

Titolo

RAFFAELLO E LA DIVINA ARMONIA

Una finestra aperta sul Rinascimento

A cura di

Marco Bona Castellotti.
Con la collaborazione di alcuni studenti dell'Università Cattolica di Milano.

Contenuto

Raffaello è uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento. L'obiettivo di questa mostra è di evidenziare come la sua arte sia il risultato di una particolare concezione della bellezza, nel suo classico equilibrio, nella sua celebrazione ed esaltazione dell'armonia, e come, per tali caratteri, egli sia il solo pittore che possa fregiarsi del titolo di interprete del così detto momento classico del Rinascimento.

Nato a Urbino nel 1483, Raffaello inizia a lavorare al fianco del padre, il pittore Giovanni Santi. Già intorno al 1500 il giovane urbinato passa dalla scuola di uno dei più grandi celebri maestri di quel momento: il Perugino, ed è con lui che perfeziona la pratica del disegno, uno degli elementi basilari della sua poetica e del suo stile. Ma ancora più significativo risulta, nella sua eclettica formazione, quanto di nuovo poteva apprendere a Firenze, a contatto diretto con le opere di Leonardo e di Michelangelo. Durante il soggiorno fiorentino il pittore urbinato si dimostra attento a ridurre in una sintesi personalissima gli spunti che gli potevano venire suggeriti tanto dai massimi esponenti del rinnovamento rinascimentale, quanto della tradizione. Il passaggio a Roma, avvenuto nel 1508, la nuova committenza pontificia, la lungimiranza del Papa mecenate e colto come Giulio II della Rovere, l'immersione nell'atmosfera di Roma, della sua storia e della sua arte antica, presa come modello di un nuovo ideale di bellezza, produrranno su Raffaello un cambiamento radicale.

È infatti a Roma che egli diviene interprete di una bellezza che è ad un tempo

naturale ed ideale, e proprio nel rispetto dell'armonia, intesa come valore estetico ed etico, perviene all'affermazione di una sintesi universale di antichità classica e di tradizione cristiana. Celebra tale sintesi in composizioni di grande e solenne respiro, nelle quali la figura umana signoreggia lo spazio dove vive, in posizione di assoluta centralità, ma non chiudendosi in una dimensione puramente terrena.

Esaltata da un canone di bellezza di derivazione classica . che vediamo espresso nella purezza dei lineamenti, nella nobiltà dei gesti in una certa riflessiva pensosità delle espressioni . la figura umana di Raffaello risplende anche nell'evidenza naturalistica dei suoi caratteri personali. Così che le immagini della Madonna col Bambino . modelli imperituri per generazioni e generazioni di artisti . vengono apprezzate per la loro religiosità e per la loro naturalezza; i ritratti di personaggi illustri, pur elevandosi a rango di tipi universali, non perdono i propri più intensi connotati; gli episodi storici, emblemi di avvenimenti ad alta intensità etica, vengono interpretati da personaggi del passato, frammisti a personaggi contemporanei. L'antico si combina con il moderno, l'ideale con il naturale, in una visione grandiosa, nella quale l'armonia detta le leggi ad uno splendido ordine compositivo che è un po' il riflesso dell'ordine generale del creato.

Formato

Numero e misure dei pannelli

La mostra è composta da 65 pannelli di vario formato:

- N. 44 pannelli 70x100 cm verticali
- N. 19 pannelli 30x42 cm verticali
- N. 1 pannello 50x70 cm verticale
- N. 1 pannello 60x40 cm orizzontale
-

La mostra necessita di uno spazio espositivo di circa 60 metri lineari.

Sequenza dei pannelli e divisione in sezioni

INTRODUZIONE

- 1) Colophon
- 2) Introduzione
- 3) 70x100: La vita

SEZIONE I (Il primo tempo di Raffaello)

- 4) Da Perugia a Firenze
- 5) Il crocifisso sdrammatizzato
- 6) La simmetria e la grazia
- 7) Armonia come ideale concordia degli opposti

SEZIONE II (A Firenze)

- 8) Immergersi nella tradizione
- 9) Un monumento di pochi centimetri
- 10) Le Madonne di Raffaello: la commozione comunicata

- 11) Un primo piano grandioso e affettuoso
- 12) Piccola Madonna Cowper
- 13) La pratica del disegno: %facilità+e compiutezza
- 14) Due ritratti %an plein air+(30x42 cm)
- 15) Angelo Doni
- 16) Maddalena Strozzi Doni
- 17) Un dramma recitato senza clamore
- 18) Trasporto di Cristo morto, Pala Baglioni

- 19) Dalla raffinatezza di Firenze alla grandezza di Roma
- 20) La Roma pontificia fra Quattro e Cinquecento (30x42 cm)

SEZIONE III (A Roma)

- 21) Raffaello e il momento classico del Rinascimento: le Stanze Vaticane
- 22) La Stanza della Segnatura (1508-1511): l'archetipo del Rinascimento (30x42 cm)
- 23) La Scuola di Atene e Il Parnaso
- 24) La Disputa del Sacramento o Il Trionfo dell'Eucarestia (30x42 cm)
- 25) La Disputa del Sacramento o Il Trionfo dell'Eucarestia / Studio per la Disputa del Sacramento
- 26) La scuola di Atene (30x42 cm)
- 27) La Scuola di Atene
- 28) Il Parnaso
- 29) Tutto converge verso un'epifania croce
- 30) Madonna con il Bambino e San Giovannino, Madonna di Alba
- 31) Dal sacro al profano: una festosa incursione nel mondo pagano (30x42 cm)
- 32) Il trionfo di Galatea
- 33) La stanza di Eliodoro (1511-15414): lo stile concitato (30x42 cm)
- 34) La cacciata di Eliodoro dal tempio / La messa di Bolsena
- 35) La liberazione di San Pietro dal carcere / L'incontro di Leone Magno con Attila
- 36) Il ritratto a Roma: l'uomo al centro
- 37) Uno sguardo rapito (30x42 cm)
- 38) Ritratto del cardinale Tommaso Inghirami detto Fedra
- 39) Castiglione-Raffaello: un sodalizio fecondo (30x42 cm)
- 40) Il ritratto di Baldassarre Castiglione (30x42 cm)
- 41) Ritratto di Baldassarre Castiglione
- 42) Grazie e bellezza in Baldassarre Castiglione: una fonte per Raffaello
- 43) Bellezza naturale e ideale di bellezza (30x42 cm)
- 44) Tra naturale e ideale: il %Ritratto di un'apparizione+(30x42 cm)
- 45) Madonna col Bambino e i santi Sisto e Barbara, Madonna Sistina
- 46) Tra naturale e ideale: la divinità della maternità (30x42 cm)
- 47) Madonna della Seggiola
- 48) Una Madonna per tutti
- 49) Gli strumenti infranti (30x42 cm)
- 50) Estasi di Santa Cecilia e i Santi Paolo, Giovanni evangelista, Agostino e Maddalena
- 51) La Velata: un ritratto universale (30x42 cm)
- 52) Ritratto di donna detta %La Velata+
- 53) Il successore di Giulio II: Leone X dei Medici (30x42 cm)

- 54) Leone X tra i cardinali Giulio de' Medici e Luigi de' Rossi
- 55) I cartoni per gli arazzi della Sistina (30x42 cm)
- 56) Predica di San Paolo agli ateniesi
- 57) Raffaello architetto (30x42 cm)
- 58) Il maestro e gli allievi: la Stanza dell'Incendio di Borgo (30x42 cm)
- 59) Incendio del Borgo / La battaglia di Costantino al Ponte Milvio
- 60) La Trasfigurazione: il testamento
- 61) La Trasfigurazione di Cristo
- 62) Raffaello colto e popolare

CONCLUSIONE

- 63) Difensore di una bellezza ideale, cioè cristiano
- 64) Madonna Sistina (50x70 cm)
- 65) Il recupero del bello (60x40 cm)

Imballaggio La mostra è costituita da 3 colli:

- N. 3 casse di legno 80x110x10 cm

Lingua Italiano