

Titolo

Í NON SEMBIAVA IMAGINE CHE TACEÍ

L'arte della realtà al tempo di Dante

A cura di

Giovanni Assorati, Nicola Borghesi, Gianluca del Monaco, Stefano Doati, Elena Marchetti, Filippo Piazza, Laura Staccoli. Coordinamento generale di Marco Bona Castellotti.

Contenuto

Nella prima cornice del Purgatorio, Dante si combatte in una serie di immagini scolpite nel marmo dalla mano di Dio. La loro caratteristica più impressionante è quella di essere così realistiche da sembrare vive. All'inizio del Trecento, il poeta mostra di essere consapevole del fondamentale rinnovamento dell'arte europea che andava realizzandosi tra la fine del Duecento e l'inizio del secolo successivo. Cuore di tale rivoluzione era la riscoperta del naturalismo, che realizzava la volontà di rappresentare l'uomo, gli esseri animati e le cose così come appaiono nella loro realtà.

Gli inizi e i primi eccezionali episodi di questa vicenda si devono agli scultori delle cattedrali gotiche francesi e tedesche. Anche l'Italia diede un contributo importante con Nicola Pisano, il figlio Giovanni e Arnolfo di Cambio. Poi, sulla soglia del Trecento, Giotto fece della pittura l'arte per eccellenza, perché in grado di raffigurare la presenza dell'uomo calata nel mondo, in una realtà che ognuno può vedere con i propri occhi.

Ma qual è il senso di questo sconvolgente rinnovamento dell'arte occidentale? Il nuovo naturalismo dell'arte gotica corrisponde a un più vasto e radicale mutamento che coinvolge in maniera decisiva la civiltà europea. È l'età dei comuni, il tempo della nascita delle università e degli ordini mendicanti, di San Francesco e San Domenico, di San Tommaso e San Bonaventura. Un'epoca segnata dal superamento di quella diffidenza verso la realtà materiale che aveva caratterizzato i secoli precedenti, alla fine

del mondo antico. Fiorisce il principio per il quale è possibile amare tutta la realtà, intesa come luogo in cui la verità può essere conosciuta. San Tommaso, seguendo il pensiero aristotelico, aveva affermato: «Niente è nell'intelletto che non sia stato prima nei sensi». La riscoperta del singolo e irripetibile valore della realtà fisica, divenne pertanto una sfida entusiasmante per gli artisti chiamati a scuotere e rinnovare l'intera tradizione dell'arte medievale.

Il percorso della mostra sarà un viaggio attraverso la parte della realtà al tempo di Dante, scelto come testimone eccezionale di questa svolta. Dal realismo crudo dell'Inferno agli angeli-nuvola di Giotto, dalla forte espressività delle statue di Giovanni Pisano ai dolci colori delle Maestà dipinte, tutto è teso all'esaltazione visibile della bellezza dell'avvenimento cristiano, come un insieme di fatti riconoscibili nella realtà, presenti a noi oggi come allora.

Formato

Numero di pannelli

La mostra è composta da 64 pannelli di vario formato e da 24 didascalie.

- N. 37 pannelli 100x140 cm
- N. 6 pannelli 140x100 cm
- N. 1 pannello 90x140 cm
- N. 3 pannelli 140x90 cm
- N. 1 pannello 140x55 cm
- N. 6 pannelli 100x100 cm
- N. 1 pannello 100x118 cm
- N. 7 pannelli 140x200 cm
- N. 1 pannello 200x140 cm
- N. 1 pannello 140x140 cm
- N. 23 didascalie 70x25 cm
- N. 1 didascalia 70x36 cm

La mostra necessita di uno spazio espositivo di circa 80 metri lineari.

Sequenza dei pannelli

Introduzione

Pannello n. 0/A, 100x140 cm (Colophon)

Pannello n. 0/B, 100x140 cm (Introduzione)

SEZIONE 1: Tra Duecento e Trecento

Pannello fotografico 140x200 cm (Santo soldato, santi Stefano, Clemente papa, Lorenzo, particolari del portale sinistro della Cattedrale di Chartres)

Pannello fotografico 140x200 cm (Santi Vincenzo, Dionigi, Pietro, Giorgio, particolari del portale sinistro della Cattedrale di Chartres)

Pannello n. 1, 100x140 cm (Tra Duecento e Trecento)

Pannello n. 2, 100x140 cm

Pannello n. 3, 100x140 cm (Una nuova attenzione al vero)

Pannello n. 4, 100x140 cm (Dal *Christus Triumphans* al *Christus Patiens*)

Pannello fotografico 140x200 cm (Giotto, *Crocifisso*)

Pannello n. 5, 100x140 cm (La realtà delle cose: Giotto)

Pannello n. 6, 100x140 cm (Dante contemporaneo di Giotto)

Pannello fotografico 140x200 cm (Giotto, *Maria che visita Elisabetta*, particolare)

SEZIONE 2: La realtà fonte di ispirazione

Pannello n. 7/A, 100x100 cm (La Commedia e le arti figurative)

Pannello n. 7, 100x140 cm (La realtà fonte di ispirazione)

Pannello n. 8, 100x140 cm (Dai marmi del Purgatorio ai marmi degli scultori gotici: l'Annunciazione)

Pannello n. 9, 140x90 cm + didascalia 70x25 cm (*Annunciazione*, Arnolfo di Cambio)

Pannello fotografico 200x140 cm (*Storia della natività di Cristo*, Giovanni Pisano)

Pannello n. 10, 100x140 cm + didascalia 70x25 cm (*Annunciazione*, Giovanni Pisano)

Pannello n. 11, 100x140 cm (Dai marmi del Purgatorio ai marmi degli scultori gotici: una scena di processione)

Pannello n. 12, 140x90 cm + didascalia 70x25 cm (*Monumento funebre Annibaldi*, Arnolfo di Cambio)

Pannello n. 13, 100x140 cm (Dai marmi del Purgatorio ai marmi degli scultori gotici: la pena dei superbi)

Pannello n. 14, 100x140 cm + didascalia 70x25 cm (*Telamone*, Giovanni Pisano)

Pannello n. 15, 100x140 cm (Dalla contemplazione all'immmedesimazione)

Pannello n. 16, 100x100 cm + didascalia 70x25 cm (*Presepio di Greccio*, Giotto)

SEZIONE 3: La realtà rappresentata

Pannello fotografico 140x200 cm (*Nozze di Cana*, Giotto, particolare)

Pannello n. 17, 100x140 cm (La realtà rappresentata. L'Inferno dantesco. Rappresentazione del male)

Pannello n. 18, 100x140 cm (La violenza della disperazione)

Pannello n. 19, 100x140 cm + didascalia 70x25 cm (*Giudizio finale*, Giotto, particolare)

Pannello n. 20, 100x140 cm (La raffigurazione dell'Inferno prima di Giotto)

Pannello n. 21, 140x100 cm + didascalia 70x25 cm (*Inferno*, Giotto, particolare)

Pannello n. 22, 100x140 cm (Lucifero)

Pannello n. 23, 140x100 cm + didascalia 70x25 cm (*Inferno*, Giotto, particolare del Giudizio finale)

Pannello n. 24, 140x100 cm + didascalia 70x25 cm (*Inferno*, Coppo di Marcovaldo, particolare)

Pannello n. 25, 100x140 cm (Il "Diavol nero")

Pannello n. 26, 100x140 cm + didascalia 70x25 cm (*Cacciata dei diavoli da Arezzo*, Giotto, particolare)

Pannello n. 27, 100x140 cm (Il colore: Cimabue, Cavallini e Giotto)

Pannello n. 28, 140x90 cm + didascalia 70x25 cm (*Compianto*, Giotto, particolare)

Pannello n. 29, 100x140 cm ("Dolce color d'oriental zaffiro": il colore in Dante)

Pannello n. 30, 140x55 cm + didascalia 70x25 cm (*Adorazione dei Magi*, Giotto, particolare)

Pannello n. 31, 100x140 cm + didascalia 70x25 cm (*Coretto*, Giotto)

Pannello n. 32, 100x140 cm ("Ciascun saria di colo vinto")

Pannello n. 33, 140x100 cm + didascalia 70x25 cm (*Preghiera per la fioritura delle Verghe*, Giotto, particolare)

Pannello n. 34, 100x140 cm (Dante e Oderisi. "Quella arte che alluminar chiamata è")

Pannello n. 35, 100x140 cm + didascalia 70x25 cm (*Natività di Cristo ed edificazione del Tempio*, Salterio)

SEZIONE 4: La realtà come Segno

Pannello fotografico 140x200 cm (*Entrata a Gerusalemme*, Giotto, particolare)

Pannello n. 36, 100x140 cm (*La realtà come segno*)

Pannello n. 37, 100x140 cm (*Per visibila ad invisibilia*)

Pannello n. 38, 90x140 cm + didascalia 70x25 cm (*Sacrificio di Gioacchino*, Giotto, particolare)

Pannello n. 39, 100x140 cm (*L'angelo-nuvola: un segno che prende corpo*)

Pannello n. 40, 140x100 cm + didascalia 70x25 cm (*Angelo*, Giotto, particolare dell'*Annunciazione a Gioacchino*)

SEZIONE 5: La realtà come luce

Pannello n. 41, 100x140 cm (*la realtà come luce*)

Pannello fotografico 140x140 cm (*Vetrata*, Duccio e maestri vetrai)

Pannello n. 42, 100x100 cm + didascalia 70x25 cm (*Madonna Odigitria*)

Pannello n. 43, 100x140 cm (*La lucente armonia del Paradiso*)

Pannello n. 44, 100x100 cm + didascalia 70x25 cm (*Cupola del Battistero degli Ortodossi*)

Pannello n. 45, 100x100 cm + didascalia 70x25 cm (*Mausoleo di Galla Placidia*)

Pannello n. 46, 100x100 cm + didascalia 70x25 cm (*Dio Padre*, Giotto, particolare del *Battesimo*)

Pannello n. 47, 140x100 cm + didascalia 70x25 cm (*Dio Padre con angeli*, Giotto)

Pannello n. 48, 100x140 cm (*Perfetta distanza: Il desiderio compiuto*)

Pannello fotografico 140x200 cm (*Giudizio Universale*, Pietro Cavallini, particolare)

Pannello n. 49, 100x140 cm (*Vedere Dio con la nostra effigie*)

Pannello n. 50, 100x118 cm + didascalia (*Cristo Giudice*, Giotto, particolare del *Giudizio Finale*)

Pannello n. 51, 100x140 cm + didascalia 70x36 cm (*Angelo dell'Apocalisse*, Giotto, particolare del *Giudizio Finale*)

Conclusione

Pannello n. 52, 100x140 cm (*Il valore dell'arte della realtà*)

Imballaggio

La mostra è costituita da 13 colli::

- N. 5 pluriball 100x140x5 cm
- N. 1 pluriball 90x140x5 cm
- N. 1 pluriball 100x100x5 cm
- N. 1 pluriball 100x118 cm
- N. 2 pluriball 140x200x5 cm
- N. 1 pluriball 140x140 cm
- N. 1 pluriball 25x70x10 cm
- N. 1 pluriball 36x70 cm

Lingua

Italiano, Inglese, Spagnolo.