

RINASCIMENTO

---

segreto

a cura di
Vittorio Sgarbi

PROMOSSA DA

Sindaco
Maurizio Gambini

Assessore alla Rivoluzione,
Cultura e Agricoltura
Vittorio Sgarbi

Responsabile Comunicazione
Gabriele Cavallera

Responsabile Settore Cultura Turismo
Teresa Giovannoni

Responsabile Patrimonio - Progettazione
OO.PP.
Mara Mandolini

Assistenza e logistica
Bruno Alessandrini
Roberto Balducci
Maurizio Buresta
Katia Petrolati
Gabriele Sperandio

Sindaco
Matteo Ricci

Assessore alla Bellezza e alla Vivacità
Daniele Vimini

Servizio Cultura
Dirigente
Paola Nonni

Sindaco
Massimo Seri

Vice Sindaco e Assessore Cultura e Turismo
Stefano Marchegiani

Dirigente Settore Cultura e Turismo
Grazia Mosciatti

Servizio Cultura
Danilo Carbonari
Claudia Cardinali

Iniziative Culturali
Silvia Melini

Cura e gestione del patrimonio
Francesca Banini
Erika Terenzi

Conservazione del patrimonio
Barbara Bartoli
Giancarlo Cesarini

CON IL CONTRIBUTO DI

Presidente
Luca Ceriscioli

Assessorato alla Cultura

Assessore Cultura e Turismo
Moreno Pieroni

Dirigente Servizio Sviluppo
e Valorizzazione delle Marche
Raimondo Orsetti

P.F. Beni e Attività Culturali
Simona Teoldi

CON IL PATROCINIO DI

PARTNER

MOSTRA A CURA DI

Vittorio Sgarbi

DIREZIONE SCIENTIFICA

Pietro Di Natale

COORDINAMENTO

Sauro Moretti

ORGANIZZAZIONE

Presidente
Gianluca Bellucci

Amministratore delegato
Luca Covarelli

Direttore
Silvano Straccini

Direttore settore Librerie museali
Emanuela Cesarini

Segreteria organizzativa
Barbara Cassetta
Orietta Del Bianco

Coordinamento di gestione
Tiziana Piccoli

Multimedia
Luca Montini

Logistica allestimenti
Paolo Cattano

Ufficio Stampa e digital marketing
Sara Stangoni
Alessandra Zanchi

Progetto grafico
Omnia Comunicazione

Allestimento

Fotografia e video
Giovanni Valentini
Riccardo Crespi

Sicurezza
Elena Cocchini

Trasporti e logistica
Exibiz / Montenovi

Assicurazioni
Age - Assicurazioni Gestione Enti

Restauri e condition report
Francesca Ascenzi
Lucia Palma

Editore
Maggioli Musei

Coordinamento editoriale
Mauro Villa

Consulenza grafica
Moreno Clementi

CATALOGO

a cura di
Vittorio Sgarbi
Pietro Di Natale

testi di
Michelangelo Agostini
Alessandro Bettini
Antonio Buitoni
Andrea Ciaroni
Dominique Cordellier
Michele Danieli
Pietro Di Natale
Alessandro Delpriori
Andrea Donati
Alessandro Giovanardi
Enrico Ghetti
Chiara Guerzi
Valentina Lapierre
David Lucidi
Angelo Mazza
Manlio Leo Mezzacasa
Mauro Minardi
Marina Minozzi
Franco Moro
Valerio Mosso
Maria Maddalena Paolini
Stefano Papetti
Paolo Ponti
Francesca Petrucci
Ettore A. Sannipoli
Lorenza Sassoli
Walter Scotucci
Vittorio Sgarbi
Anna Tambini
Marco Tanzi
Anchise Tempestini
Nicholas Turner
Francesco Traversi
Alessandro Vezzosi
Vito Zani
Emanuele Zappasodi
Alexandra Zvereva

PRESTATORI

Altomani & Sons srl, Pesaro
Cantore Galleria Antiquaria, Modena
Collezione Castello di San Martino
in Soverzano
Collezione Francesco Micheli
Collezione Nazzareno Bastioli
Collezione Paolo Ponti
Collezione Peter Silverman
and Kathleen Onorato
Collezione Sforza Fogliani
Galerie G. Sarti, Paris
Galleria Moretti, Firenze
Fondazione Cassa di Risparmio
di Alessandria
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini
Fondazione Cavallini Sgarbi, Ro Ferrarese
Santa Tecla srl, Padova

Un ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo hanno offerto la loro collaborazione alla realizzazione della mostra.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere tradotta, ristampata o riprodotta, in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopie, film, diapositive o altro senza autorizzazione degli aventi diritto. L'editore si dichiara disponibile a regolare eventuali spettanze per l'utilizzo delle immagini contenute nel volume nei confronti degli aventi diritto.

DEFENDENTE FERRARI
(Chivasso, 1480/1485 - post 1540)

34.

Sant'Agostino (?)

1525 circa

olio su tavola, cm 65 x 45

Collezione Fondazione Cassa
di Risparmio di Alessandria

Bibliografia: inedito.

La tavola, acquistata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nel 2006, raffigura un santo vescovo riccamente abbigliato, con un libro che ci suggerisce trattarsi di un dottore della Chiesa, probabilmente sant'Agostino. L'autore del dipinto va riconosciuto in Defendente Ferrari, il pittore meglio rappresentato, fra i primitivi piemontesi, nel panorama del collezionismo internazionale più o meno recente. Defendente nacque qualche chilometro a nord-est di Torino, nella cittadina di Chivasso, dove in apertura del Cinquecento si stabilì Giovanni Martino Spanzotti, grande portavoce in Piemonte delle istanze più moderne della pittura nord-italiana. Proprio da una costola di Spanzotti si formò il giovane artista chivassese: importanti testimonianze di questo rapporto sono state individuate nell'elaborato polittico realizzato intorno al 1500 per l'altare della Compagnia dei Calzolari nel Duomo torinese - dove emerge la consistente partecipazione del pittore più giovane - e nel *Battesimo di Cristo* proveniente dalla stessa chiesa ed esposto nell'annesso Museo Diocesano, commissionato a Spanzotti nel 1508 ma consegnato non prima del 1510 - in cui si riconosce la mano di Defendente a quel punto divenuto maestro autonomo (Romano 1990, pp. 278-325, 332-337). Nel corso dei primi quattro decenni del secolo l'attività del Ferrari interessò varie aree del Piemonte occidentale sostanzialmente comprese nel ducato sabauda: nel-

le numerose tavole giunte sino a noi, realizzate in massima parte per chiese o conventi, egli snocciola un repertorio figurativo che riprende, talvolta senza grandi sforzi di dissimulazione, soprattutto invenzioni spanzottiane e altre nordiche, il tutto reso con una ricercatezza formale e un'attenzione particolare alla ricchezza della superficie pittorica che denotano un atteggiamento in fondo più consono alla passata stagione medievale. Un approccio non lontano da quello di Carlo Crivelli, per recuperare un paragone che risale a Bernard Berenson (1907), secondo il quale Defendente, trovandosi come l'originalissimo pittore veneziano "in disparte dalle idee correnti, sviluppò, sia pure in modo più limitato, gli elementi ornamentali della propria arte", che nel caso del piemontese diventano "gustosi schemi lineari, campiti di colore gustoso, trattato come lacca o come smalto, e talvolta di lucentezza gemmea".

Il pannello in esame doveva far parte di un polittico strutturato non troppo diversamente da altri confezionati nella stessa bottega - due dei quali conservati, totalmente integri o quasi, nella Galleria Sabauda -, dove trovava evidentemente posto sulla destra nel registro superiore. Nella difficoltà di assegnargli dei compagni di viaggio possiamo almeno fare un'ipotesi per il pannello che gli faceva da pendant: un buon candidato sembra essere il bel *San Gerolamo* correttamente attribuito da Giovanni Romano (1970, p. 22, nota 1), già nella collezione di Bruno Meissner a Zurigo, poi in una collezione privata canadese e infine, nel 2016, presso Robilant+Voena. Giocano a favore di questa proposta alcuni fattori, dalle misure (per il *San Gerolamo* cm 62 x 45, ma entrambe le tavole potrebbero essere state decurtate in altezza) al tipo di realizzazione del fondo, dove una bordatura scura racchiude la superficie dorata su cui i santi si stagliano senza esserne completamente contenuti. La decorazione rossa che crea un motivo damascato sull'oro del pannello già Meissner poteva un tempo movimentare anche la tavola alessandrina, mentre le tracce di centina che si intravedono

in quest'ultima non è escluso segnasero pure l'altro dipinto. Significativa è poi la concordanza iconografica, dal momento che si tratta di due dottori della Chiesa, e rappresentati entrambi senza l'aureola, aspetto non particolarmente frequente nelle opere del Ferrari. Anche stilisticamente le due figure sono ben appaiate, sia per le proporzioni sia per l'esecuzione particolarmente distesa, che soprattutto al santo vescovo conferisce una morbidezza e un calore rari nel percorso defendentesco, fino a regalarci uno degli sguardi più umani di tutta la sua produzione. Saremo dunque in una fase avanzata nell'attività del chivassese: è stato notato che "la personale maniera di Defendente di trattare le stoffe, i broccati [...] profusi di ricami, pietre preziose e gioielli, e soprattutto la resa [...] delle suppellettili ecclesiastiche, forse retaggio della giovanile frequentazione della bottega orafa paterna, sembra raggiungere proprio all'inizio del terzo decennio del secolo i suoi esiti più elaborati" (Manchinu 2011, p. 42), gli stessi che caratterizzano l'opera qui esaminata, per la quale Romano ha suggerito oralmente una datazione verso il 1525. Parallelamente, seguendo le indagini di Massimiliano Caldera (2015, pp. 36-43), l'addolcimento del disegno e della materia pittorica fa pensare alla presenza di un collaboratore aperto a tendenze figurative più moderne, una personalità capace di muovere nuove corde entro l'affaccendata e un po' irrigidita bottega del maestro.

Valerio Mosso

DEFENDENTE FERRARI
(Chivasso, 1480/1485 - post 1540)

35.

San Pietro e san Paolo

1528 circa

olio su tavola, cm 151 x 67

Collezione Fondazione Cassa
di Risparmio di Alessandria

Bibliografia: Berenson 1936, p. 162; Berenson 1968, I, p. 105; Mallé 1971, pp. 62-63, fig. 123; Romano 1974, p. 291; Caldera 2015, p. 33 fig. 15, pp. 37-38.

Nella tavola sono raffigurati i santi Pietro e Paolo, i due pilastri della Chiesa, la cui presenza pare quasi continuare idealmente nell'architettura di pietra grigia che chiude la scena. Entrambi reggono un libro con la mano sinistra e con la destra l'oggetto che di norma li contraddistingue: Pietro è armato di chiavi sofisticatissime, lunghe poco meno della spada con cui Paolo taglia a metà il bel paesaggio lacustre che si apre in lontananza.

Entrata nel 1933 nella ricca raccolta del Principe del Liechtenstein, nel castello di Sebenstein in Austria, l'opera fu pubblicata da Bernard Berenson (1936), il quale ebbe il merito di inserirla fra i lavori di Defendente Ferrari. Nel 1968 il grande conoscitore segnalò lo spostamento della tavola nel castello della nobile famiglia a Vaduz, avvenuto nel 1944. L'ultimo trasferimento nell'attuale collezione è avvenuto in seguito a una vendita presso Christie's a Londra (9 luglio 2008, lotto 109).

Luigi Mallé (1971) ritenne che il pannello trovasse una giusta collocazione cronologica non lontano da opere tarde del maestro piemontese quali la *Sant'Anna con la Vergine e il Bambino* del Rijksmuseum di Amsterdam, datata 1528; per la figura del san Pietro propose inoltre un confronto con lo stesso santo che assiste allo *Sposalizio di santa Caterina* nella Galleria Sa-

bauda di Torino. Fu Giovanni Romano (1974) a riconoscere nello stesso museo torinese lo scomparto che nel polittico originario doveva disporsi, simmetricamente, alla sinistra di un pannello centrale: si tratta della tavola con i *Santi Gerolamo, Giovanni Battista e un donatore*, con cui combaciano le misure, la tipologia dei nimbi, l'ambientazione architettonica con al centro un'apertura sul paesaggio e la disposizione dei santi lungo una diagonale. Ripartendo da questo accostamento, Massimiliano Caldera (2015)

ha sottolineato la presenza di accenti più moderni rispetto agli standard del chivassese prima del 1520: essi vanno dalla "più fresca articolazione nelle pose delle figure" al "diverso modo d'intendere la luce e il colore: non più quelli limpidi e uniformi di Defendente ma più morbidi e attenti al gioco delle ombre e dei riflessi colorati che trascorre sugli incarnati", rilevando infine il "parziale abbandono della strenua intelaiatura grafica - sopra e sotto il colore - che Defendente adopera costantemente". Sono parole che potrebbero descrivere assai bene anche l'altra tavola presente in mostra, e che similmente valgono per altri lavori licenziati dal maestro chivassese nel terzo decennio del secolo; fra questi Caldera ha individuato la citata pala di Amsterdam del 1528, riscontrando lo stesso momento stilistico e proponendo che questa occupasse lo spazio principale fra le tavole di Torino e Alessandria. Tale accorpamento rientra in ogni caso in un discorso più ampio, portato avanti dallo studioso (pp. 36-43) nel tentativo di delineare alcune tendenze che a partire da quel decennio segnarono il linguaggio di Defendente, "sottoposto da un gruppo di giovani a un processo di modernizzazione" dall'interno, orientato in diverse direzioni e incentivato forse dallo stesso maestro. Ma questo avveniva ormai fuori tempo massimo, perché nella precedente stagione Defendente non si prese mai seriamente il rischio di inseguire la 'maniera moderna', continuando a percorrere strade sicure, che fossero di città o di montagna. La vera insidia non si era però fatta attendere e por-

tava fatalmente il suo stesso cognome ma un'indole assai differente: Gaudenzio Ferrari, vorace esploratore in continua evoluzione, poeta dalla spiccata personalità ma anche intelligente imprenditore, aveva assestato un duro colpo a Defendente sin dai tempi del ribaltone di Gerolamo Giovenone, attratto nell'orbita del valesiano; verso il 1530 il chivassese, ancorato al suo rifiuto di guardare al collega, poteva ormai sperare soltanto in un tramonto dignitoso.

Tornando così alla lettura berensoniana ricordata nella scheda precedente, quella cioè di un pittore che si rifugia nell'ornamento, sarebbe opportuno fare uno sforzo per non cadere nella trappola di uno schematismo troppo rigido, trattenendosi dalla tentazione di affibbiare frettolosamente etichette come quelle di "attardato" o "provinciale", e cercando piuttosto di comprendere le possibili ragioni che portarono alla formulazione di un particolare linguaggio. Come è stato evidenziato in un fortunato saggio scritto a quattro mani da Enrico Castelnuovo e Carlo Ginzburg (1979, p. 331), "il cammino di apparente rigoticizzazione seguito da Defendente non è dunque il prodotto di un ritardo periferico, ma piuttosto di uno scarto deliberato, nella cui scelta ha un peso indiscutibile il carattere devozionale di gran parte della sua produzione". Intesa in questi termini, l'arte del maestro piemontese trova maggior equilibrio, e anche se può apparire imbarazzante - restando nel contesto regionale - il confronto con l'aggiornata cultura di Gaudenzio Ferrari, alla fine può capitare che di quella modernità rischiamo di non sentire l'esigenza; lo faceva notare più di un secolo fa ancora Berenson (1907, ed. 1997, p. 270), confessando subito dopo - non senza far sussultare per un attimo il suo stesso schema gerarchico di classificazione - che ripensando a un grande trittico defendentesco, con tutta probabilità quello della Sacra di San Michele, avrebbe avuto "voglia di rivedere cotesto dipinto più che rivederne tanti altri, più ambiziosi ed eletti".

Valerio Mosso

