

no il dolce paesaggio offerto dall'isola di Lesbo, la qualità delle immagini e gli accenti lirici compensano perfettamente le varie mancanze tecniche. La scena del bagno, probabilmente la prima nella storia del cinema a presentare un nudo integrale, è di uno straordinario erotismo.

Il film fu un successo commerciale non solo in Grecia, ma anche negli Stati Uniti, in Polonia, Romania, Germania e in molti altri paesi. Dopo la seconda guerra mondiale venne dato come perso. Tutto quel che ne restava in Grecia ammontava appena a qualche frammento. Nel 1990 il reparto restauri della Cineteca Nazionale Greca scoprì che negli Stati Uniti era possibile recuperarne una buona parte. Con l'aiuto dello stesso Orestis, il progetto di restauro si concluse nel 1992. Orestis morì nel 1993, pochi giorni dopo la prima proiezione della copia restaurata.

Maria Komninos, Greek Film Archive

disposition of the director more than make up for the film's imperfections. In the bathing scene, perhaps for the first time in the film history, the heroine is shown completely naked, creating a moment of extraordinary eroticism. The film was a commercial success not only in Greece but also in the USA, Poland, Romania, Germany, and many other countries. After the Second World War the film was considered lost and only a few fragments found in Greece. In 1990 the Restoration Department of the Greek Film Archive located a major part of the film in the USA. This restoration project was completed in 1992, with the assistance of Laskos Orestis, who died a few days after the première in 1993.

Maria Komninos, Greek Film Archive

Un'ora con Georges Méliès (e con qualche Lobster)

An Hour of Pure Georges Méliès (and some Lobsters)

Nella memoria collettiva, minimalista e limitata, si sono incisi solo pochi nomi della storia del cinema. Per le origini solo due nomi, ripetuti per decenni: i fratelli Lumière (inizio del documentario) + Georges Méliès (inizio del film di finzione) = i primi dieci anni del cinema. L'odierna storiografia del cinema, liberata dall'impegno ideologico di definire il cinema come un'arte indipendente dal teatro, riconosce oggi nel pioniere del cinema Méliès anche l'ultimo grande rappresentante del teatro magico dell'Ottocento, dato che il lungo secolo, come l'ha chiamato Hobsbawm, non finisce nel 1900 (e neppure nel 1895), bensì nel 1914.

Il mago Méliès e la sua casa di produzione Star Films, sono stati una presenza centrale per il cinema prima del 1910; purtroppo, fino al 31 dicembre 2008, per questioni giuridiche, è stato difficile far vedere le sue opere nella sezione "Cento anni fa". Adesso, a settant'anni dalla sua morte, i suoi film tornano agli occhi del pubblico. Abbiamo atteso a lungo e adesso eccola qui, un'ora pura di Méliès dall'archivio Lobster Films, presentata da Eric Lange e Serge Bromberg.

Very few names connected to cinema have made their way into our lazy and limited collective memory. If Georges Méliès was one of these names, it was maybe only because of some fifty years of exposure to the simple mnemonic formula: Brothers Lumière (beginning of documentary) + Méliès (beginning of fiction film) = Early Cinema. Today's historiography, liberated from the (ideological) task of defining cinema as an independent art at a safe distance from the theatre, recognizes in Méliès not only a pioneer of cinema but also a last represent-

tative of the magic theatre and fantasy spectacle of the 19th century. And this "Long Century", as Eric Hobsbawm called it, didn't end in 1900 (or in 1895!) but in 1914.

Méliès and his Star Films Production, at their peak in 1903-1904, are crucial for cinema before 1910, but for legal reasons it was difficult to screen his films in the past research programmes of our "A Hundred Years Ago section". Méliès died in 1938, and very many of us were waiting impatiently for 2008 to end and 2009 to come. And now an hour of pure Méliès, presented by Serge Bromberg and Eric Lange, from their fabulous Lobster Films collection.

Le Cauchemar

Francia, 1896 Regia: Georges Méliès

■ Trad. let.: L'incubo; Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 1'. Bn ■ Da: Lobster Films

Un signore va a letto e si addormenta. Sogna e assiste alla trasformazione della sua camera dove Pierrot, Colombina e un negro vengono a danzare intorno a lui e su di lui. Anche la luna vuole divorarlo. Al suo risveglio, tutte queste visioni sono svanite e si ritrova nel suo letto. Muto sonorizzato

A man goes to bed and falls asleep. He dreams that his room is transformed, and Pierrot, Colombina and a black man dance around and above him. The moon tries to eat him. When he awakes, he finds himself in his bed, and the visions have disappeared. Silent film with sound added

Un Homme de tête

Francia, 1898 Regia: Georges Méliès

■ Trad. let.: Un uomo di testa; Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 1'. Bn ■ Da: Lobster Films

Un signore si presenta, prende la propria testa da sopra le spalle e la colloca alla sua sinistra su un tavolo. Poi, dato che gli è riapparsa una seconda testa, la prende di nuovo e la depone accanto alla prima. Le due teste conversano fra di loro, come con il personaggio a cui è ricresciuta una terza testa, che si toglie nuovamente per collocarla stavolta alla propria destra. Esegue un concerto con le sue quattro teste assolutamente identiche. Fa sparire le tre teste collocate sul tavolo, prende quella che è sulle sue spalle, la getta lontano e al suo posto ne compare immediatamente un'altra.

A man removes his own head and puts it on a table to his left. A second head appears in its place; he removes it and puts it next to the first one. The two heads converse with each other and with the man, who has grown a third head, promptly removed but placed on the right this time. He gives a concert with his four identical heads. He makes the three heads on the table disappear, takes the one on his shoulders and throws it far away, and another one pops up.

L'illusionniste double et la tête vivante

Francia, 1900 Regia: Georges Méliès

■ Trad. Let.: L'illusionista doppio e la testa vivente; Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 1'. Bn ■ Da: Lobster Films

In questa scena assolutamente straordinaria, un illusionista si sdoppia. I due sosia si siedono su due sedie, mentre una testa di cartone, isolata su una tavoletta collocata fra di loro, diviene viva. I due illusionisti mostrano che non c'è nessun corpo sotto la tavoletta, poi sotto la testa si forma un corpo e i due illusionisti corteggiano la dama così apparsa, che però si dissolve progressivamente fra le loro mani, lasciando i due ciarlatani faccia a faccia e confusi. I due illusionisti non sono altro che una sola e medesima persona.

In this extraordinary scene, a magician makes a double of himself. The two magicians sit on two chairs, while a paper head on a small table between them comes to life. The two magicians demonstrate that there is no body under the table; the head then develops a body, and the two magicians court the lady who has appeared. She gradually disappears, leaving the two face to face and confused. The two magicians are nothing else but the same person.

Le Livre magique

Francia, 1900 Regia: Georges Méliès

■ Trad. let.: Il libro magico; Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 2'37". Bn ■ Da: Lobster Films

Magnifico soggetto nel quale delle incisioni a grandezza naturale, pubblicate in un enorme volume, si animano l'una dopo l'altra per

A wonderful story in which characters in a book of life size illustrations come to life one by one: Pierrot, Arlecchino, Pulcinella,

formare i personaggi della farsa italiana: Pierrot, Arlecchino, Pulcinella, Colombina e Cassandra. Dopo una pantomima, i personaggi sono reintegrati l'uno dopo l'altro nei fogli del volume e ridiventano incisioni.

Colombina and Cassandra. After a little show, the characters return one by one to the book, becoming illustrations once again.

Nouvelles luttes extravagantes Francia, 1900 Regia: Georges Méliès

■ Trad. let.: Nuove lotte stravaganti; Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 2'14". Bn ■ Da: Lobster Films

Questo film è una parodia di diverse lotte da fiera. Assistiamo innanzitutto a un combattimento fra due donne, poi tra due uomini. C'è in seguito un match comico fra un grasso e un magro, con diverse peripezie molto divertenti.

This film is a parody of sideshow wrestling matches. We first see two women wrestling and then two men. A comic match between a fat man and a thin man follows with many amusing developments.

Le Rêve du radjah Francia, 1900 Regia: Georges Méliès

■ T. alt.: *La forêt enchantée*; Trad. let.: Il sogno del raja; Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 2'25". Bn ■ Da: Lobster Films

Un principe indiano si addormenta in un superbo palazzo. È risvegliato da un'enorme farfalla con cui lotta. Improvvisamente il suo letto scompare, cade a terra e si trova in una foresta incantata dove deve combattere con ogni sorta di apparizioni. Alla fine un nugolo di fate lo condanna alla decapitazione. Nel momento in cui il carnefice solleva la mannaia, il principe gli salta alla gola e lotta disperatamente. Si ritrova allora nel palazzo della scena iniziale, nel suo letto, e si sveglia di soprassalto, mentre si sta battendo con il suo cuscino.

An Indian prince falls asleep in a magnificent Indian palace. He is awakened by an enormous butterfly that fights with him. Suddenly his bed disappears, and he falls to the ground in an enchanted forest where he must battle with everything that appears. In the end, a group of fairies order his decapitation. Just as the headsman raises his axe, the prince jumps up and puts up a fight. Then he is back in his bed in the palace and awakens with a start while fighting with his pillow.

Le Réveil d'un monsieur pressé Francia, 1900 Regia: Georges Méliès

■ Trad. let.: Il risveglio di un signore che ha fretta; Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 1'10". Bn ■ Da: Lobster Films

Un uomo deve prendere il treno. Dato che non ha più molto tempo davanti a sé, si alza e comincia ad infilarsi rapidamente i vestiti. Ma questi si trasformano in modo buffo: i pantaloni si mutano in giacca, la giacca in gilet, etc. etc... Dopo un valoroso combattimento, arriva alla conclusione che deve avere troppi abiti e si rimette a letto per pensare ad altro.

A man must catch a train. Since he is in a hurry, he gets up and quickly puts on his clothes, which transform themselves: trousers become a jacket, the jacket a waistcoat, etc. etc... After a valiant fight, he reaches the conclusion that he must have too much clothing and goes back to bed.

Le Sorcier, le prince et le bon génie

Francia, 1900 Regia: Georges Méliès

■ Trad. let.: Lo stregone, il principe e il genio buono; Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 2'05". Bn ■ Da: Lobster Films

Un principe si reca da un mago per chiedere di procurargli una fidanzata affascinante e affettuosa. Lo stregone la fa apparire, ma il principe si accorge che quella fidanzata è soltanto una mera illusione e non una persona reale. Furioso, si avventa contro lo stregone che, dopo aver assunto diverse forme, fa apparire un nugolo di streghe perché prendano le sue difese. Le donne trasformano il principe in mendicante. Quest'ultimo invoca allora la fata buona, che appare, punisce lo stregone rinchiodendolo in una gabbia di ferro, ritrasforma il mendicante in principe, gli rende la sua fidanzata e trasforma infine tutte le streghe in superbi principi e signori che si mettono al seguito del principe vittorioso e della sua futura consorte.

A prince goes to see a wizard to help him get a charming and affectionate girlfriend. The wizard conjures her up, but the prince realizes she is just an illusion and not a real person. Overcome with anger, the prince pounces on the wizard, who changes shape and makes a group of witches appear to defend him. They transform the prince into a beggar. The prince calls on the good fairy, who appears and punishes the wizard by locking him in an iron cage. She then changes the beggar back into a prince, gives him a girlfriend and transforms the witches into princes and lords who become the prince's and his future wife's retinue.

Le Tonneau des danaïdes

Francia, 1900 Regia: Georges Méliès

■ Trad. let.: La botte delle Danaidi; Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 1'17". Bn ■ Da: Lobster Films

Nel mezzo della scena si trova una botte posata su un supporto. Intorno, un uomo e otto ragazze. L'uomo mostra, se ce ne fosse bisogno, che non esiste nessun passaggio tra la botte e il suolo, eppure riesce a far entrare nella botte le otto ragazze, una dopo l'altra, senza che appaia mai piena. Alla fine l'illusionista rovescia la botte per mostrare al pubblico che è in effetti "piena di vuoto".

In the middle of the set there is a barrel resting on a platform surrounded by eight women and a man. The man demonstrates that there is no space between the barrel and the ground, yet he manages to put all eight girls in the barrel without it ever appearing to be full. At the end, the magician turns the barrel upside down and shows the audience that it is, in fact, "full of nothing".

Le Chapeau à surprise

Francia, 1901 Regia: Georges Méliès

■ Trad. let.: Il cappello a sorpresa; Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 2'33". Bn ■ Da: Lobster Films

Excelsior!

Francia, 1901 Regia: Georges Méliès

■ Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 2'04". Bn ■ Da: Lobster Films

Un prestigiatore estrae un fazzoletto dalla bocca del suo assistente. Dal fazzoletto, trae un grande acquario. L'aiutante domanda dell'acqua per riempirlo. Allora il mago si serve del braccio dell'assistente come di una pompa, e l'acqua esce dalla bocca di quest'ultimo. Quando l'acquario è pieno, il prestigiatore fa uscire dei pesci vivi dalla bocca dell'aiutante. Acqua e pesci vanno presto in fumo, il recipiente si trasforma in un gambero che a sua volta diviene una dama incantevole, vestita da clown. Poi il mago sdoppia la ragazza, trasforma i due personaggi ottenuti in drappi e avvolgendosi nella loro stoffa, scompare.

A magician pulls a handkerchief out of his assistant's mouth, and a large bowl from the handkerchief. His assistant asks him to put water in it; the magician uses his assistant's arm as a pump, and water comes out of his mouth. When the bowl is full, the magician makes fish come out of his assistant's mouth. The water and fish soon disappear, and the bowl turns into a shrimp and then into a lovely woman dressed as a clown. The magician then turns the girl into two, changes them into pieces of cloth, which he wraps around himself and then disappears.

Nain et géant

Francia, 1901 Regia: Georges Méliès

■ Trad. let.: Nano e gigante; Prod.: Star Film ■ 35mm. D.: 55". Bn ■ Da: Lobster Films

Méliès si sdoppia. Uno dei due diventa di troppo.

Méliès turn into two. One of them becomes unwanted.

La Danseuse Microscopique

Francia, 1902 Regia: Georges Méliès

■ Trad. let.: La danzatrice microscopica; Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 2'43". Bn ■ Da: Lobster Films

Un mago fa uscire una dozzina di uova dalla bocca del suo aiutante. Le rompe in un cappello, sbatte il tutto come per fare un'omelette e ne trae un uovo grosso come il cappello. Appena ha posato l'uovo sul tavolo ecco che appare una dama minuscola, piena di vita e non più grande di una bambola, che si mette ad eseguire una serie di passi aggraziati. All'improvviso, cresce fino a raggiungere le dimensioni di una persona normale. Salta sul pavimento e affascina il pubblico con le sue evoluzioni. Poi il mago e la danzatrice scompaiono nel più straordinario dei modi.

A magician pulls a dozen eggs out of his assistant's mouth. He breaks them in a hat, beats them all as if to make an omelet and pulls out an egg as large as the hat. As soon as he puts the egg on a table, a little woman no larger than a doll appears and performs a graceful dance. She suddenly grows to a normal human size and jumps to the ground, wowing the audience with her movements. Then the magician and the dancer magically disappear.

L'Equilibre Impossible

Francia, 1902 Regia: Georges Méliès

■ Trad. let.: L'equilibrio impossibile; Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 1'21". Bn ■ Da: Lobster Films

Un uomo solo, vestito "alla francese", avanza verso il pubblico. Si toglie la giacca e rimane in camicia. Esegue quindi varie acrobazie e diviene quattro personaggi identici di cui uno si ritrova posato sulla sua testa e gli altri due nelle sue mani.

A man dressed in French attire moves toward the audience. He takes off his jacket, performs acrobatics and turns into four identical versions of himself, one on his head and the other two in his hands.

Les Trésors de Satan

Francia, 1902 Regia: Georges Méliès

■ Trad. let.: I tesori di Satana; Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 2'39". Bn ■ Da: Lobster Films

Satana ha rinchiuso dei sacchi d'oro in una cassaforte. Il proprietario dei sacchi, un avaro, tenta di riprenderli ma la cassaforte stregata gli fa degli scherzi. Alla fine, l'avarò brucia all'interno della cassaforte.

Satan locks some sacks of gold in a chest. The owner of those sacks, a miser, tries to get them back, but the enchanted chest plays tricks on him. In the end, the miser is burned inside the chest.

L'Auberge du Bon Repos

Francia, 1903 Regia: Georges Méliès

■ Trad. let.: L'albergo del buon riposo; Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 5'. Bn ■ Da: Lobster Films

Un viaggiatore leggermente ebbro vuole dormire in una camera d'albergo. È l'effetto dell'ubriachezza? I suoi vestiti, il suo candeliere si animano di vita propria e lo perseguitano, poi si aggiunge un diavoleto che entra nella danza. Gli abitanti dell'albergo, disturbati dal rumore, penetrano in farandola nella camera del viaggiatore dove si danno ad una corsa-inseguimento sfrenata.

A slightly intoxicated traveler tries to go to sleep in a hotel room. His clothing and candlestick come to life and give him a hard time. Could it be his drunken state? Then a devil joins in on the dance. Awakened by all the noise, the hotel guests break into his room and a wild goose chase ensues.

Le Monstre

Francia, 1903 Regia: Georges Méliès

■ Trad. let.: Il mostro; Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 2'29". Bn ■ Da: Lobster Films

Un principe egiziano è vedovo. Inconsolabile, domanda ad un sacerdote di tentare di mostrargli la sua cara estinta. Il sacerdote estrae lo scheletro della donna da un sepolcro, poi agghinda le ossa che diventano un fantasma. Il fantasma diventa una donna, bella e vivente, ma quando il principe, meravigliato, le si avvicina, il sacerdote la ritrasforma in uno scheletro.

An Egyptian prince has lost his wife. Inconsolable, he asks a priest to show him his beloved dead wife. The priest takes the woman's skeleton from the tomb and wraps it in cloth, and it becomes a ghost. The ghost becomes a beautiful living woman, but when the astonished prince approaches her, the priest turns her back into a skeleton.

L'Oracle de Delphe

Francia, 1903 Regia: Georges Méliès

■ Trad. let.: L'Oracolo di Delfi; Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 1'34". Bn ■ Da: Lobster Films

Un ricco signore egiziano depone un forziere contenente delle offerte nel tempio di un dio a Delfi. Dopo la sua partenza, un ladro forza la porta dell'edificio e s'impadronisce del forziere, ma il dio, che appare sulla porta del tempio, lo maledice e il ladro viene punito. Si ritrova munito di una testa d'asino.

A rich Egyptian man leaves a box of offerings in a temple in Delphi. Once he has left, a thief breaks into the building and tries to steal the box; a god appears at the temple doors and puts a curse on the thief, turning his head into the head of a donkey.

Le Chaudron infernal

Francia, 1903 Regia: Georges Méliès

■ Trad. let.: Il calderone infernale; Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 1'45". Col ■ Da: Lobster Films

Il demone Belfagor, esecutore di bassezze dell'Inferno, fa bruciare nel suo calderone infernale tre sfortunate vittime i cui fantasmi si alzano in aria, per poi scomparire. In seguito è il demone a gettarsi nel suo calderone.

The demon Belphegor is an executioner in Hell. He burns three victims in his infernal cauldron, and their ghosts rise up in the air and disappear. Belphegor then disappears in his cauldron.

La Fée Carabosse

Francia, 1906 Regia: Georges Méliès

■ T. alt.: *Le poignard fatal*; Trad. let.: La strega Carabosse; Prod.: Star Film ■ 35 mm. D.: 11'57". Col ■ Da: Lobster Films

Un giovane trovatore va a consultare la celebre strega Carabosse per sapere che cosa gli riservi l'avvenire. Ma il giovane è senza denaro, e (con una borsa piena di sabbia) paga il talismano che gli consegna la strega. Furiosa, Carabosse giura di vendicarsi. Dopo molti tentativi, il trovatore riesce a liberare la graziosa principessa prigioniera, di cui la strega gli aveva fatto apparire l'immagine. I giovani si sposano, mentre il buon druido invia la strega nel fondo dei mari.

A penniless troubadour pays a visit to the famous witch Carabosse to know what the future holds for him. He pays the witch with a bag of sand. Enraged, Carabosse swears revenge. After several attempts, the troubadour frees the beautiful imprisoned princess that the witch revealed to him. The two marry, and the good druid sends the witch to the bottom of the sea.