allontanamento
verso l'orizzonte

"The Grapes of Wrath"

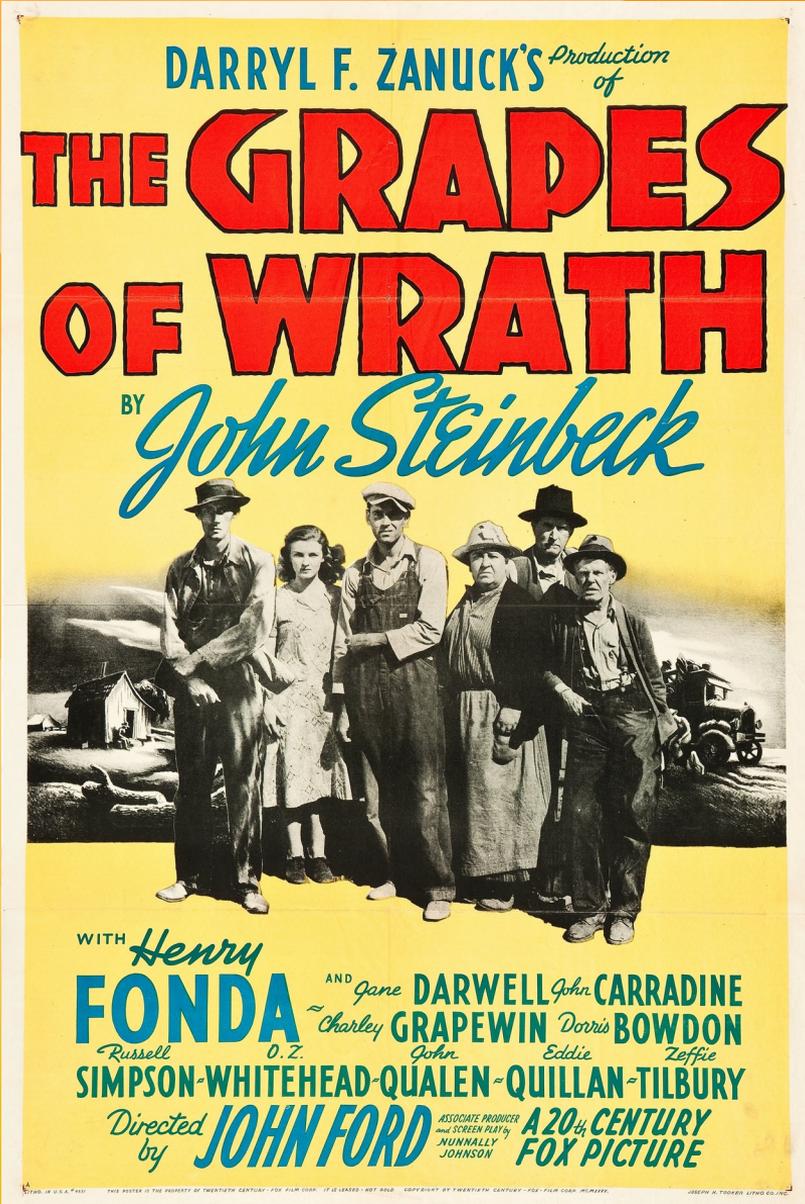
[Furore],

J. Ford, 1940, USA

Tratto dal romanzo omonimo di John Steinbeck (il finale del film è però differente, più aperto alla speranza di un futuro migliore, in cui le cose potranno andar meglio)

Descrizione realistica della Grande Depressione seguita alla crisi del 1929

Spirito coerente con l'epoca del New Deal roosveltiano

Epico affresco di un mondo,
quello dei contadini e dei
piccoli proprietari terrieri
americani gettati sul lastrico
dalla crisi, cacciati dalle loro
terre dalla logica distruttiva
del capitalismo

Ritratto spietato dello sfruttamento
da parte dei grandi proprietari e
della persecuzione da parte della
polizia asservita agli interessi
padronali

Rimane come ultima e inalienabile risorsa la dignità umana, la solidarietà tra simili, la speranza in un futuro più equo, anche se la rabbia verso l'ingiustizia cresce e *"nel cuore degli umili maturano i frutti del furore e si avvicina l'epoca della vendemmia"* (John Steinbeck, "Furore", 1939)

In Italia la cinematografia è strettamente legata agli obiettivi del regime fascista

Creazione dell'Istituto Luce (1924), del Centro Sperimentale di Cinematografia (1935), di Cinecittà (1937)

Macchina di propaganda funzionale al consenso

Attenzione al mondo rurale,
osservato attraverso una
spiccata tendenza
documentaristica

Esaltazione delle opere del
regime (p.es. bonifica Agro
Pontino, la "Battaglia del
grano", etc.)

Cinegiornali con Mussolini
protagonista, incarnazione
del popolo con cui condivide
il lavoro dei campi

“La telefonista”, N. Malasomma, 1932, Italia

Epoca del cosiddetto “Cinema dei telefoni bianchi”

Il lavoro delle operatrici di una centrale telefonica che devono fare fronte alle proteste degli abbonati per i disservizi sulle linee (con risvolti buffi...)

Critiche per la rappresentazione anacronistica: le grandi città avevano già adottato il sistema automatico nelle centrali