Sommario

1. Letteratura italiana e cultura europea prima di Dante

1.1 Una premessa indispensabile 1
1.2 In principio era il latino 2
1.3 L'Anno Mille e dintorni tra Europa e Italia 4
1.4 I cugini francesi e la cultura mediterranea 7
1.5 La letteratura italiana prima di Dante 9

2. Dante Alighieri

2.1 Dante esule e poeta 19
2.2 La ricerca dell'amore e della saggezza 21
2.3 La centralità della letteratura e la ricerca della lingua nuova 23
2.4 La *Commedia* 25
2.5 Dante tra Boccaccio e Joyce, Pound, Pasolini... 30

3. Francesco Petrarca

3.1 Francesco Petrarca intellettuale europeo 33
3.2 Il bilinguismo: la separazione tra latino e volgare 34
3.3 Il *Secretum*: l'io diviso 37
3.4 Il *Canzoniere*: liriche di una vita 38
3.5 L'amore per i classici e la nascita dell'Umanesimo 41
3.6 Lettori, imitatori e critici del Petrarca 42

4. L'origine della novella e il nuovo modo di narrare. Realismo e fantastico a confronto

4.1 Origini 45
4.2 Il *Novellino* 46
4.3 Una nuova civiltà letteraria 47
4.4 Tra realismo e straniamento fantastico 48

5. Giovanni Boccaccio

5.1 La passione per le lettere 51
5.2 La vita allegra e spensierata alla corte angioina: Napoli (1327-1340) 52
5.3 Firenze: la nostalgia della giovinezza napoletana e l'orrore della peste nera 54
5.4 Il *Decameron* (1348-1351) 56
5.5 Boccaccio umanista ed erudito 63
5.6 Letture: che cosa ha detto Boccaccio? 64

6. Amore ed Eros alle radici della letteratura europea

7. Oltre Dante, Petrarca e Boccaccio. Poeti e prosatori del nostro Trecento

7.1 La presenza dei padri 71
7.2 Poeti 72
7.3 Prosatori 72
7.4 La letteratura religiosa 74

8. La stagione dell'Umanesimo e del Rinascimento

8.1 Umanisti e rinascite 75
8.2 Le città dell'Umanesimo, le corti rinascimentali 76
8.3 Scienza filologica e mito di Roma tra latino e volgare 78
8.4 Il dialogo e la saggezza 80

9. I percorsi della letteratura volgare del Quattrocento

9.1 Breve panoramica 83
9.2 Leon Battista Alberti e il rilancio del volgare 84
9.3 Firenze 85
9.4 Ferrara e le Corti padane 87
9.5 Il sogno di Polifilo 88
9.6 La letteratura aragonese 89

10. Le letterature europee e mediterranee tra Oriente e Occidente

10.1 Noi e gli altri 91
10.2 Le vicende dell'epica, crocevia di civiltà 93

11. Ludovico Ariosto

11.1 La virtù dell'equilibrio e della moderazione 97
11.2 L'apprendistato umanistico e la passione per la poesia 98

11.3 Ariosto inventa il teatro europeo moderno 99
11.4 L'*Orlando Furioso* 100
11.5 Ludovico Ariosto da Ferrara al mondo 103

12. I grandi del pensiero politico: Machiavelli e Guicciardini

12.1 Due generazioni a confronto 105
12.2 Due visioni del mondo e della politica a confronto 106
12.3 Machiavelli e Guicciardini lettori e scrittori 108
12.4 Machiavelli "machiavellico" e l'"uomo di Guicciardini" 110

13. Inizia l'era della stampa

13.1 L'*ars typographica* fra XV e XVI secolo: una grande rivoluzione 113
13.2 Il pubblico: forme, aspetti e luoghi della circolazione 119
13.3 Tradizione classica e volgarizzamenti 123
13.4 La fortuna europea dei classici italiani: i segni di un'egemonia 126

14. Pietro Bembo e la svolta petrarchista tra innovazione e tradizione

14.1 La tradizione "eretica" della lirica quattrocentesca 129
14.2 La questione della lingua e il "classicismo" bembiano 132
14.3 La scrittura al femminile: le donne poetesse 136
14.4 Lingua, stile e fortuna del modello bembesco 138
14.5 Il petrarchismo del tardo Cinquecento 139

15. L'altra faccia del Rinascimento: la natura contro l'arte

15.1 Un problema terminologico 145
15.2 La poetica del successo e dello scandalo. Pietro Aretino: un modello di letterato "alternativo" 148
15.3 Anton Francesco Doni e Niccolò Franco: gli amici-nemici del "divin Pietro" 151
15.4 L'antipetrarchismo del Berni e la tradizione burlesca nel Cinquecento 152
15.5 Alle radici dell'"espressionismo": plurilinguismo e dialetto fra XV e XVI secolo 154
15.6 L'*opus macaronicum* come forma d'arte: i divertimenti del monaco Teofilo 156
15.7 Fra autobiografia e romanzo: la *Vita di Benvenuto Cellini* 159
15.8 Verso Gadda 161

16. Le voci della trattatistica, della novella e del teatro

16.1 Un genere di grande successo 163
16.2 La letteratura e la corte: i grandi modelli del Bembo e del Castiglione 166

16.3 Dall'ideale al reale: la precettistica del *Galateo* 171
16.4 L'"occhio" maschile e il mondo femminile: la precettistica per le donne del tardo Cinquecento 173
16.5. Tra passione politica ed erudizione: la trattatistica storiografica nel Cinquecento 175
16.6 Tra novella e teatro nel Cinquecento 177

17. La «Gerusalemme liberata» come "poema del cosmo"

17.1 La corte come universo 181
17.2 L'esperienza fondamentale delle *Rime* 184
17.3 Amore e Morte: dall'*Aminta* alle tragedie 186
17.4 La *Gerusalemme liberata* come "poema del cosmo" 191
17.5 La fortuna 200
17.6 Un lettore particolare: Michel de Montaigne 201

18. L'età dell'inquietudine barocca

18.1 Dal Rinascimento al Barocco 203
18.2 Le esperienze letterarie, i generi, il pubblico, le forme della comunicazione 205
18.3 Tra scienza ed utopia: libero pensiero, dissidenza e repressione 209
18.4 Barocco: negativo e positivo 212

19. Il Settecento tra mito e storiografia. L'età dell'Arcadia

19.1 Il secolo delle Rivoluzioni 215
19.2 Arcadia e classicismo 216
19.3 Una nuova coscienza storica 216

20. I centri e i protagonisti dell'Illuminismo in Italia

20.1 Dall'Europa all'Italia 219
20.2 Vico e Napoli 221
20.3 Milano e Parini 222
20.4 I maestri della ragione e dell'impegno civile 225

21. Il secolo del grande teatro: Metastasio, Goldoni, Alfieri

21.1 Metastasio e il melodramma 227
21.2 La Venezia di Goldoni 229
21.3 Lo spirito tragico del piemontese Vittorio Alfieri 231

22. Dal Settecento all'Ottocento: il passaggio alla modernità nel definirsi della sua coscienza

22.1 Ridefinire le categorie interpretative 235
22.2 Nuova sensibilità e nuove complessità 236
22.3 Gli ideali neoclassici 238
22.4 Lo *Sturm und Drang* e una figura esemplare: Goethe 239
22.5 Romanticismo e modernità 241

23. L'elaborazione letteraria tra Settecento e Ottocento

23.1 I luoghi e i modi della diffusione della cultura 245
23.2 Un poeta per più corti: Vincenzo Monti 249
23.3 La lingua italiana fra tradizione e rinnovamento 251

24. Due voci per il nuovo secolo: Foscolo e Leopardi

24.1 Ugo Foscolo 255
24.2 Giacomo Leopardi 262
24.3 Foscolo e Leopardi: due voci lungo due secoli 272

25. La nuova parola romantica e Alessandro Manzoni

25.1 Una nascita "polemica": gli Italiani e il Romanticismo 275
25.2. La parola "democratica" di Porta e Belli 277
25.3 Alessandro Manzoni 278

26. I generi letterari in Italia nel secolo del romanzo

26.1 Il romanzo in Europa 289
26.2 Il romanzo in Italia 291
26.3 Letteratura del Risorgimento 293
26.4 Dalla letteratura alla storia 294
26.5 Il melodramma 296

27. I fenomeni letterari dell'Italia postunitaria

27.1 Giosue Carducci 300
27.2 La Scapigliatura 303
27.3 Dalla Francia all'Italia: il Naturalismo e il Verismo 307
27.4 Giovanni Verga 310
27.5 La letteratura per l'infanzia: i "casi" di *Cuore* e *Pinocchio* 315

28. Il Decadentismo: dalla crisi della letteratura alla letteratura della crisi

28.1 Decadentismo, Estetismo e Simbolismo 317
28.2 Baudelaire padre della modernità 319
28.3 Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo in Italia 321

29. La scomposizione dell'io: Svevo e Pirandello

29.1 Italo Svevo 330
29.2 Luigi Pirandello 333

30. Poetiche e tendenze della cultura del primo Novecento in Italia

30.1 Un'avanguardia: il Futurismo 340
30.2 Il "crepuscolo" della poesia 342
30.3 Dal Naturalismo all'Espressionismo: Federigo Tozzi 345
30.4 Benedetto Croce e la critica 346

31. Le vicende letterarie tra totalitarismi, guerre e costruzione della repubblica democratica

31.1 Il faticoso e tragico travaglio dell'Occidente 349
31.2 Un secolo e la sua letteratura: la generazione che ha attraversato e segnato il Novecento italiano 350
31.3 Modi e forme della narrativa e della cultura nella stagione di Alberto Moravia, Elsa Morante e Carlo Emilio Gadda 357
31.4 Torino e la letteratura tra mito americano e mondo delle Langhe 364

32. Verso il Terzo Millennio

32.1 Letteratura e dibattito sulla modernità: Pasolini e Calvino Sciascia e Volponi 369
32.2 La letteratura dei nostri giorni 376

Bibliografia 383
Indice dei nomi 411