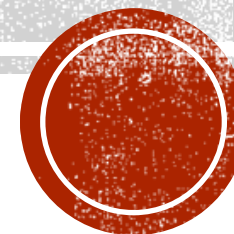

CastellinClasse

**LE ORIGINI DEL
CINEMA**

Mediazione Culturale 2025 – Castellinaria Festival del cinema giovane

LA MERAVIGLIA DEL CINEMA

«**Il cinema è il nastro dei sogni**» disse un grande regista dal nome Orson Welles. Il cinema è infatti capace di trasportarci in qualsiasi luogo e tempo. Farci vivere tante emozioni: ridere, piangere, divertire, pensare, riflettere.

La sua meraviglia sta proprio nel sapere immergere lo spettatore in un mondo di storie e di emozioni, tra immagini, parole e suoni.

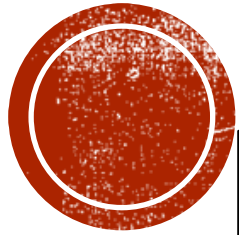
MA COME È NATO?

LA PRIMA PROIEZIONE RISALE AL 1895, ESATTAMENTE 130 ANNI FA!

ERA IL 28 DICEMBRE 1895

A Parigi, nel **Grand Café del Boulevard des Capucines**, i fratelli **Louis e Auguste Lumière** proiettano i loro brevissimi film, della durata di un minuto circa, a inquadratura fissa.

I fratelli Lumière avevano brevettato il **cinematografo**.

Si trattava di un dispositivo in grado di **scattare e fissare tanti fotogrammi** su una pellicola trasparente abbastanza lunga da contenerne centinaia. Poi girando una manovella, questo ingegnoso dispositivo, riusciva a proiettare le **immagini così velocemente che apparivano in movimento**, dando una straordinaria impressione di realtà.

Celebre è il caso del film:

L'arrivo di un treno alla stazione.

Una sola inquadratura fissa in cui, grazie all'angolazione di ripresa, il treno sembra avanzare minacciosamente. La leggenda vuole che alcuni spettatori siano fuggiti dalla sala, temendo che il treno potesse travolgerli.

LE ORIGINI

La nascita del cinema non è il frutto di una singola invenzione, ma il risultato di un **lungo percorso strettamente legato allo sviluppo tecnico-scientifico**.

Il tentativo di **produrre immagini in movimento** ha sempre affascinato gli uomini e ha dei precedenti.

▪ **LE OMBRE CINESI (secoli A.C. – 1600)**

Antichissima **forma di spettacolo** che consisteva nel far muovere delle figure dietro un telo bianco semitrasparente e illuminato da una candela. In Europa il teatro delle ombre si diffuse soltanto nel 1600.

COSA C'ERA PRIMA DEL CINEMA

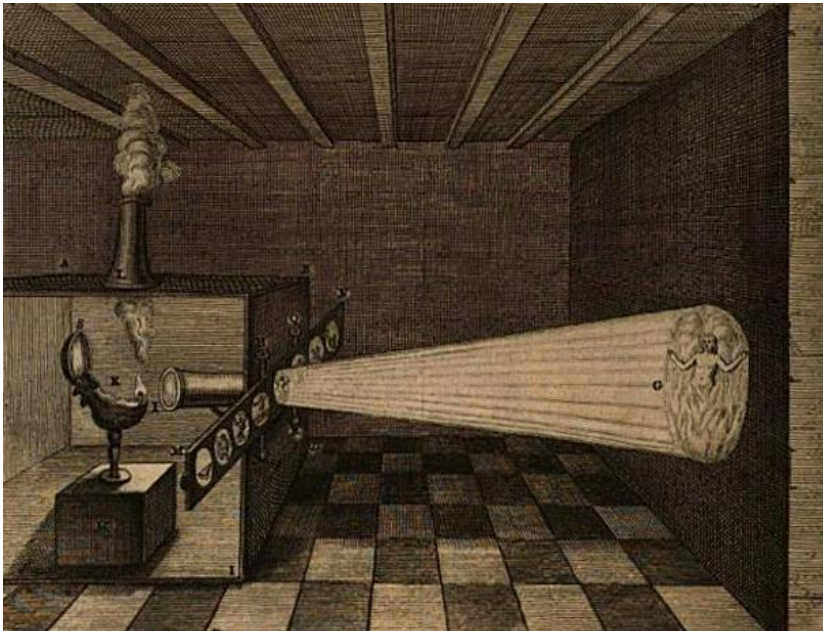
- **TEATRO DELLE OMBRE**
- **LANTERNA MAGICA**
- **FANTASCOPIO**
- **TAUMATROPIO**
- **ZOOTROPIO**
- **CINEOGRAFO/FLIPBOOK**
- **KINETOSCOPIO**
- **CINEMATOGRAFO**

LE ORIGINI

▪ LA LANTERNA MAGICA (1656)

Si tratta di uno strumento simile ai vecchi proiettori di diapositive (che utilizzavano anche i vostri nonni!), dove una serie di immagini pitturate su vetro venivano poste davanti all'obiettivo e proiettate grazie a un piccolo braciere alimentato a olio o altro combustibile.

COSA C'ERA PRIMA DEL CINEMA

- TEATRO DELLE OMBRE
- LANTERNA MAGICA
- FANTASCOPIO
- TAUMATROPIO
- ZOOTROPIO
- CINEOGRAFO/FLIPBOOK
- KINETOSCOPIO
- CINEMATOGRAFO

LE ORIGINI

■ IL FANTASCOPIO (1799)

Si trattava di un meccanismo più complesso della Lanterna Magica con **varie lanterne e molte lastre disegnate** con leve che le avvicinavano e allontanavano così che le immagini potessero apparire e sparire, o ingrandirsi e rimpicciolirsi.

COSA C'ERA PRIMA DEL CINEMA

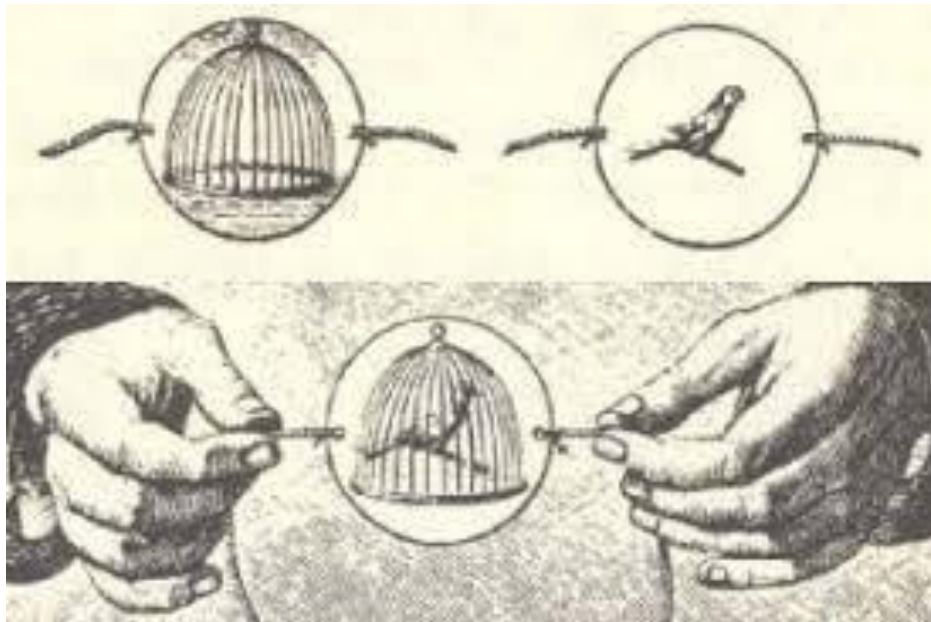
- TEATRO DELLE OMBRE
- LANTERNA MAGICA
- FANTASCOPIO
- TAUMATROPIO
- ZOOTROPIO
- CINEOGRAFO/FLIPBOOK
- KINETOSCOPIO
- CINEMATOGRAFO

LE ORIGINI

▪ IL TAUMATROPIO (1825)

È un piccolo gioco di prestigio composto da un disco di cartone, fissato a due cordoncini, con delle figure complementari su entrambe le parti. Facendolo girare velocemente, le immagini si sovrappongono creando l'illusione di movimento.

COSA C'ERA PRIMA DEL CINEMA

- TEATRO DELLE OMBRE
- LANTERNA MAGICA
- FANTASCOPIO
- TAUMATROPIO
- ZOOTROPIO
- CINEOGRAFO/FLIPBOOK
- KINETOSCOPIO
- CINEMATOGRAFO

LE ORIGINI

▪ LO ZOOTROPIO (1833)

Lo zootropio è un tamburo ruotante sulla cui parete interna sono disegnate le immagini in sequenza di una figura in movimento. I disegni vengono illusoriamente ricostruiti guardando attraverso le fessure del tamburo dando origine a un movimento ciclico.

COSA C'ERA PRIMA DEL CINEMA

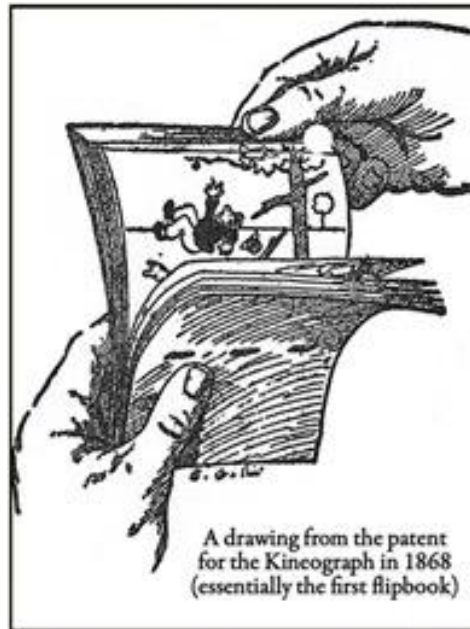
- TEATRO DELLE OMBRE
- LANTERNA MAGICA
- FANTASCOPIO
- TAUMATROPIO
- ZOOTROPIO
- CINEOGRAFO/FLIPBOOK
- KINETOSCOPIO
- CINEMATOGRAFO

LE ORIGINI

■ IL CINEOGRAFO o FLIPBOOK (1868)

È un piccolo libro dove, su ogni pagina, vi è una sequenza d'immagini disegnate. Se sfogliate velocemente, si crea l'illusione che le figure disegnate sulle pagine prendano vita. I disegni sono come dei fotogrammi di una pellicola

Kineograph, 1868

COSA C'ERA PRIMA DEL CINEMA

- TEATRO DELLE OMBRE
- LANTERNA MAGICA
- FANTASCOPIO
- TAUMATROPIO
- ZOOTROPIO
- CINEOGRAFO/FLIPBOOK
- KINETOSCOPIO
- CINEMATOGRAFO

LE ORIGINI

▪ IL KINETOSCOPIO (1891)

Nel 1889 Thomas Edison fabbricò il kinetoscopio, si trattava del primo apparecchio di proiezioni animate. Una sorta di grande cassa sulla cui sommità si trovava un oculare; lo spettatore poggiava l'occhio su di esso, girava la manovella e poteva guardare il film montato nella macchina.

Edison poté arrivare a tale invenzione grazie alla nascita e all'evoluzione, di fine '800, della **pellicola in celluloid**e – creata precedentemente da George Eastman (fondatore della Kodak) – e che lui fabbricò per la prima volta da **35mm con uno spazio all'immagine di 18 x 24mm** (che sarà in seguito adottato come formato standard del cinema).

COSA C'ERA PRIMA DEL CINEMA

- TEATRO DELLE OMBRE
- LANTERNA MAGICA
- FANTASCOPIO
- TAUMATROPIO
- ZOOTROPIO
- CINEOGRAFO/FLIPBOOK
- KINETOSCOPIO
- CINEMATOGRAFO

LE ORIGINI

▪ **IL CINEMATOGRAFO (1895)** **Ecco il cinema!**

Ritroviamo i **Fratelli Lumière**.

Auguste e Louis Lumière, due francesi di Lione che fabbricano pellicole fotografiche e hanno appena brevettato il cinematografo, la “**fotografia in movimento**”. Ovvero, una macchina da presa che veniva usata anche come proiettore.

Proietta, proprio come la lanterna magica, immagini sulla parete. Permette sia di riprendere che di proiettare solo cambiando l'obiettivo. Come nel kinetoscopio, la pellicola in bianco e nero scorre girando una manovella.

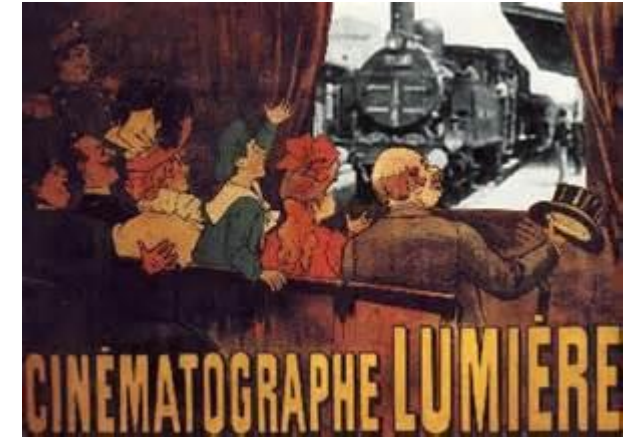
COSA C'ERA PRIMA DEL CINEMA

- **TEATRO DELLE OMBRE**
- **LANTERNA MAGICA**
- **FANTASCOPIO**
- **TAUMATROPIO**
- **ZOOTROPIO**
- **CINEOGRAFO/FLIPBOOK**
- **KINETOSCOPIO**
- **CINEMATOGRAFO**

IL CINEMA DEI LUMIÈRE

«Ora che abbiamo inventato il Cinématographe, che cosa ne facciamo?», chiese Louis Lumière al padre Antoine, industriale nel campo della fotografia, nell'autunno del 1895.

«Che fare del Cinématographe? Lo mostreremo al pubblico! E a Parigi!».

Antoine Lumière si occupò di tutto: trovò un locale nei pressi dell'Opéra, il **Salon Indien del Grand Café, al 14 di Boulevard des Capucines**, e stipulò un accordo finanziario con il proprietario Volpini, il quale pretese un pagamento giornaliero a forfait, indipendentemente dal numero di spettatori, cosa di cui in seguito si sarebbe pentito. Il prezzo del biglietto per lo spettacolo era di un franco, cifra piuttosto elevata per l'epoca. **La prima rappresentazione pubblica durava circa mezz'ora e comprendeva una decina di film.** Il 28 dicembre 1895 ebbe quindi luogo il **primo spettacolo a pagamento del Cinématographe**. Presentando il proprio apparecchio al pubblico, i Lumière inventavano lo spettacolo cinematografico.

L'USCITA DALLE OFFICINE - 1895

La Sortie de l'usine Lumière

19 Marzo 1895 • I fratelli Auguste e Louis riprendono gli operai della fabbrica del padre.
È il primo storico film dei fratelli Lumière che ha dato vita al cinema.

L'ARRIVO DI UN TRENO ALLA STAZIONE - 1896

L'Arrivée d'un train à La Ciotat

Estate 1895 • Scena di vita quotidiana dove alla stazione di La Ciotad è in arrivo un treno a vapore.
È il più celebre film dei fratelli Lumière, spesso erroneamente identificato come il primo.

IL CINEMA DEI LUMIÈRE

È un **cinema della realtà**, con riprese in esterno e di vita quotidiana.

I film dei Lumière sono costituiti da **una sola inquadratura di circa 50 secondi**, la **cinpresa è quasi sempre fissa**.

L'unità dei film è data dai **flussi di movimento** e cioè i protagonisti dell'immagine sono in movimento, il resto che fa parte dello sfondo, è fisso, un elemento statico. Sul piano compositivo il movimento degli oggetti deborda i limiti del quadro come ad esempio in "L'arrivo del treno" dove il suo ingresso nel quadro fisso genera una sensazione di dinamismo e la sua uscita oltre il quadro ricorda allo spettatore l'esistenza di uno spazio fuori campo.

A **creare stupore** nello spettatore era la macchina, non tanto quello che veniva mostrato (che era ciò che si viveva giornalmente) ma la macchina di proiezione che riusciva a riportare sullo schermo questi momenti.

GEORGE MÉLIÈS

Appena il cinematografo nacque, un **illusionista e prestigiatore**, **Georges Méliès**, lo trasforma in **fantasia pura**, inventa il montaggio, riesce a sdoppiare i personaggi su una pellicola facendoli anche sparire e riapparire. Una serie di trucchi incredibili che danno origine al **cinema vero e proprio**, dove tutto è possibile.

George Méliès viene riconosciuto come il **secondo padre del cinema** (dopo i fratelli Lumière), per **l'introduzione e la sperimentazione di numerose novità tecniche e narrative**. A lui è attribuita l'invenzione del **cinema fantastico e fantascientifico** (che filma mondi "diversi dalla realtà") e di numerose **tecniche cinematografiche, in particolare del montaggio**, la caratteristica più peculiare del nascente linguaggio cinematografico.

Il suo film più noto è **Viaggio nella Luna** (Le Voyage dans la Lune), del **1902**.

IL CINEMA DI MÉLIÈS

Dal cinematografo al cinema

È un cinema **più spettacolare, fantastico**, un cinema del trucco inventato negli spazi chiusi del teatro di posa.

È un cinema d'attrazione basato non sulla storia ma **sull'effetto speciale**.

Sul piccolo palcoscenico Méliès allestisce degli **sketches** in cui mescola trucchi e scenette comiche.

Viaggio sulla Luna - 1902

«Se sono stati i Lumière ad aver inventato un eccellente dispositivo per animare le fotografie chiamato **cinematografo**, è **Georges Méliès ad aver creato il cinema**, termine con il quale non si intende solo l'abbreviazione per il brevetto, ma anche **un nuovo tipo di spettacolo, del tutto basato sulla messa in scena.**» Georges Sadoul, storico del cinema

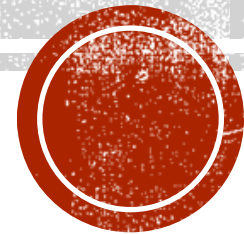

IL CINEMA...E LA STORIA CONTINUA!

NATO COME CURIOSITÀ TECNICA, IL CINEMA DIVENTA NEL GIRO DI SOLI DIECI ANNI UN NUOVO GENERE DI SPETTACOLO, A DIFFUSIONE POPOLARE, IN GRADO DI CREARE MODE, MITI, ABITUDINI.

Alla rapida crescita del pubblico cinematografico contribuirono:

- la **costruzione delle prime sale di proiezione** dotate di un palco per l'orchestra che "accompagnava" il film muto;
- le **prime case di produzione**, cui letterati, giornalisti e uomini di teatro vengono via via chiamati a collaborare.

Nei primi anni Dieci del '900 il cinema si diffonde in tutto il mondo.

Il cinema entra a pieno titolo nel mondo della cultura ufficiale.

ORA TOCCA A TE!

LABORATORIO «La magia del precinema» di Alessia Tamagni.

Info e prenotazioni: mediazioneculturale@castellinaria.ch

VISITA AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO

«Dal teatro d'ombre ai Lumière» - visita guidata, Mole Antonelliana

«L'archeologia del cinema» - visita virtuale, il Museo in classe

Info e prenotazioni: +39 011/8138564/565 - prenotazioni@museocinema.it

<https://www.museocinema.it/it/scuole/primaria>

