

La Cina nel mondo e il mondo nella Cina :

**INFLUENZE, CONTATTI E SCAMBI
TRA LA CINEMATOGRAFIA CINESE E
INTERNAZIONALE**

Dott.ssa Serena Ballarini

Esordi del cinema in Cina...

- 11 agosto 1896: Prima proiezione cinematografica (*L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat*, Fratelli Lumière, 6 gennaio 1896)
- 1913: Primo film cinese a soggetto (难夫难妻 *Nanfu nanqi*, Una coppia difficile)
- Anni '10: stretto legame tra CINEMA e TEATRO

Prima Generazione di “registi”

- Anni '20
- 175 compagnie di produzione, 144 a Shanghai
- 1922 – 1926: Epoca d'oro del film muto cinese
- 戏人电影 : Film statici con la macchina da presa ferma in un punto
- 1926 – 1931: Film commerciali come *wuxiapian* (film di arti marziali), commedie in costume o di genere fantastico
- Cinema monopolio di Hollywood

Seconda Generazione di registi

- Anni '30 fino al 1949
- Conoscenze culturali e tecniche molto elevate
- Periodo turbolento della storia cinese:
 - Guerra sino-giapponese (1937-1945)
 - Guerra civile (1945-1949)
- Soggetto: Problematiche sociali (povertà, questione femminile) e temi patriottici
- Cinema di sinistra (?)
- Stile: REALISMO
- Ma anche: film sentimentali (Sun Yu), slapstick comedy, film “espressionisti”

FILM

- ✓ CANTO DEI PESCATORI (*Yu guang qu*, 漁光曲), regia di Cai Chusheng 蔡楚生 (1934)
 - Montaggio (scuola sovietica)
 - Musica
 - Canto dei pescatori
 - “Ave Maria” di Shubert

✓ SCENE DI CITTA' (*Dushi fengguang*, 都市风光), regia di Yuan Muzhi 袁牧之 (1935)

- Stile “comico”
- Primo intervento di censura
- Panoramica su Shanghai (!)

Terza Generazione di registi

- Dal 1949 al 1978
- Prima fase del Comunismo (Mao Zedong)
- Cinema come strumento di propaganda > NAZIONALIZZAZIONE degli studi cinematografici
- Temi di stampo comunista: lotta di classe, questione femminile, rivoluzione
- 1966-1976: Rivoluzione Culturale; 8 opere modello (6 opere di Pechino e 2 balletti)
- 1978: Deng Xiaoping > Politica di RIFORMA e APERTURA

FILM

✓ IL PORTO (海港, *Hai gang*) regia di Xie Jin
谢晋(1973)

- Musica, teatralità del gesto
- Colori : primari, forti, irreali

REALISMO (?) SOCIALISTA

Quarta Generazione di registi

- Stretti nel tempo: 1978-1982
- Corrente accademica: importanza conoscenze teoriche e pratiche
- Estetica del reale: abbattere l'influenza del teatro
- Umanesimo: emozioni, sentimenti, vita quotidiana
- Limiti: Educazione socialista; impianto melodrammatico

Quinta Generazione di registi

- Nasce nel 1982: Primi diplomati dopo la Rivoluzione Culturale all'Accademia del Cinema di PECHINO
- Famosi a livello INTERNAZIONALE (Zhang Yimou) : effetto della politica di apertura
- Produzione 2 fasi: **pre-Tian Anmen**, **post-Tian Anmen (1989)**

- Temi: critica alla società tradizionale, analisi dei problemi sociali, Cina del “passato”
- Studi cinematografici STATALI
- Stile: REALISMO “SIMBOLISTA”
 - > Uso del COLORE (Tema del rosso)
 - > ALLEGORIA del potere (Rapporto uomo-donna, oppressore- oppresso)
- Attenzione alla questione femminile

FILM

✓ SORGO ROSSO (*Hong gaoliang*, 红高粱)
regia di Zhang Yimou 张艺谋 (1987)

- Ambientazione
- Donna e sguardo: uso della soggettiva
- Simbolismo
- Uso dei colori

Sesta “Generazione” di registi

- Dal 1989, Fatti di Piazza Tian Anmen
- “Generazione”, forte individualità
- Registi indipendenti: NON lavorano per studi cinematografici statali e partecipano ai festival internazionali SENZA permesso (地下 dixia)
- Registi urbani: urbanizzazione, consumismo, globalizzazione, modernizzazione
- PECHINO

- Temi: nuove ingiustizie sociali (socialismo con caratteristiche cinesi), crisi dei valori (nichilismo), sottoculture giovanili (rock'n'roll)
- Protagonisti:
 - > Artisti (Carattere autobiografico)
 - > Emarginati: lavoratori migranti 民工, prostitute, ladruncoli, disabili, omosessuali

- Stile: REALISMO “ON THE SPOT” (现场)
 - > QUI e ORA, Cina del “presente”
 - > Attori non professionisti (dialetto)
 - > Spazi aperti incontrollati
 - > Poca post-produzione (montaggio)
 - > Ampio uso del PIANO SEQUENZA
 - > Telecamera a spalla
 - > Suono in presa diretta
- Modelli di riferimento: Nouvelle Vague francese e Neorealismo italiano

NUOVO MOVIMENTO DOCUMENTARISTA

- Bumming in Beijing (*Liulang Beijing*, 流浪北京) (1990) di Wu Wenguang 吴文光

- Denuncia sociale

- Legame tra autenticità e soggettività

- Diffusione della tecnologia digitale

- Contatti e influenza con registi

Es. Film MAMMA (Mama, 妈妈) di Zhang Yuan 张元 (1991)

FILM

- ✓ THE DAYS (*Dongchun de rizi*, 冬春的日子), regia di Wang Xiaoshuai 王小帅 (1993)
 - Colore: bianco e nero
 - Aspetto quotidiano, privato
- ✓ BEIJING BASTARDS (*Beijing zazhong*, 北京杂种), regia di Zhang Yuan 张元 (1993)
 - Musica: Rock'n'roll (Cui Jian 崔健)
 - Tema della ricerca

- ✓ EAST PALACE, WEST PALACE (*Dong gong xi gong*, 东宫西宫) regia di Zhang Yuan 张元 (1996)
- ✓ MEN AND WOMEN (*Nannan nunu*, 男男女女), regia di Liu Bingjian 刘冰鉴 (1999)
- ✓ [FISH AND ELEPHANT (*Jinnian xiatian*, 今年夏天), regia di Li Yu 李玉 (2001)]

- ✓ SUZHOU RIVER (*Suzhou he*, 苏州河) regia di Lou Ye 娄烨 (2000)
 - Stile documentarista (telecamera a spalla, suoni-rumori della città, spazi aperti incontrollati)
 - 我的摄影机不撒谎 (La mia telecamera non mente) > Telecamera = Occhio

Jia Zhangke 贾樟柯

- Nasce nel 1970 nello Shanxi
- Regista migrante (民工导演 *mingong daoyan*)
- Famoso sulla scena internazionale
- Difficoltà di distinguere la differenza tra reale e surreale, tra verità e finzione

FILM

- ✓ XIAO WU (*Xiao Wu*, 小武) (1997)
- ✓ THE WORLD (*Shijie*, 世界) (2005)
- ✓ STILL LIFE (*Sanxia hao ren*, 三峡好人) (2006)
- ✓ 24 CITY (*Ershisi chengji*, 二十四城记) (2008)

CENSURA?

- POLITICA

- MERCATO

谢谢大家

Grazie a tutti!