

INDICE DEL VOLUME

PARTE

1 DAL GOTICO AL MANIERISMO

L'ARTE E L'ESTETICA NELLA STORIA

1	Arte e committenza	2
2	Architettura e società	3
3	La figura moderna dell'artista	4

OLTRE L'IMMAGINE

1	Giotto e Francesco: riconsacrare il senso della vita terrena	5
2	Giotto e Dante: l'attenzione alla realtà fa riflettere sulla trascendenza	6
3	Martini e Petrarca: la pittura è arte divina	7
4	Buffalmacco e Boccaccio: dal <i>Trionfo della morte</i> al <i>Decamerone</i>	8
5	<i>La città ideale</i> di Leon Battista Alberti: un progetto per il rinnovamento di Roma	10
6	<i>Ilaria del Carretto</i> di Jacopo della Quercia: la morte rinascimentale	12
7	<i>L'Adorazione dei Magi</i> di Masaccio: la nuova borghesia conquista la società (e gli altari)	13
8	<i>La Camera degli Sposi</i> di Mantegna: la celebrazione di una corte quattrocentesca	14
9	<i>Il Sogno di sant'Orsola</i> di Carpaccio: il senso del privato nel Rinascimento	16
10	<i>Il Ritratto dei coniugi Arnolfini</i> di Jan Van Eyck: vivere nelle Fiandre	17
11	Botticelli e Marsilio Ficino: l'ispirazione neoplatonica della <i>Primavera</i>	19
12	Botticelli, Lorenzo, Poliziano, Lucrezio, Ovidio: le suggestioni letterarie della <i>Primavera</i>	21
13	<i>Il Ritratto del Castiglione</i> di Raffaello: l'immagine del perfetto <i>Cortegiano</i>	23
14	<i>La Notte</i> di Michelangelo: dalla scultura alla poesia	24
15	I ritratti di Carlo V di Tiziano: la celebrazione del potere imperiale	25
16	<i>Il Fortunato Martinengo</i> del Moretto: un elogio dell'abito aristocratico	27
17	<i>La Melissa</i> di Dosso Dossi e <i>l'Orlando Furioso</i> dell'Ariosto	28
18	<i>La Luna</i> di Galilei nella pittura del Cigoli. L'arte incontra la scienza	30

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE

1	La rinascita delle arti secondo Giorgio Vasari	31
2	Michelozzo eterno secondo. La testimonianza delle fonti	31
3	Giorgio Vasari: Donatello, scultore meraviglioso	33
4	Giovanni Rucellai: «Nel bello vivere è bello morire»	34
5	In un diario, l'identità della <i>Gioconda</i> ?	34
6	Andrea Guarna: un singolare ritratto letterario di Bramante	36
7	Palladio trattatista: la divulgazione dell'architettura	36
8	Ascanio Condivi: Michelangelo fu scultore e teologo	38
9	Vasari, Borghini, Bocchi: le fonti cinquecentesche su Ammannati, architetto virtuoso	39

LA CRITICA E IL RACCONTO DELL'ARTE

1	<i>Reale e ideale nel Rinascimento</i> di Erwin Panofsky	40
2	<i>Sulla prospettiva rinascimentale</i> di Erwin Panofsky	42
3	<i>Nella bottega di un pittore</i> di Giovanni Iudica	44
4	<i>Leonardo e la cultura artistica rinascimentale</i> di André Chastel	46
5	<i>Raffaello e Leonardo</i> di Antonio Forcellino	48
6	<i>La teoria architettonica di Michelangelo</i> di James S. Ackerman	50

PARTE 2 DAL NATURALISMO SEICENTESCO ALL'IMPRESSIONISMO

L'ARTE E L'ESTETICA NELLA STORIA

1	La bellezza secondo Kant e Hegel	54
2	Il sublime secondo Kant	55
3	Il genio artistico secondo Kant e Schelling	56
4	L'arte tra Positivismo e Marxismo	56

OLTRE L'IMMAGINE

1	L'Erminia di Guercino e la <i>Gerusalemme liberata</i> di Torquato Tasso	58
2	<i>Et in Arcadia ego</i> . Da Poussin a Cartesio: l'arte, e la vita, come frutto del pensiero	59
3	La <i>Famiglia di contadini</i> di Le Nain: l'arte racconta la miseria	61
4	<i>L'astronomo</i> e <i>Il geografo</i> . Da Vermeer a Spinoza: nella natura, e nella vita, cercare la verità e la letizia	62
5	Bernini, Marino e l'arte della meraviglia: trasformare la materia e la parola	64
6	Bernini, Pascal e l'arte della persuasione	66
7	La bellezza imperfetta: il <i>nescio quid</i> di Leibniz nella pittura barocca	67
8	I personaggi di Longhi e quelli di Goldoni: l'arte incontra il teatro	68
9	Dal <i>Gentiluomo</i> di Fra' Galgario al <i>Giovin Signore</i> del Parini	70
10	Canova e Foscolo: sui sepolcri e sulla morte	71
11	Da Canova a Foscolo: <i>Le Grazie</i>	72
12	<i>Il Bruto</i> di David e di Vittorio Alfieri: Neoclassicismo, Rivoluzione e immaginario giacobino	73
13	<i>Il Napoleone in trono</i> di Ingres: la celebrazione del potere imperiale	74
14	Bellezza e sentimento. Da Hume a Füssli, liberarsi dai canoni	75
15	Da Friedrich a Leopardi attraverso Fichte, Schelling e Schopenhauer: <i>l'Infinito</i>	76
16	Turner, Kant, il sublime e la Natura imprevedibile	79
17	Da <i>Il bacio</i> di Hayez, icona patriottica, alla letteratura del Risorgimento	80
18	Dalla pittura di storia al romanzo storico: Hayez e Manzoni	82
19	Il lavoro come alienazione: da Adolph von Menzel a Marx	83
20	Dai vinti di Patini a quelli di Verga: raccontare la miseria	85

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE

1	Giovanni Baglione: vita di Caravaggio, "pittore maledetto"	86
2	Da Carracci ad Agucchi e Bellori: il valore dell'Idea	87
3	Juan de San Bonaventura: la Chiesa di San Carlo di Borromini è divina	88
4	Perrault contro Bernini: l'architettura è bella solo quando è utile	89
5	Boffrand e Blondel: buon gusto e carattere nell'architettura	91
6	Winckelmann: una nobile semplicità e una quieta grandezza, i presupposti della vera bellezza	92
7	Friedrich Schiller: <i>Del sublime</i>	93
8	Da Boullée a Schopenhauer: verso una nuova forma di "funzionalismo"	95

9	Émile Zola, <i>Al paradiso delle signore</i> : il grande magazzino	96
10	Louis Leroy: che impressione l'Impressionismo!	97

LA CRITICA E IL RACCONTO DELL'ARTE

1	<i>Luci e ombre in Caravaggio</i> di Roberto Longhi	99
2	<i>Caravaggio al lavoro</i> di Giuliano Capecelatro	101
3	<i>Il processo ad Artemisia</i> di Susan Vreeland	102
4	<i>Bernini, una vita come prodigio</i> di Franco Borsi	105
5	<i>Borromini, il mondo sentimentale, l'ansia di comunicare</i> di Paolo Portoghesi	107
6	<i>Bernini e Borromini, geni rivali</i> di Jake Morrissey	109
7	<i>Il Neoclassicismo, un mutamento di sensibilità</i> di Hugh Honour	111
8	<i>Pittoresco e sublime</i> di Giulio Carlo Argan	113
9	<i>Il Romanticismo e le origini del moderno</i> di Alfredo De Paz	115
10	<i>La prima mostra impressionista</i> di John Rewald	117
11	<i>A casa di Berthe Morisot</i> di Susan Vreeland	121
12	<i>Contorni e colori nella pittura di Fattori</i> di Corrado Maltese	123

3 DAL TARDO OTTOCENTO AL XXI SECOLO

L'ARTE E L'ESTETICA NELLA STORIA

1	Il fenomeno del primitivismo tra Ottocento e Novecento	126
2	Il brutto come strumento di denuncia	126
3	L'arte senza aura secondo Benjamin	127
4	Cos'è oggi arte e cosa non lo è	128
5	Cosa rende, oggi, un artista tale	129

OLTRE L'IMMAGINE

1	Da Cézanne a Edmund Husserl: vedere oltre i fenomeni del mondo	130
2	Seurat e il circo, spettacolo popolare e fascinioso	131

3	La maschera e la follia: da Ensor a Nietzsche a Pirandello	132
4	Poeti e artisti “maledetti”, da Baudelaire a Gauguin: la contestazione delle convenzioni sociali	133
5	La Natura tra metafore e simboli, dalla pittura alla poesia: Leopardi, Carducci e Pascoli	134
6	Van Gogh e Kierkegaard: il paradosso della fede	136
7	Il piacere dell'esteta: da Klimt a D'Annunzio	138
8	La rassegnazione dell'inetto: da Munch a Svevo	139
9	A passeggio lungo ponti e <i>boulevards</i> . La pittura racconta la Parigi moderna	140
10	Schiele, Montale e il mal di vivere	142
11	Matisse come l'ultimo Leopardi: la solidarietà è l'unica risposta al male	144
12	Chagall come Nietzsche: il vero superuomo è chi sa dire di sì alla vita	145
13	La relatività tra arte e scienza, da Einstein a Picasso: la quarta dimensione	146
14	Le parolibere futuriste: dalla letteratura all'arte	148
15	Da de Chirico a Heidegger: l'arte come disvelamento della realtà	149
16	Il sogno come fonte di conoscenza: Dalí, Freud e il concetto di inconscio	150
17	Da Dalí a Bergson: una nuova concezione del tempo	151
18	Magritte, pittore-filosofo. Dipingere il pensiero: i legami con Foucault e Schopenhauer	152
19	Ungaretti: nel dolore della trincea, la ricerca d' <i>infinito</i>	154
20	Manifesti pubblicitari per celebrare il <i>boom</i> economico	155
21	Il Neorealismo italiano tra cinema, pittura e letteratura	156
22	Fontana, Montale, Schopenhauer: cercare un varco, squarciare il velo	158
23	Giacometti, Sartre e l'Esistenzialismo: la nausea del vivere	159
24	Le <i>Brillo Box</i> di Warhol e la “fine dell'arte” secondo Danto (ed Hegel)	160
25	<i>Rhythm O</i> . Dalla Abramović ad Hannah Arendt: la banalità del male	161
26	Le Torri Gemelle, simboli di un mondo ferito	162

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE

1	Antoni Gaudí: costruire la bellezza richiede tempo	163
2	Il <i>Manifesto del Futurismo</i> e i due <i>Manifesti della pittura futurista</i>	164
3	Vasilij Kandinskij: verso un'arte nuova e spirituale	165
4	Marcel Duchamp: a proposito del <i>ready-made</i>	166
5	Giorgio de Chirico: cosa si intende, veramente, per Metafisica e pittura	167
6	Il <i>Manifesto</i> di Umberto Boccioni: l'abolizione della statua chiusa	169
7	Il <i>Manifesto dell'architettura futurista</i> di Sant'Elia	170

8	Piacentini e Foschini sul classicismo semplificato: una “grande arte tradizionalista e moderna”	171
9	I “cinque punti” del Nuovo Astrattismo americano: la nascita di una nuova Avanguardia	172
10	Franck Maubert: conversazione con Francis Bacon	173
11	Piero Paolo Pasolini: la dittatura del consumismo	175
12	Marina Abramović: l’arte è incontro, l’arte è vita	176
13	Gordon Burn e Damien Hirst: conversazioni sull’arte contemporanea	177
14	Banksy: la vera arte è non farsi beccare	178

LA CRITICA E IL RACCONTO DELL’ARTE

1	<i>La pittura del Simbolismo</i> di Giulio Carlo Argan	180
2	<i>Gauguin e Van Gogh, la tragedia di Arles</i> di John Rewald	182
3	<i>Sul suicidio di Van Gogh</i> di Rainer Metzger	184
4	<i>La protesta dell’Espressionismo</i> di Mario De Micheli	186
5	<i>Matisse e Picasso, amici rivali</i> di Sebastian Smee	188
6	<i>La lezione di Gropius</i> di Leonardo Benevolo	190
7	<i>La sowersione del quadro</i> di Massimo Recalcati	192
8	<i>Un’arte nuova per un mondo nuovo</i> di Gillo Dorfles	194
9	<i>L’arte non è morta, è solo cambiata</i> di Angela Vettese	196
10	<i>Che cos’è la bellezza</i> di Paolo D’Angelo	196
11	<i>Il kitsch come degradazione della cultura</i> di Clement Greenberg	198
12	<i>L’oggetto comune nell’arte contemporanea</i> di Claudio Zambianchi	199
13	<i>Arte e design</i> di Maurizio Vitta	201
14	<i>L’importanza del patrimonio artistico</i> di Tomaso Montanari	203
15	<i>Il “concetto di sedialità”</i> di Aldo, Giovanni e Giacomo	204