

MAGISTER RAFFAELLO 2020

RAFFAELLO
1520-2020

RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN

© MIBACT - Galleria Borghese - foto Alberto Novelli

Con motivo de la celebración por el aniversario de los 500 años de la muerte de Raffaello Sanzio

Con motivo de las celebraciones por el aniversario de los 500 años de su muerte, la exposición Magister Raffaello desea recorrer la carrera del gran maestro. Carrera de corta duración porque Raffaello, nacido en Urbino en 1483, falleció en Roma en el 1520 a solo treinta y siete años.

La exposición Magister Raffaello fue concebida como un viaje donde el visitante recorre la vida de Raffaello a través de las ciudades donde trabajó y a través de algunas de sus obras clave.

Inspirándose en la obra fundamental de las Estancias del Vaticano, es decir, la grandiosa intervención en el departamento del entonces Papa, la exposición ha sido articulada en espacios-estancias, que marcan las diferentes fases de la vida de Raffaello siguiendo un recorrido de crecimiento humano y profesional que encuentra máxima expresión en sus obras.

LA MUESTRA

Un maravilloso viaje por el Renacimiento Italiano

La muestra está concebida como un viaje. Y como cualquier viaje que se respete, se divide en etapas. Estas etapas las hemos llamado Estancias, inspirándonos en la obra principal de Raffaello Sanzio, las Estancias del Vaticano.

Esta elección de exhibición se corresponde muy bien con la realidad del camino de Raffaello.

Esto, de hecho, está marcado por una serie de momentos triunfantes que siempre siguen a un período de complicaciones, dificultades, problemas de todo tipo.

La vida de Raffaello está diseminada de obras maestras, pero al mismo tiempo está llena de fracasos y cambios de ruta.

Nace en Urbino, donde su padre Giovanni Santi, un reconocido pintor y escritor, es responsable de uno de los talleres de arte más floreciente de una ciudad que en ese momento es uno de los centros políticos y culturales más importantes de Occidente. Allí prosperan numerosos talleres, se convergen los mayores intelectos de la época.

Raffaello (quien es bautizado como *Raffaele Santi* pero latinizará nombre y apellido en *Raffaello Sanzio*), dotado de un talento prodigioso, parece destinado a una carrera en ascenso, brillante y cargada de inmensas satisfacciones futuras, como efectivamente ocurrirá pero muchos años después.

De hecho, su padre muere cuando Raffaello tenía solo once años y, aunque heredó su taller, no podía competir con otros artistas activos en Urbino, inevitablemente rivales, mayores que él, aunque jóvenes pero ya en la mitad de su carrera, como Gerolamo Genga y Timoteo Viti, ambos nacidos en Urbino.

En Urbino, Raffaello, así, no puede hacer nada y nunca creará y colocará una obra para su ciudad natal. Apenas llegado a la adolescencia tendrá que, por así decirlo, emigrar a centros más pequeños donde su obra encuentre aceptación y aprecio. Pinta sobre todo en Città di Castello con la mirada siempre en Perugia, el hogar del pintor más importante de la época, *Pietro Vannucci* conocido como *Perugino*, de quien Raffaello asimila el estilo y se diría casi la mentalidad, tal vez para competir con el que comienza a declinar justo cuando Raffaello logra emerger. Con una fuerte recomendación de Giovanna Feltria della Rovere, Raffaello encuentra su camino a Florencia, capital de las artes, y en Florencia se introduce en los grandes pedidos de familias de alto rango. Su fama sobre todo de supremo retratista y de magistral pintor de imágenes sagradas, pero con destino privado, llega a oídos de Atalanta Baglioni, una mujer noble de Perugia, orientadora de la

política y cultura del centro Italia de la época, que le confió la tarea de una obra crucial destinada a una iglesia, San Francesco: el *Traslado de Cristo al Sepulcro*, una obra de notable importancia política y estética.

El triunfante éxito de esta obra lleva a Bramante, el arquitecto de la Basílica de San Pietro en Roma, administrador del actual papa Giulio II della Rovere, a llamar a Raffaello a la Ciudad Eterna para que le confíe exclusivamente la tarea de renovar las Estancias del Apartamento Papal. El sorprendente resultado logrado en la primera Estancia, la Estancia del Sello, hace que sobre Raffaello comiencen a concentrarse una miríada de encargos artísticos pero también diplomáticos y culturales en general, por parte de eclesiásticos ilustres, laicos empresarios, nobles de electo rango.

En solo seis años, a partir del 1509, Raffaello se convierte en consultor supremo primero de Giulio II y luego, a su muerte en el 1513, de Leone X. Especialmente a través del último pontífice, Raffaello se encuentra en la condición ideal de hombre de corte, rodeado de amigos ilustres e influyentes como Baldassar Castiglione y también se convierte en el fundador de una real escuela con la que puede hacer frente a un número infinito de nuevos encargos y comisiones. Desde 1515 hasta la muerte, cinco años después, trabaja como arqueólogo, como escenógrafo teatral, como arquitecto y obviamente como pintor, incluso si Leone X prefiere tenerlo más para obras instrumentales, por ejemplo, los cartones para los tapices de la Capilla Sixtina o los homenajes al Rey de Francia Francesco I y su esposa con motivo de importantes acuerdos diplomáticos y familiares. Pero su carrera se ve seriamente obstaculizada por el partido michelangiolesco (de Michelangelo Buonarroti siempre había sido un feroz rival) cuyo exponente más importante fue el pintor veneciano Sebastiano del Piombo.

El cardenal Giulio de' Medici, que más tarde se convertirá en papa con el nombre de Clemente VII, recibe del papa, su primo, el título de propiedad de la Catedral de Narbona en Francia, pone en competición a los dos rivales, Raffaello y Sebastiano, por el suministro de un retablo altar que supliera como un verdadero símbolo de la excelencia del Renacimiento italiano en tierra francesa. Apenas finalizada la decoración de la Loggia de la Villa de Agostino Chigi con una epopeya profana inherente a las historias de amor y Psique, y apenas finalizada la Transfiguración para Giulio de' Medici, suma proeza sagrada, Raffaello muere a treinta y siete años, sin que las causas de su repentina desaparición hayan sido nunca comprobadas.

LAS OBRAS Y LAS ESTANCIAS

Las principales obras de Raffaello en torno a las cuales se desarrollan las áreas temáticas de la exposición.

A UNIQUE ARTIST | THE FABULOUS YOUNG MAN
Autorretrato
Galería de los Uffizi, Florencia

HABITAR EL ESPACIO
Los desposorios de la Virgen
Pinacoteca di Brera, Milán

ENCONTRAR EL EQUILIBRIO
La deposición (El Traslado del Cristo al Sepulcro)
Galería Borghese, Roma

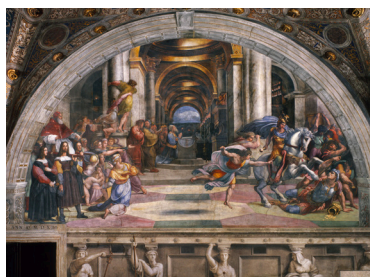
THE NOBLE SPIRITUALITY
La Virgen del jilguero
Galería de los Uffizi, Florencia

LAS ESTANCIAS DEL VATICANO
La escuela de Atenas
Museos Vaticanos, Ciudad del Vaticano

LA UTOPIA Y EL PODER
La transfiguración
Pinacoteca Vaticana, Ciudad del Vaticano

LAS ESTANCIAS DEL VATICANO
La expulsión de Heliodoro del Templo
Museos Vaticanos, Ciudad del Vaticano

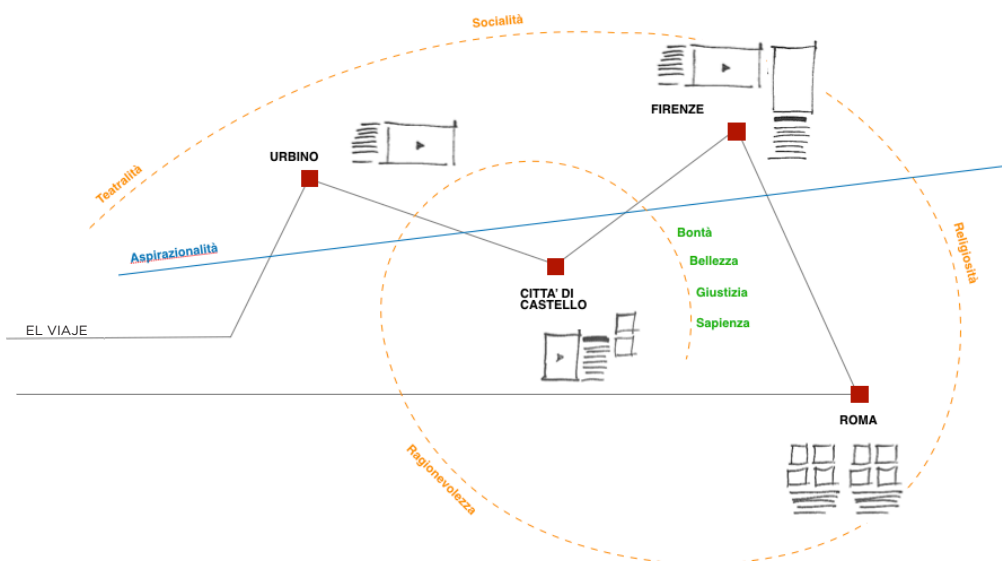
LAS ESTANCIAS DEL VATICANO
El incendio del Borgo
Museos Vaticanos, Ciudad del Vaticano

EL VIAJE

Síntesis conceptual de los principales temas desarrollados en el recorrido.

Un recorrido de aprendizaje y conocimiento para explorar la vida y las obras de Raffaello, los talleres, los lugares, los maestros, la evolución de su técnica.

Seis zonas temáticas que conforman el itinerario de la exposición. Cada zona es un ambiente caracterizado por la escenografía y el contenido. Dentro de la exposición ha sido creado un recorrido paralelo dedicado a los niños.

Primera zona temática UN ARTISTA ÚNICO | EL JOVEN FABULOSO

En la primera sala nos encontramos inmediatamente con el gran maestro a través de su autorretrato, conservado en el Museo Uffizi de Florencia, y reproducido aquí a escala 1:1, acompañado por un resumen cronológico de los momentos fundamentales de su vida como Raffaello. Su autorretrato parece casi observar y recorrer metafóricamente su vida, por aquellas ciudades de la Italia renacentista que marcaron su recorrido como hombre y artista.

El joven que hereda el taller de su padre que murió prematuramente, como su madre, se verá obligado a abandonar pronto su Urbino natal, para ir a Città di Castello, Florencia, y luego terminar su increíble viaje artístico en Roma.

La síntesis visita de este recorrido está dada por la instalación presente en esta sala: un collage de sugerencias, aparentemente caóticas y multicolor, pero que se revelan al visitante solo cuando son alcanzadas por la luz apropiada...

- *Autorretrato*, Raffaello Sanzio, Galería de los Uffizi, Florencia.
- *La Virgen del jilguero*, Raffaello Sanzio, Galería de los Uffizi, Florencia.
- *Los desposorios de la Virgen*, Raffaello Sanzio, Pinacoteca di Brera, Milán.
- *Virgen de Casa Santi*, Raffaello Sanzio, Casa Santi, Urbino.
- *La Transfiguración*, Raffaello Sanzio, Pinacoteca Vaticana, Ciudad del Vaticano

Segunda zona temática HABITAR EL ESPACIO

En la segunda sala, la pequeña mesa de un autor aún desconocido pero coetáneo de Raffaello y conocida como La Ciudad Ideal, nos invita a comenzar el viaje partiendo de Urbino para luego llegar a Città di Castello. La gran obra maestra del arte italiano representa el paradigma del clima cultural y artístico al que Raffaello estuvo expuesto desde temprana edad, el de la corte de Montefeltro en Urbino. A esta obra se inspiró el joven Raffaello que lo representa en su primera obra maestra: “El matrimonio de la Virgen”, pintado en Città di Castello.

En esta obra compitió inmediatamente con su maestro de taller Perugino. En la pantalla, en una comparación cercana, se analizan las dos obras: las telas y los detalles transmiten de inmediato la grandeza creativa y el dominio estilístico del joven Raffaello.

- *Los desposorios de la Virgen*, Raffaello Sanzio, Pinacoteca di Brera, Milán.
- *Los desposorios de la Virgen*, Pietro Perugino, Musée des Beaux-Arts, Caen.
- *La Ciudad Ideal*, Pintor de Italia central (anteriormente atribuida a Luciano Laurana), Galería Nacional de Le Marche, Urbino.
- *La entrega de llaves*, Pietro Perugino, Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano.
- *La Virgen y los Santos* (Pala Montefeltro), Piero della Francesca, Pinacoteca di Brera, Milán.
- *Natividad de la Virgen*, Fra Carnevale, Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
- *Matrimonio de la Virgen y Presentación en el templo*, Lorenzo da Viterbo, Iglesia de S. Maria della Verità, Viterbo.

Tercera zona temática ENCONTRAR EL EQUILIBRIO

Raffaello recibe el encargo, mientras ya estaba en Florencia, de honrar al hijo trágicamente desaparecido de la rica familia florentina Baglioni. En una emocionante investigación las imágenes de esta sala, nos cuentan sobre la revolución realizada por el maestro de Urbino en contar al Cristo depuesto: es el mismo joven muerto Grifonetto Baglioni quien sostiene la sábana con el cuerpo de Cristo en una dramática y al mismo tiempo lírica secuencia. Esta obra dejará una marca indeleble en la historia de la representación simbólica y religiosa..

- *La Deposición* (El Traslado del Cristo al Sepulcro), Raffaello Sanzio, Galería Borghese, Roma.
- *Lamentación sobre Cristo muerto*, Pietro Perugino, Palazzo Pitti, Florencia.
- *Coronación de la Virgen* (Pala Oddi), Raffaello Sanzio, Pinacoteca del Vaticano, Ciudad del Vaticano.
- *Virgen con el Niño entronizados y santos* (Pala Colonna), Raffaello Sanzio, Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
- *Trinidad y santos*, Raffaello Sanzio y Pietro Perugino, Capilla de San Severo, Perugia.

Cuarta zona temática LA ARISTOCRÁTICA ESPIRITUALIDAD

Como en un verdadero museo, el espectador es recibido por una admirable colección de obras de Raffaello. Se trata de obras de una clientela laica y religiosa: retratos femeninos y masculinos y vírgenes.

Los dos monitores narran, a través de cerrados blow-up, los detalles de los retratos de los cónyuges Doni, clientes también de Michelangelo, y la admirable composición de la Virgen del Jilguero.

- *La Virgen del jilguero*, Raffaello Sanzio, Galería de los Uffizi, Florencia.
- *Retrato de Maddalena Doni*, Raffaello Sanzio, Galería de los Uffizi, Florencia.
- *Verso del retrato de Maddalena Doni* (Deucalione y Pirra recrean la humanidad), Maestro di Serumido, Galería de los Uffizi, Florencia.
- *Retrato de Agnolo Doni*, Raffaello Sanzio, Galería de los Uffizi, Florencia.
- *Verso del retrato de Agnolo Doni* (Los dioses del Olimpo o El Diluvio), Maestro di Serumido, Galería de los Uffizi, Florencia.
- *Virgen del Prado* (Madonna del Belvedere), Raffaello Sanzio, Kunsthistorisches Museum, Viena.
- *Virgen de la silla*, Raffaello Sanzio, Palazzo Pitti, Florencia.
- *La velada*, Raffaello Sanzio, Palazzo Pitti, Florencia.
- *Retrato de Bindo Altoviti*, Raffaello Sanzio, National Gallery di Washington, Washington.
- *Autorretrato con un amigo*, Raffaello Sanzio, Musée du Louvre, Paris.
- *Sagrada Familia con los Santos Isabel y Joaquín*, Raffaello Sanzio, Alte Pinakothek, Múnaco.
- *Virgen con el niño y S. Giovannino* (La Belle Jardinière), Raffaello Sanzio, Musée du Louvre, Paris.
- *Sagrada Familia* (El Tondo Doni), Michelangelo Buonarroti, Galería de los Uffizi, Florencia.

Quinta zona temática LAS ESTANCIAS DEL VATICANO

En Roma Raffaello es un recomendado para quien por su talento y capacidad, todas las puertas más importantes están abiertas. La escuela de Atenas, la Expulsión de Heliodoro del Templo, el Incendio de Borgo, son obras que nunca antes se habían visto en el arte occidental, realizadas por el maestro y su incansable taller. Raffaello, siguiendo el pedido del Vaticano de dos gloriosos Pontífices, completa un absoluto en la historia del arte italiano. Estas obras nos son contadas en tres espacios adyacentes

donde los dos Papas se destacan en dos vitrinas especiales, en los retratos que el maestro les había dedicado. Es una narración mágica donde la filosofía, la psicología, la teología, la arquitectura y otras artes y ciencias se manifiestan en un unicum de significado absolutamente contemporáneo: donde el artista para ser tal debe conocer las otras artes.

- *La Escuela de Atenas*, Raffaello Sanzio, Pinacoteca Vaticana, Ciudad del Vaticano
- *El cartón preparatorio de la escuela de Atenas*, Raffaello Sanzio, Pinacoteca Ambrosiana, Milán.
- *La expulsión de Heliodoro del Templo*, Raffaello Sanzio, Museos Vaticanos, Ciudad del Vaticano.
- *Incendio del Borgo*, Raffaello Sanzio, Museos Vaticanos, Ciudad del Vaticano.
- *Retrato de Leone X con los cardenales*, Raffaello Sanzio, Galería de los Uffizi, Florencia.
- *Retrato de Giulio II*, Raffaello Sanzio, Galería de los Uffizi, Florencia.
- *La Virgen Sixtina*, Raffaello Sanzio, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresda.
- *El profeta Isaías*, Raffaello Sanzio, Iglesia de Sant'Agostino, Roma.
- *Sala Galatea*, Baldassarre Peruzzi, Villa Farnesina, Roma.
- *Santa Cecilia y Santos* (Éxtasis de Santa Cecilia), Raffaello Sanzio, Pinacoteca Nacional, Bologna.
- *Retrato de Baldassar Castiglione*, Raffaello Sanzio, Musée du Louvre, Paris.

Sexta zona temática LA UTOPIÍA Y EL PODER

El viaje de Raffaello termina metafóricamente con La Transfiguración. Esta es la última pintura extraordinaria que la exposición cuenta: representa el final prematuro de una vida hecha de luces y sombras, vivida con rara intensidad. Sabiendo que eran las últimas horas de vida del maestro, sus mejores estudiantes del taller acercaron esta obra a su lecho como para permitir que el maestro se despidiera de su arte, ante la perspectiva del reino de los cielos.

- *La Transfiguración*, Raffaello Sanzio, Pinacoteca Vaticana, Ciudad del Vaticano.
- *San Miguel derrota a Satanás* (San Miguel Arcángel), Raffaello Sanzio, Musée du Louvre, París.
- *La sagrada familia de Francesco I*, Raffaello Sanzio, Musée du Louvre, París.
- *Resurrección de Lázaro*, Sebastiano del Piombo, The National Gallery, Londres.
- *Tumba de Raffaello*, con estatua de la Virgen del Sasso de Lorenzetto, Panteón, Roma.

EL RECORRIDO DE LOS NIÑOS Didáctica y diversión

NARRACIÓN - APLICACIÓN DEDICADA

Cada niño puede escuchar con los auriculares la narración a él dedicada usando la aplicación Magister, disponible en tres idiomas: italiano, inglés y español.

EL PROCESO CREATIVO

A lo largo del recorrido, los niños encuentran estaciones donde pueden acceder a contenidos dedicados. Algunos videos le permitirán conocer el proceso creativo de Eva Montanari, autora de los textos narrados e ilustraciones, filmada durante el diseño de los dibujos.

ILUSTRACIONES

Con la aplicación Magister, cada niño tendrá acceso a información sobre las principales obras e ilustraciones dedicadas a la narración.

EL PERGAMINO

Al final de la exposición, cada niño podrá llevar consigo una página para colorear... Quizá como ha visto a Eva Montanari en el video.

MAGISTER APP

La exposición ha sido potenciada con herramientas digitales que el visitante trae consigo.

La aplicación Magister, disponible en italiano, inglés y español (con la posibilidad de agregar el idioma del país anfitrión), le permite escuchar/leer la narración del contenido fílmico de cada zona temática.

La aplicación se podrá descargar desde las tiendas a partir de julio de 2020.

Contactos

Giulia Lasen

Executive Assistant to CEO | Magister Art

T: +39 348 91440 85

E: g.lasen@magister.art

www.magister.art

Stefania Bertelli

Oficina de prensa

T: + 39 339 619 38 18

E: stephanie.bertelli@gmail.com