

BIBLIOTECA DELLA SALUTE MENTALE
E DELLE SCIENZE UMANE
"G.F. MINGUZZI – C. GENTILI"

DIPARTIMENTO
PSICOLOGIA - PSI

BIBLIOTECA "SILVANA CONTENUTO"
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Arte e follia

UNA PROPOSTA BIBLIOGRAFICA

25 novembre 2015

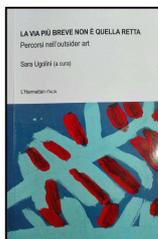
Questo lavoro nasce nell'ambito dell'iniziativa **Specialmente in Biblioteca**, che prevede, dal 25 novembre al 15 dicembre 2015, 8 incontri fra approfondimento specialistico e divulgazione nati dalla collaborazione di 10 Biblioteche specializzate di Bologna.

In occasione della presentazione del libro **La via più breve non è quella retta. Percorsi nell'outsider art** a cura di Sara Ugolini, la Biblioteca Minguzzi-Gentili della Città Metropolitana e dell'Università di Bologna e la Biblioteca Silvana Contento del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna (sedi di Bologna e Cesena) presentano questa proposta bibliografica. Partendo dalle proprie collezioni, le biblioteche propongono una selezione di testi che trattano i temi del rapporto fra arte e mente, dell'arte irregolare e dell'arte terapia. Per ogni testo viene segnalata la disponibilità presso la Biblioteca Minguzzi-Gentili o la Biblioteca Silvana Contento (sedi di Bologna e Cesena).

La selezione non ha pretesa di esaustività, ma oltre a far conoscere e promuovere i patrimoni delle due biblioteche, intende portare un contributo alla riflessione, proponendo alcuni spunti per ulteriori approfondimenti.

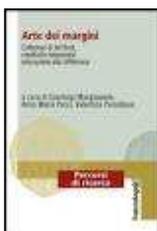
OUTSIDER ART : L'ARTE IRREGOLARE

Sara Ugolini (a cura di)
La via più breve non è quella retta. Percorsi nell'outsider art
Torino : L'Harmattan Italia, 2015
p. 183

✓ **Biblioteca Minguzzi-Gentili**
Collocazione: mon psych 7 VIA

Il volume raccoglie una serie di contributi sul tema dell'outsider art, un contesto espressivo tra marginalità, psichiatria e arte contemporanea. Partendo dal lavoro pionieristico di Hans Prinzhorn, passando per lo sviluppo dell'Art Brut e l'interesse per l'outsider art a Bologna, viene tracciato una sorta di percorso storico. L'attenzione si fissa poi sui luoghi di produzione creativa, sugli atelier creativi specializzati, ma anche sull'Osservatorio Outsider Art, sugli intrecci fra moda e outsider art e sul versante musicale dell'universo artistico outsider.

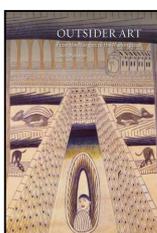

Gianluigi Mangiapane, Anna Maria Pecci, Valentina Porcellana (a cura di)
Arte dei margini. Collezioni di Art Brut, creatività relazionale, educazione alla differenza

Milano : Franco Angeli, 2013
p. 208

✓ **Biblioteca Minguzzi-Gentili**
Collocazione: mon psych 7 ART

Il libro parte dall'esperienza di L'arte di fare la differenza (AFD), un progetto partecipato che ha lavorato sulla contaminazione fra arte, antropologia ed educazione. Obiettivo del progetto è quello di sostenere e promuovere la creatività giovanile, proponendo occasioni formative per artisti emergenti e opportunità per mettere in discussione la diversità di cui ognuno è portatore. Vengono proposti saggi ed approfondimenti sui temi intorno a cui il progetto ha ruotato: l'Art Brut, con un particolare riferimento alla collezione conservata presso il Museo di Antropologia ed Etnografia dell'Università di Torino; lo scenario storico, socioculturale e artistico in cui AFD si colloca; l'educazione alla differenza.

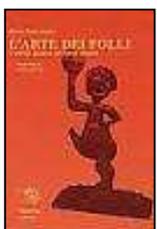

David Maclagan
Outsider art : from the margins to the marketplace

London : Reaktion Books, 2009
p. 192

✓ **Biblioteca Minguzzi-Gentili**
Collocazione: mon g MAC

David Maclagan sostiene che dietro il clamore di critica e pubblico si trova un gruppo di ipotesi sulle unità creative, l'espressione di mondi interiori, originalità, ed eccentricità artistica. Sebbene l'Outsider Art sia spesso presentata come una scoperta recente, queste idee appartengono a una tradizione che risale al Rinascimento, quando l'immagine moderna dell'artista inizia a prendere forma. In Outsider Art, Maclagan contesta molte delle opinioni correnti su questo campo sempre più popolare d'arte ed esplora ciò che accade agli artisti outsider e al loro lavoro.

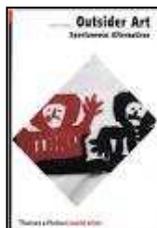

Hans Prinzhorn
L'arte dei folli : l'attività plastica dei malati mentali

Milano : Mimesis, 2004
p. 143

✓ **Biblioteca Minguzzi-Gentili**
Collocazione: mon psych 7 PRI

Hans Prinzhorn, di formazione estetica ed artistica, si dedicò dopo i quarant'anni a studi psichiatrici, interessandosi in particolare ai disegni e alle pitture dei pazienti. La sua ricerca parte dall'analisi delle opere d'arte prodotte da varie tipologie di malati di mente, poste in relazione di volta in volta con le Avanguardie degli anni Venti, in particolare l'espressionismo tedesco e il surrealismo, correnti di fatto considerate folli e degenerate, espressione di un disagio esistenziale. Prinzhorn non giunse mai a definire arte le produzioni degli internati ma il suo viene considerato un lavoro pionieristico per gli studi sull'outsider art.

Colin Rhodes
Outsider art : spontaneous alternatives

London : Thames & Hudson, 2000
p. 224

✓ **Biblioteca Minguzzi-Gentili**
Collocazione: mon g RHO

Colin Rhodes esamina la storia e la produzione della così detta Outsider Art, termine coniato nel 1972 dal critico d'arte Roger Cardinal per indicare - in senso più allargato rispetto all'Art Brut - la produzione artistica di autodidatti o creatori di Arte naïve che

hanno poco o nessun contatto con le istituzioni del mondo tradizionale d'arte. Si tratta di opere prodotte al di fuori dei canoni e dai parametri della cultura dominante

Le mostre dell'outsider art: esperienze e protagonisti

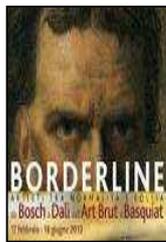
Cooperativa Sociale Nazareno
Irregular talents : catalogo

Bologna, 2015

107 p.

Biblioteca Minguzzi-Gentili
Collocazione: mon ge IRR

Catalogo della mostra tenutasi alla Pinacoteca Nazionale di Bologna dal 16 maggio al 14 giugno 2015 nell'ambito di un progetto espositivo europeo che intende valorizzare i talenti e promuovere l'inclusione sociale attraverso l'arte. Oltre alle opere dei 12 artisti in mostra, il catalogo propone una serie di approfondimenti sui temi dell'arte irregolare e sul progetto Irregular Talents che coinvolge Austria, Polonia ed Italia.

Borderline: artisti tra normalità e follia : da Bosch a Dalì, dall'Art brut a Basquiat

Milano : Mazzotta, 2013

176 p.

Biblioteca Minguzzi-Gentili
Collocazione: mon g BOR

Catalogo della mostra tenutasi al Mar Museo dell'Arte di Ravenna dal 17 febbraio al 16 giugno 2013. Una esposizione di opere che ha messo a confronto decine di artisti con le opere dell'art brut e con i manufatti delle culture primitive, con la dichiarata intenzione di trovare punti di contatto fra mondi solo apparentemente inconciliabili. Esiste una area della creatività dai confini mobili, dove trovano espressione artisti ufficiali, ma anche autori ritenuti "folli", "alienati", "outsider", dove è possibile stabilire confronti sull'ambiguo confine tra la creatività degli alienati e il disagio espresso dall'arte ufficiale dell'ultimo secolo.

Bianca Tosatti (a cura di)

Oltre la ragione: le figure, i maestri, le storie dell'arte irregolare

Milano : Skira, 2006

p. 367

Biblioteca Minguzzi-Gentili
Collocazione: mon g OLT

Catalogo della Mostra tenuta a Bergamo nel 2006. Il volume, che accompagna la mostra organizzata in occasione del decennale della scomparsa dell'artista Tarcisio Merati, presenta una selezione di opere di artisti malati di mente nell'intento di far emergere la grandiosità e la bellezza di quest'arte, la creatività e l'espressività nate nel contesto del disagio psichico.

Alessandra Ottieni (a cura di)

Arte necessaria : storie di dodici outsider d'Italia

Milano : Mazzotta, 1997

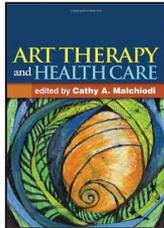
119 p.

Biblioteca Minguzzi-Gentili
Collocazione: mon psych 7 ART

Catalogo della mostra tenutasi a Palermo nell'estate del 1997. Dodici gli artisti in mostra, tutti outsiders, tutti irregolari senza rapporti con l'ambiente ufficiale ed il

mercato dell'arte. Dodici storie di persone che hanno visto l'arte come necessaria per uscire da un destino segnato dalla fatica di vivere e per alcuni di loro anche dalla malattia mentale.

ARTE TERAPIA

Cathy A. Malchiodi (edited by)
Art therapy and health care
New York : Guilford Press, 2013
388 p.

✓ **Biblioteca 'Silvana Contento' - Psicologia Cesena**
Collocazione: PSICE 615.85156 MALCCA

Il volume mostra come l'arte-terapia possa essere complementare alle cure mediche indifferentemente di pazienti pediatriche e di età adulta. Gli autori propongono strategie per implementare attività creative che aiutino ad affrontare i cambiamenti psicologici legati alla malattia, a trattare i sintomi e gli effetti collaterali, a rafforzare l'autoefficacia in caso di menomazioni. L'uso dei più svariati materiali e di diverse tecniche è spiegato in maniera esaustiva ed articolata.

Anna Maria Acocella, Oliviero Rossi (a cura di)
Le nuove arti terapie : percorsi nella relazione d'aiuto
Milano : Franco Angeli, 2013
p. 313

✓ **Biblioteca Minguzzi-Gentili**
Collocazione: mon ff 10 NUO

Il volume si propone come strumento di crescita e di formazione per arte terapeuti attraverso la proposta di contributi teorici, tecnici e metodologici strutturati. Vengono individuate quattro aree tecnico-metodologiche (foto e video; teatro, musica e danza; arte plastica e visiva; scrittura e poesia) e per ognuna viene fornito un inquadramento storico ed evolutivo, degli assunti teorici, dei contesti di applicazione e diversi esempi pratici.

Mimma Della Cagnoletta
Arte terapia : la prospettiva psicodinamica
Roma : Carocci Faber, 2010
p. 255

✓ **Biblioteca Minguzzi-Gentili**
Collocazione: mon ff 10 DEL

L'approccio psicodinamico all'arte terapia si fonda sull'integrazione tra l'esperienza della dimensione sensoriale e quella simbolica. Si basa inoltre sul presupposto che il prodotto artistico e il processo creativo siano contenitori e organizzatori di affetti, attraverso i quali è possibile affrontare situazioni difficili e momenti di cambiamento.

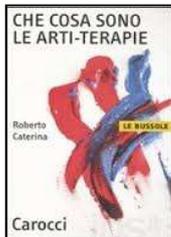

Sergio Marsicano (a cura di)
Psiche, arte e territori di cura
Milano : Angeli, 2010
p. 262

✓ **Biblioteca Minguzzi-Gentili**
Collocazione: mon psan 5 PSI

Psicanalisti, artisti, terapeuti-artisti, psichiatri-psicoterapeuti commentano in questo testo il prendersi cura del disagio oltre i limiti del setting psicoanalitico

tramite forme espressive esterne alla cura della psicopatologia. Un confronto tra differenti pratiche e posizioni culturali e metodologiche, attive in situazioni sociali distinte: ospedale, servizi psichiatrici, luoghi dell'abitare e del vivere quotidiano.

Roberto Caterina
Che cosa sono le arti-terapie
Roma : Carocci, 2005
126 p.

✓ **Biblioteca 'Silvana Contento' - Psicologia Bologna**
Collocazione: A 5252

Quale l'efficacia terapeutica e la validità metodologica delle arti-terapie? Il libro spiega come gli interventi terapeutici che si avvalgono del disegno, della musica, della danza, del teatro, della poesia, condotte da figure professionali qualificate e in un contesto operativo affidabile, possano essere un prezioso strumento di aiuto per superare disagi psichici e sociali.

Giovanna Bosco
Oltre la parola: la relazione terapeutica e formativa tra psicoanalisi e arti-terapie
Milano : Guerini, 2001
188 p.

✓ **Biblioteca 'Silvana Contento' - Psicologia Cesena**
Collocazione: PSICE 615.85156 OLTLP

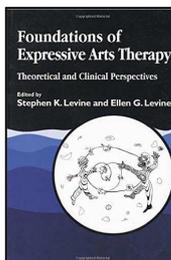
Questa raccolta testimonia la ricchezza presente in una serie di attività e riflessioni dell'espressività fondata sull'esperienza estetica quali veicolo dei tanti e differenti modi in cui la vita psichica si manifesta.

Jean-Luc Sudres
L'arte-terapia con gli adolescenti
Roma : Edizioni Scientifiche Magi, 2000
297 p.

✓ **Biblioteca 'Silvana Contento' - Psicologia Bologna**
Collocazione: D 3799

In molti casi, quando è difficile o addirittura impossibile coinvolgere l'adolescente in altre modalità terapeutiche, l'arte-terapia si rivela un approccio efficace e stimolante. Dal porre l'espressione artistica alla base della cura, il testo propone un'analisi dettagliata del processo che porta alla realizzazione dell'opera nell'arte-terapia, ottimo spunto per la creatività negli adolescenti.

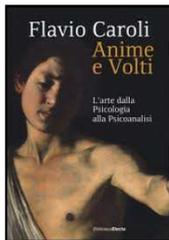
Stephen K. Levine and Ellen G. Levine
Foundations of expressive arts therapy: theoretical and clinical perspectives
London ; Philadelphia : Jessica Kingsley, 1999
280 p.

✓ **Biblioteca 'Silvana Contento' - Psicologia Cesena**
Collocazione: PSICE 615.85156 LEVISK

Il libro esplora diverse tipologie di arti terapie, sia prese individualmente che nella relazione tra loro, insistendo sull'importanza dell'esperienza estetica rispetto al benessere psicologico. Dal fondamento teorico dell'esperienza estetica (l'arte terapia si fonda sulla capacità dell'arte di rispondere alla sofferenza umana) gli autori arrivano all'applicazione terapeutica delle diverse espressioni artistiche: la musica, le arti figurative, il

teatro, il movimento, ecc. I contesti di applicazione sono molti, ma ci si sofferma in particolare sull'impiego del gioco coi bambini e sul lavorare sui traumi della guerra coi rifugiati della Bosnia e con la seconda generazione dei sopravvissuti all'olocausto.

L'ARTE E LE ARTI IN DIALOGO CON LA MENTE

Flavio Caroli
Anime e volti : l'arte dalla psicologia alla psicoanalisi
Milano : Electa, 2014
316 p.

Biblioteca 'Silvana Contento' - Psicologia Bologna
Collocazione: A 5700

Il tentativo è quello di ricostruire il cammino parallelo della Psicologia e le riflessioni dei pittori sui "moti dell'animo": riflessioni che ebbero un'importanza fondamentale a partire da Leonardo da Vinci nella costituzione del rapporto fra l'Anima e il Volto. In questo volume l'autore raccoglie i propri testi più significativi dedicati al tema dell'arte introspettiva in occidente come a dire che nella nascita della cultura moderna "la Fisiognomica sta alla Psicologia come l'Alchimia sta alla Chimica".

Alfonso Troisi
La mente dipinta : la scienza del comportamento nascosta nei capolavori della pittura
Roma : Fioriti, 2013
p. 215

Biblioteca Minguzzi-Gentili
Collocazione: mon psich 7 TRO

Quindici quadri con soggetti, stili e autori assai diversi tra loro, scelti da Troisi per la loro capacità di ispirare una serie di riflessioni su argomenti che vanno dalla cura al distacco, dalla follia al piacere, dalla diversità alla bontà. Il libro, riprendendo la formazione dell'autore, su questi argomenti propone una lettura che combina lo studio evolucionistico del comportamento animale ed umano, le neuroscienze e la psichiatria. Non mancano i continui richiami alla letteratura, alla filosofia, alla religione, alla sociologia.

Eric R. Kandel
L'età dell'inconscio : arte, mente e cervello dalla grande Vienna ai nostri giorni Milano : Raffaello Cortina, 2012
p. 622

Biblioteca Minguzzi-Gentili
Collocazione: mon ps 11 KAN

Il libro parte da un affresco della Vienna della fine dell'Ottocento per raccontare il fiorire in quegli anni e in quel contesto, di relazioni ed incontri informali, straordinari e fertili, fra eminenti figure della scienza e dell'arte (medici e musicisti, artisti e letterati). I salotti delle grandi dame della città divennero luoghi in cui scambiarsi esperienze o progetti di ricerca, creando le condizioni per un incontro tra competenze e saperi diversi che è possibile rintracciare tanto nel pensiero di Freud e Schnitzler, quanto nell'opera di artisti come Klimt, Schiele, Kokoschka. Di fatto, in quei salotti si discutevano idee che avrebbero segnato una svolta nella psicologia, nella neurobiologia, nella letteratura e nell'arte, cambiando quello che era stato fino ad allora il modo di considerare la mente umana e con intuizioni che influenzano ancora il pensiero odierno. La seconda parte del libro propone un'ampia ricerca dell'autore, eminente neuroscienziato, sulla biologia della creatività e della risposta visiva ed emozionale all'arte e sul funzionamento della mente artistica.

Domenico Chianese, Andreina Fontana (a cura di)
Per un sapere dei sensi : immagini ed estetica psicoanalitica

Roma : Alpes Italia, 2012

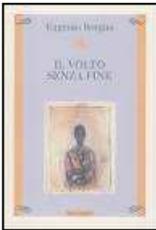
p. 382 + 1 CD

Biblioteca Minguzzi-Gentili

Collocazione: mon psan 5 PER / AU CD-ROM 2/26

Psicoanalisti di diversi indirizzi, artisti, filosofi riflettono in una serie di saggi sul ruolo che le immagini hanno nella cura, nell'arte, nella costruzione della conoscenza. Da sempre la psicoanalisi si confronta con il tema dell'immagine e dell'immaginare, della rappresentazione. Le immagini possono diventare canali che danno accesso a zone psichiche altrimenti non rappresentate né rappresentabili e gli artisti attingono a questa facoltà delle immagini di rimandare a tensioni non riducibili a parole: stessa cosa fa la pratica psicoanalitica con esiti e finalità ovviamente diverse.

Eugenio Borgna

Il volto senza fine

Firenze : Le lettere, 2004

p. 149

Biblioteca Minguzzi-Gentili

Collocazione: mon psich 7 BOR

Una riflessione sui rapporti tra psichiatria, arte e creatività, alla ricerca di linee tematiche che nel Novecento si sono venute manifestando sia nella psichiatria che nell' arte. L'arte moderna ha visto la lacerazione dei paradigmi formali dell'arte classica e l'evolversi dei modelli espressivi capaci di dilatare la conoscenza degli abissi che si nascondono nell'animo umano. Vengono rilette e commentate le poetiche degli artisti per parlare dei grandi temi dell'arte novecentesca, di follia, di ansia e malinconia, del corpo come modalità espressiva, di fenomenologia del volto e degli sguardi.

Gabriella Bartoli

Scritti di psicologia dell'arte e dell'esperienza estetica

Roma : Monolite, 2003

286 p.

Biblioteca 'Silvana Contento' - Psicologia Bologna

Collocazione: A 5068

Applicando gli strumenti dell'analisi psicologica ai temi della creatività artistica e della fruizione estetica, l'autrice tocca i nodi cruciali della psicologia dell'arte: dalle dinamiche psicologiche che portano alla messa in atto delle condotte creative, alle condizioni personali e socio- ambientali che favoriscono il prodursi dell'esperienza estetica, ai processi di interpretazione che si attivano nel corso delle contemplazioni di oggetti d'arte.

Stefano Ferrari

Lo specchio dell'io : autoritratto e psicologia

Roma : GLF editori Laterza, 2002

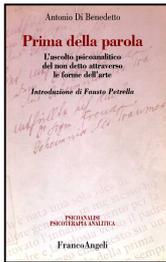
228 p.

Biblioteca 'Silvana Contento' - Psicologia Bologna

Collocazione: A 5072

L'autore prende in esame i principali meccanismi psichici che presiedono alla dinamica dell'autoritratto, a partire dal controverso rapporto che ciascuno di noi intrattiene con la propria immagine: l'autoritratto rispecchia le tappe della formazione dell'io. Un percorso tra numerosissimi esempi della pittura e della letteratura, con particolare riguardo al tema dello specchio e del doppio.

Antonio Di Benedetto
Prima della parola : l'ascolto psicoanalitico del non detto attraverso le forme dell'arte

Milano: F. Angeli, 2000

223 p.

✓ **Biblioteca 'Silvana Contento' - Psicologia Bologna**
Collocazione: D 3624

Laddove la psicoanalisi si è da sempre occupata dei misteri connessi alle personalità geniali e dei processi psichici implicati nell'esperienza del bello, questo libro invita ad un atteggiamento ribaltato: dovrebbe essere l'opera d'arte a suggerire nuove chiavi interpretative all'analista e non questi ad applicare ad essa quelle tradizionalmente usate nella clinica. L'arte può ispirare la psicoanalisi, aiutandola a riscoprire le sue radici intuitivo - poetiche.

Sandra Grosso (a cura di)
Paesaggi della mente : una psicoanalisi per l'estetica

Milano : F. Angeli, 1997

207 p.

✓ **Biblioteca 'Silvana Contento' - Psicologia Bologna**
Collocazione: D 3166

Scritto a più voci, il testo presenta affascinanti paesaggi costruiti su di un'insolita relazione tra conoscenza e bellezza, relazione per cui l'opera d'arte e la terapia psicoanalitica possono essere entrambe generatrici di senso e di bellezza, l'una attivante l'altra. Il circuito che ne scaturisce coinvolge in effetti i processi cognitivi, le emozioni, l'ascolto dell'altro ...

Rosanna Rossetti
Arte e follia : per una terapia globale

Mantova : Tipografia Galli, 1995

39 p.

✓ **Biblioteca 'Silvana Contento' - Psicologia Bologna**
Collocazione: D 2811

Una rassegna sulla produzione artistica schizofrenica con l'auspicio di utilizzare i dati ricavati in ambito clinico. Dall'esigenza operativa di un rapporto dialogico col "malato mentale", psichiatri e psicologi focalizzano l'attenzione sul linguaggio, la mimica, la gestualità o il disegno come modi di comunicazione di un certo stile esistenziale. Il superamento della visione esclusivamente dissociativa della psicosi porta ad allontanarsi progressivamente dalla medicalizzazione privilegiando lo studio dell'intenzionalità espressiva non come incapacità a comunicare ma come linguaggio diverso, particolare, rivalutando l'evidente collegamento tra il mondo dell'arte e quello della follia.

Ellen Handler Spitz
Arte e psiche : fenomenologia della creatività da Leonardo a Magritte

Roma : Il pensiero scientifico, 1993

193 p.

✓ **Biblioteca 'Silvana Contento' - Psicologia Bologna**
Collocazione: A 4635

A partire dal dialogo interdisciplinare tra psicoanalisi, estetica e storia della critica, l'autrice offre una stimolante analisi dei principali approcci psicoanalitici all'arte considerata nelle sue diverse espressioni: pittura, scultura, letteratura, musica, danza.