

Περιεχόμενα

Πρόλογος του συγγραφέα	13
Πρόλογος του επιμελητή	17

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

1. Η ΙΔΙΟΦΥΪΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	
Το σύστημα των στούντιο	23
Ταινίες των ειδών [genre film] και σκηνοθέτες των ειδών [genre director]	27
Η πολιτική του σκηνοθέτη-δημιουργού [the auteur policy]	29
Κινηματογραφικό είδος και αφηγηματικές συμβάσεις	33
Το κινηματογραφικό είδος ως κοινωνική δύναμη	34
2. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	
Το κινηματογραφικό είδος ως σύστημα	41
Η αναλογία με τη γλώσσα	44
Προς μια γραμματική του κινηματογραφικού είδους	47
Εικονογραφία: Εικόνα και νόημα	50
Χαρακτήρες και σκηνικό: Κοινότητες σε σύγκρουση	53
Δομή της πλοκής: Από τη σύγκρουση στη λύση	59
Αφηγηματική στρατηγική και κοινωνική λειτουργία: Αντιφάσεις, αίσιο τέλος και το κατεστημένο	65
Εξέλιξη των ειδών: Πρότυπα αυξανόμενης αυτοσυνείδησης	68

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

3. ΤΟ ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ	
Το γουέστερν ως κινηματογραφικό είδος	79
Οι πρώτες ταινίες	80
Το τοπίο της Δύσης	82

Η ταινία <i>Η άμαξα της αγωνίας [Stagecoach]</i> του Τζον Φορντ	84
Το μεταβαλλόμενο όραμα της Δύσης	86
Οι ταινίες <i>Η άμαξα της αγωνίας</i> και <i>Με το χέρι στη σκανδάλη [The Shootist]</i> . .	89
<i>Άρπαγες της γης</i> : Ο εκκολαπτόμενος ήρωας και η ενσωμάτωση των αντιθέτων	92
Ο μεταβαλλόμενος ήρωας: Τα «ψυχολογικά» και τα «επαγγελματικά» γουέστερν	96
Το εξιδανικευμένο παρελθόν μας: Το γουέστερν	103
Ο Τζον Φορντ και η εξέλιξη του γουέστερν	103
Ο εμπλουτισμός της φόρμουλας γουέστερν από τον Φορντ	105
Το <i>Η άμαξα της αγωνίας</i> ως πρόοδος στο είδος	107
<i>Καταχθόνιος δίωξις</i> : Ένα ουτοπικό γουέστερν	108
Τα μεταπολεμικά γουέστερν του Φορντ	112
Το μεγαλόρρημα του Φορντ: <i>Η αιχμάλωτος της ερήμου</i>	115
Ο αποχαιρετισμός του Φορντ στον Ήρωα της Δύσης	120
4. ΟΙ ΓΚΑΝΓΚΣΤΕΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ	
Οι κλασικές γκανγκστερικές ταινίες	127
Ο ήρωας-γκάνγκστερ και το αστικό περιβάλλον	128
Τα γκανγκστερικά πρότυπα: <i>Η πόλις τρομοκρατείται</i> και <i>Εχθρός της κοινωνίας</i>	133
Η απόλυτη θρυλική γκανγκστερική ταινία: <i>Σκάρφεις</i> του Χάουαρντ Χοκς . . .	139
Ο γκάνγκστερ και το κοινό	141
Ο Κώδικας Παραγωγής και το τέλος του κλασικού γκάνγκστερ	145
Πρότυπα βιομηχανικής λογοκρισίας	146
Ο επαναπροσδιορισμός του γκάνγκστερ	149
Παραλλαγές του είδους στα τέλη της δεκαετίας του 1930	151
Οι ταινίες με ληστές στις αρχές της δεκαετίας του 1940	156
<i>Στη βοή της καταγίδας [Key Largo]</i> και <i>Ο μεγάλος αμαρτωλός [White Heat]</i> :	
Ο επιτάφιος του γκάνγκστερ	158
5. ΟΙ ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ	
Φίλμ νουάρ, Πολίτης Κέιν και η άνοδος του αμερικανικού	
εξπρεσιονισμού	167
Η εμφάνιση του φίλμ νουάρ	167
Φίλμ νουάρ και το Αμερικανικό Όνειρο	170
Τεχνικές νουάρ στην ταινία <i>Πολίτης Κέιν</i>	174
Η ταινία <i>Πολίτης Κέιν</i> ως αστυνομική ταινία	179
Η γέννηση του εξπρεσιονισμού και ο θάνατος του Χόλιγουντ	181
Το είδος του σκληροτράχηλου ντετέκτιβ	183
Το πρότυπο του σκληροτράχηλου ντετέκτιβ: <i>Το γεράκι της Μάλτας</i>	
του Χιούστον	187
Η επιρροή του νουάρ: <i>Ραντεβού με τον θάνατο</i> και <i>Κολασμένη αγάπη</i>	193
Η μεταπολεμική εξέλιξη του είδους	200
Η παραλλαγή του αστυνομικού ντετέκτιβ	209
Αναγέννηση στο Νέο Χόλιγουντ	216

6. Η ΤΡΕΛΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

Το πρωτότυπο: <i>Νέα Υόρκη-Μαϊάμι</i>	223
Το δίλημμα του είδους της τρελής κωμωδίας: Συμβιβάζοντας ταξικές διαφορές	228
Γκόντφρεϊ, Μίστερ Ντιντς και άλλοι επαρχιώτες αριστοκράτες	231
Ο ανταγωνισμός και ο εναγκαλισμός: Αφηγηματική λογική και αφηγηματική ρήξη	233
Η παραλλαγή του διαζυγίου – εκ νέου γάμου	238
Η τρελή κωμωδία με αποχρώσεις μαύρης κωμωδίας: <i>Ξαναπαντρεύτηκε τη γυναίκα μου</i> και <i>Ο λαός προστάζει</i>	241
Τορπιλίζοντας το είδος: Οι ταινίες του Πρέστον Στέρτζες	245
Μεταπολεμικές εξελίξεις: Το είδος φθίνει	248
Φρανκ Κάπρα και Ρόμπερτ Ρίσκιν: «Η πινελιά Capriskin»	251
Οι συνεργάτες	251
Οι ταινίες: 1934-1941	256
Η τριλογία <i>Πρίγκιψ-Αμερική-Λαός</i>	261

7. ΤΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Το μιούζικαλ ενηλικιώνεται: <i>42^a οδός [42nd Street]</i> και <i>Γυναίκες πολυτελείας [Gold Diggers of 1933]</i>	273
Ο Φρεντ Αστέρ και η άνοδος του ολοκληρωμένου μιούζικαλ	276
Εσωτερική λογική και η ατμόσφαιρα της ψευδαίσθησης	279
Το μιούζικαλ ως τελετουργικό ρομαντικής σχέσης	283
Η μονάδα Φριντ της MGM: Το στούντιο ως σκηνοθέτης-δημιουργός	290
Ενσωματωμένη αισθηματική ιστορία και η υπόσχεση της ουτοπίας	293
Η εξέλιξη του μουσικού: Φρεντ Αστέρ και Τζιν Κέλι	297
Η περσόνα του Κέλι στις αρχές της δεκαετίας του 1950	300
<i>Τραγουδώντας στη βροχή</i> και <i>Ένα χορό για 'σένα</i> : Οι επαγγελματίες γίνονται πιο φυσικοί	304
Χαρακτήρες, ηθοποιοί και κρίσεις ταυτότητας	308
Τελετουργίες ένταξης / τελετουργίες ψυχαγωγίας	312

8. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ

Το μελόδραμα ως ύφος και ως είδος	317
Το μελόδραμα της δεκαετίας του 1950: Το είδος ενηλικιώνεται	320
Η οικογένεια ως αφηγηματική εστίαση	323
<i>Νύχτες γεμάτες έρωτα</i> και <i>Πικνίκ</i> : Ο άνδρας ως εισβολέας-λυτρωτής σε έναν κόσμο γυναικών	326
Η παραλλαγή χήρας-εραστή	332
Η παραλλαγή της οικογενειακής αριστοκρατίας	336
Νίκολας Ρέι, Βιντσέντε Μινέλι και δακρύβρεχτες ταινίες με πρωταγωνιστικούς ανδρικούς ρόλους	340
Στιλιζάρισμα, κοινωνική πραγματικότητα και αξίες για τους κριτικούς	346

Ο Ντάγκλας Σερκ και το οικογενειακό μελόδραμα: Το χολιγουντιανό μπαρόκ	349
Ο Σερκ ως σπιλίστας	352
<i>Μια αγάπη ολότρελα δική μας / Όσα οι ουρανοί επιτρέπουν</i>	354
<i>Γραμμένο στον άνεμο</i>	358
<i>Αυτή είναι η ζωή μου</i>	364
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Κινηματογραφία του Χόλιγουντ και αμερικανική μυθοπλασία	371
Σημειώσεις	381
Βιβλιογραφία	389
Ευρετήριο όρων	399
Ευρετήριο ονομάτων	405
Ευρετήριο τίτλων	413