

LA VERTIGINE DELLO SGUARDO

Quattro libri necessari alla passione per l'arte

A cura di Giovanna Brambilla

PEGGY
GUGGENHEIM
COLLECTION

Filosofia e Teoria dello Sguardo:

Maurice Merleau-Ponty – "La Fenomenologia della percezione"

Esplora il legame della percezione sensoriale con l'esperienza corporea e l'interazione con il mondo circostante. Merleau-Ponty approfondisce il concetto di "sguardo" in relazione alla percezione del corpo e all'arte.

Jean-Paul Sartre – "La nausea"

Esplora la percezione e l'interazione tra soggetto e oggetto, lo sguardo viene visto in una dimensione più esistenziale e filosofica.

Emmanuel Levinas – "Totalità e Infinito"

Riflette sull'incontro tra il soggetto e l'altro, con implicazioni sul modo in cui lo sguardo umano crea relazioni etiche.

Critica d'Arte:

John Berger – "Modi di vedere"

Esplora come l'arte venga percepita e come lo "sguardo" sociale e culturale influenzi la visione dell'opera d'arte. Il concetto chiave del testo è che "la vista è il nostro senso più sociale".

Laura Mulvey – "Visual and Other Pleasures"

Mulvey sviluppa il concetto di "sguardo maschile" nel cinema e nelle arti visive, spiegando quanto il genere influenzi la percezione e la rappresentazione dell'altro.

Nicholas Mirzoeff– "An Introduction to Visual Culture"

Esplora il fatto che lo sguardo è strutturato socialmente e politicamente attraverso le immagini, ed è legato alla cultura contemporanea.

Sociologia e Psicologia dello Sguardo:

Erving Goffman – "La vita quotidiana come rappresentazione"

Esplora l'esibizione delle persone nelle situazioni sociali e come l'osservazione reciproca strutturi la vita sociale, declinando il tema anche sullo sguardo.

Stuart Hall – "Cultural Identity and Diaspora"

Esplora come le identità culturali siano costruite e rappresentate attraverso lo sguardo e le immagini, analizzando la relazione tra visibilità e potere.

Filosofia Estetica e Sguardo nell'Arte:

Arthur Danto – "After the End of Art"

Partendo dal concetto di "fine dell'arte" il testo riflette sull'evoluzione della percezione artistica e sulla funzione dello "sguardo" nell'arte contemporanea.

Alain de Botton – "The Art of Travel"

Esplora il modo in cui lo sguardo influenza la percezione del paesaggio e dell'arte attraverso il viaggio.

Altri saggi importanti:

Roland Barthes – "La camera chiara"

Testo fondamentale sulla fotografia che mette lo sguardo in relazione con il concetto di morte e memoria.

Francesco Stocchi – "Il corpo dell'artista"

Esplora la connessione tra corpo e rappresentazione visiva nell'arte, collegandosi alla tematica dello sguardo e della sua relazione con il corpo e la percezione.

Sguardo e Potere:

Michel Foucault – "Sorvegliare e punire"

Esplora come il potere sia visibile e operi attraverso il controllo dello sguardo, in particolare in relazione alla disciplina e alle strutture di sorveglianza.

Jacques Rancière – "La Messa in Scena del Politico"

Esplora la relazione tra estetica e politica, con un focus particolare su come lo sguardo sia un elemento di costruzione della realtà sociale e politica.