

Bird-watching artistico

BAROCCO

Il Gran Teatro delle Idee

Musei San Domenico — Forlì · 21 febbraio – 28 giugno 2026

Come usare questo fascicolo

Tieni il fascicolo piegato in due e usalo come un quaderno di campo. Il percorso è organizzato così:

- Pagine 2–3 — Mini-glossario (tecnico + iconografico): da consultare al volo.
- Pagine 4–5 — Chiavi di lettura trasversali: le quattro domande da farsi sempre davanti a qualunque opera.
- Pagine 6–15 — Una scheda per ciascuna delle 10 sezioni della mostra.

In ogni scheda troverai:

- Chiave della sezione — cosa si vuole raccontare in quella sala
- Cosa cercare — voci concrete da spuntare man mano
- Opere e autori da non perdere
- Appunti — spazio per una nota rapida a matita

Nota: l'ordine e i titoli delle sezioni possono variare leggermente rispetto a quanto qui riportato. All'ingresso controlla il pannello generale e, se necessario, correggi i numeri di sezione sulle schede.

Mini-glossario tecnico

Dodici parole chiave per leggere un quadro barocco:

Chiaroscuro — Contrasto forte tra zone di luce e di ombra, usato per modellare le figure e dare drammaticità. Cuore del linguaggio barocco.

Tenebrismo — Declinazione estrema del chiaroscuro (Caravaggio): fondo nero compatto, un solo fascio di luce laterale.

Sfumato — Passaggio graduale tra luci e ombre, senza stacchi netti. Più rinascimentale che barocco.

Quadratura — Architettura dipinta che prolunga illusivamente quella reale. Tipica di soffitti e cupole (Andrea Pozzo).

Di sotto in su — Prospettiva vista dal basso, usata nei soffitti per far sembrare che le figure galleggino nel cielo.

Serpentinata — Figura attorcigliata su se stessa come una fiamma o una spirale. Postura tipicamente barocca.

Allegoria — Rappresentazione di un concetto astratto attraverso una figura con attributi precisi (es. Giustizia con bilancia e spada).

Vanitas — Natura morta con teschio, clessidra, fiori recisi: richiama la caducità della vita.

Pala d'altare — Grande dipinto destinato a un altare di chiesa. Spesso include il santo titolare e il committente.

Controriforma — Risposta cattolica alla Riforma protestante, dopo il Concilio di Trento (1545–63). Imprime all'arte un carattere didattico ed emotivo.

Meraviglia — Parola d'ordine della poetica barocca (Marino): stupire, sorprendere, rapire l'occhio.

Committenza — Il rapporto fra chi ordina l'opera (papa, sovrano, ordine, collezionista) e l'artista. Determina spesso il soggetto.

Mini-glossario iconografico

Attributi chiave per riconoscere miti e santi a colpo d'occhio.

Miti più dipinti nel Seicento

Apollo e Dafne — Apollo giovane nudo con arco; Dafne che si trasforma in alloro (rami dalle dita e dai capelli).

Diana e Atteone — Diana nuda con mezzaluna sulla fronte tra ninfe; Atteone con corna di cervo che gli spuntano in testa.

Venere e Adone / Cupido — Venere nuda e giovane; Adone con lancia e cane; Cupido bambino con arco.

Giudizio di Paride — Pastore con mela d'oro e tre dee (Giunone col pavone, Minerva con elmo, Venere con Cupido).

Ercole — Uomo muscoloso con clava e pelle di leone nemeo.

Orfeo ed Euridice — Orfeo con lira, animali ammansiti; Euridice che si dissolve nell'ombra.

Andromeda e Perseo — Donna nuda incatenata a una roccia; cavaliere che scende dall'alto; drago marino.

Ratti (Proserpina, Elena, Sabine) — Figura femminile sollevata in torsione; rapitore muscoloso in moto; grande dinamismo.

Ganimede — Giovane rapito in volo da un'aquila (Giove).

Baccanali — Tralci d'uva, satiri, danze ebbre, Sileno grasso su un asino.

Santi e personaggi sacri

Pietro — chiavi, gallo, croce rovesciata

Paolo — spada, libro

Giovanni Battista — pelliccia di cammello, croce di canne, agnello

Girolamo — leone, teschio, cappello cardinalizio

Francesco d'Assisi — saio, stimate, teschio

Antonio da Padova — saio francescano, Bambino Gesù, giglio

Domenico — saio bianco-nero, cane con torcia, rosario

Ignazio di Loyola — sottana nera, libro 'Exercitia', IHS

Teresa d'Avila — saio carmelitano, cuore trafitto, angelo con freccia

Maddalena — vaso di profumi, capelli sciolti, teschio, crocifisso

Sebastiano — giovane nudo legato a un albero, trafitto da frecce

Caterina d'Alessandria — ruota dentata, corona, palma

Lorenzo — graticola, diaconato

Cecilia — organo, strumenti musicali, palma

Agata — piatto con i seni, tenaglie

Giuditta (con Oloferne) — spada e testa recisa, ancella con cesto o sacco

Immacolata — giovane vestita di sole, 12 stelle, mezzaluna, serpente ai piedi

Chiavi di lettura trasversali (1 di 2)

Le prime due delle quattro grandi domande: davanti a qualunque opera, prova a spuntare le voci che riconosci.

A. Modalità espressive (come è fatto il quadro)

Luce

- Una sola fonte di luce laterale (tenebrismo/caravaggesco)
- Luce diffusa, morbida, classicheggiante (bolognesi)
- Luce dorata e colore pieno (Rubens, scuola veneta)
- Luce soprannaturale dall'alto (estasi, visione mistica)
- Candela o fiamma come unica fonte (La Tour, notturni)

Composizione e movimento

- Diagonale principale evidente
- Spirale / figura serpentinata
- Figura che esce dal quadro verso lo spettatore
- Prospettiva dal basso verso l'alto (di sotto in su)
- Illusionismo architettonico / trompe-l'œil

Gesto e affetto

- Mani espressive, braccia aperte
- Bocche socchiuse (stupore, estasi, dolore)
- Sguardo rivolto al cielo
- Sguardo diretto allo spettatore (coinvolgimento)
- Pianto, sudore, sangue, dettagli 'veri'

Materia pittorica

- Superficie levigata, pennellate invisibili (classicismo)
- Pennellate larghe e visibili (Velázquez, Giordano)
- Virtuosismo su un dettaglio (stoffe, vetri, argenti, perle)
- Monocromia o toni terrosi
- Colori squillanti e contrastati

B. Temi figurativi (cosa rappresenta)

- Soggetto sacro / pala d'altare
- Ritratto (singolo o di gruppo)
- Mitologia / soggetto antico
- Allegoria
- Scena di genere / vita quotidiana
- Natura morta
- Paesaggio o veduta
- Battaglia / scena storica
- Nudo (maschile o femminile, con o senza pretesto mitologico)

Chiavi di lettura trasversali (2 di 2)

Le ultime due grandi domande: sui miti e sui committenti.

C. Mitologia e allegoria

Miti che sto riconoscendo in mostra

- Apollo e Dafne
- Diana (sola, con ninfe, con Atteone)
- Venere (con Adone o con Cupido)
- Ercole (fatiche o al bivio)
- Orfeo
- Andromeda e Perseo
- Un 'ratto' (Proserpina, Elena, Sabine)
- Ganimede
- Bacchanale / scena dionisiaca
- Giudizio di Paride
- Narciso
- Altri (annota sotto): _____

Allegorie da riconoscere

- Vanitas (teschio, clessidra, candela, fiori recisi, bolle)
- Le Virtù (Fede, Speranza, Carità, Giustizia, ecc.)
- Le Stagioni / gli Elementi / i Sensi / i Continenti
- Tempo che rivela la Verità
- Fama (donna alata con tromba)
- Fortuna (donna su globo o ruota)
- Ciclo dinastico (celebrazione di una famiglia)

D. Committenza (chi ha ordinato l'opera?)

Per ogni opera che ti colpisce, prova a ricostruire chi l'ha ordinata e perché. Indizi ricorrenti:

- Stemma araldico visibile (api = Barberini, monti e stella = Chigi, colomba = Pamphilj, aquila = Borghese)
- Ritratto del committente in basso (inginocchiato, in abito da ecclesiastico o da nobile)
- Santo omonimo del committente ben evidenziato
- Iscrizione dedicatoria sul basamento o sul cartiglio
- Simbolo di ruolo: tiara papale, cappello cardinalizio rosso, corona, insegna militare

Tipologie di committenza da identificare

- Papa e curia romana
- Ordine religioso (gesuiti, carmelitani, oratoriani, domenicani, ecc.)
- Sovrano straniero (Spagna, Francia, Inghilterra, Paesi Bassi)
- Aristocrazia romana (Barberini, Borghese, Chigi, Giustiniani...)
- Collezionista privato / mercante
- Confraternita laicale / devozione popolare

SEZIONE 1

Il vero e la meraviglia

Il fascino dell'antico e i nuovi valori estetici

Chiave della sezione. La mostra si apre riflettendo sulle origini del Barocco: il confronto con la drammaticità dell'arte ellenistica e le soluzioni spaziali del tardo Manierismo. L'antico non è imitazione erudita, ma sorgente di energia.

Cosa cercare

- Richiami all'antichità classica (statue, rovine, motivi archeologici)
- Figure che escono dalla "misura" rinascimentale (corpi contorti, pose estreme)
- Primi esempi di chiaroscuro forte e di presa diretta sullo spettatore
- Composizioni di tradizione tardo-manieristica (prospettive insolite)
- Nuovo realismo dei volti e dei corpi (ritratti non idealizzati)
- Presenza del 'brutto' o del quotidiano come valore estetico

Opere e autori da non perdere

- Annibale Carracci e la bottega bolognese: il 'nuovo' classicismo
- Prime opere di Caravaggio: la luce che isola
- Modelli scultorei antichi riutilizzati in chiave barocca

Appunti

SEZIONE 2

La mutevole visione delle cose

Arte e scienza, superamento dei generi, Wunderkammer

Chiave della sezione. Il Seicento è anche il secolo di Galileo, di Kepler, del microscopio e del telescopio. L'arte accompagna la scoperta: curiosità naturali, nature morte sofisticate, dialoghi inaspettati fra generi.

Cosa cercare

- Strumenti scientifici dipinti (globi, compassi, telescopi, microscopi)
- Oggetti da Wunderkammer (conchiglie, coralli, minerali, esotismi)
- Nature morte con ricercato effetto ottico (vetri, lucidi, riflessi)
- Animali rari o esotici (pappagalli, scimmie, tacchini)
- Fiori recisi, frutta eccezionale per varietà e stagione
- Crani, teschi, gusci — la natura come 'teatro' del meraviglioso
- Contaminazioni tra generi (paesaggio + mitologia, natura morta + ritratto)

Opere e autori da non perdere

- Nature morte napoletane o fiamminghe (spesso in primo piano)
- Soggetti con oggetti scientifici: l'astronomo, il geografo, il collezionista
- Opere che accostano sacro e profano nello stesso quadro

Appunti

Visioni mistiche

Spirito, carne, estasi — l'arte della Controriforma

Chiave della sezione. Il Seicento religioso è dominato dalla mistica: Teresa d'Avila, Ignazio, Filippo Neri, Giovanni della Croce. L'arte non dimostra: coinvolge. La fede è un'esperienza fisica.

Cosa cercare

- Sant*, santo in estasi (occhi rovesciati, corpo abbandonato)
- Angelo che scende con un dardo o una torcia
- Luce soprannaturale dall'alto (diversa dalla luce naturale)
- Mani sul petto o incrociate sul cuore
- Scena di martirio (Sebastiano, Lorenzo, Caterina, Bartolomeo...)
- Maddalena o Girolamo penitenti (teschio, grotta, crocifisso)
- Visione mariana (Immacolata, Madonna del Rosario)
- Corpo di Cristo morto in primo piano, illuminato drammaticamente

Opere e autori da non perdere

- Guido Reni: dolcezza estatica, occhi al cielo
- Guercino: chiaroscuro drammatico applicato al sacro
- Artemisia Gentileschi: Giuditta o Maddalena con forte presenza fisica
- Zurbarán: monaci in bianco su fondo scuro

Appunti

Scenografie del quotidiano

Interni aristocratici e nuovi stili decorativi

Chiave della sezione. Lo spettacolo barocco invade gli interni privati. Arredi, argenti, tessuti, mobili intarsiati diventano arte totale: la casa nobile è essa stessa un teatro.

Cosa cercare

- Mobili intarsiati, ebanisti, consoles dorate
- Argenti e vasellame prezioso
- Tessuti cangianti, velluti, tappeti orientali
- Specchi e vetri veneziani
- Porcellane, maioliche, decorazioni floreali
- Arazzi e tappezzerie (cartoni preparatori)
- Mobili che imitano l'architettura (cornici, volute, colonnine)

Opere e autori da non perdere

- Esempi di arti decorative dall'arredo aristocratico romano e fiorentino
- Confronto stilistico tra gusto italiano, francese e fiammingo
- Oggetti con stemmi familiari identificabili

Appunti

Il trionfo dell'immagine

Miti, allegorie, storie

Chiave della sezione. Il cuore concettuale della mostra: come il Barocco racconta. Il mito antico, l'allegoria, la storia diventano palcoscenici per celebrare il potere, le virtù, le passioni.

Cosa cercare

- Scena mitologica (usa il glossario a pag. 3 per identificarla)
- Allegoria con figure + attributi (vedi pag. 5)
- Allegoria dinastica/politica (glorificazione di una famiglia)
- Ciclo mitologico (più scene dello stesso mito o della stessa divinità)
- Vanitas / memento mori
- Soggetto tratto da Tasso (Gerusalemme liberata) o da Marino (Adone)
- Atto eroico 'moderno' presentato in chiave antica

Opere e autori da non perdere

- Pietro da Cortona: grandi composizioni affollate e dinamiche
- Nicolas Poussin: ordine classico, composizione 'come una statua'
- Rubens: corpi abbondanti, luce dorata, vitalità travolgente
- Guido Reni / Domenichino: miti trattati con grazia classica

Appunti

Storie senza eroi

La strada in scena: il quotidiano entra nell'arte

Chiave della sezione. Accanto al mito e al sacro, il Seicento scopre la strada. Venditori, mendicanti, giocatori, contadini: per la prima volta la 'gente comune' è soggetto a pieno titolo della grande pittura.

Cosa cercare

- Scene di strada urbana (Roma in primis)
- Venditori ambulanti, mendicanti, giocatori, ciarlatani
- Scene di taverna, bevute, osterie
- Bambini di strada (Bamboccianti)
- Scene di mercato (con natura morta integrata)
- Musicanti, ballerini, zingari
- Scene di lavoro quotidiano (fabbri, calzolai, lavandaie)

Opere e autori da non perdere

- Bamboccianti: Pieter van Laer detto 'il Bamboccio', Cerquozzi
- Caravaggeschi con scene di genere (suonatori, bari)
- Confronto fra realismo caravaggesco e realismo fiammingo

Appunti

Architetture e visioni dello spazio

Bernini, Borromini e l'illusione della profondità

Chiave della sezione. Il Barocco è prima di tutto un'arte dello spazio. Bernini e Borromini, rivali geniali, reinventano la città. Sulle tele, le architetture si sfondano e il cielo si apre sopra i soffitti.

Cosa cercare

- Architettura dipinta (veduta, interno di chiesa, piazza)
- Quadratura / sfondamento del soffitto o della parete
- Modelli o disegni d'architettura (Bernini/Borromini)
- Decorazione che prolunga l'architettura reale
- Altari e apparati effimeri per feste
- Roma come soggetto: chiese, fontane, piazze
- Città europee (Parigi, Madrid, Vienna) a confronto

Opere e autori da non perdere

- Bernini: bozzetti, terrecotte, modelli scultorei
- Borromini: disegni, volumetrie a pianta complessa
- Andrea Pozzo (se presente): trattato di prospettiva pittorica

Appunti

Il teatro del potere

Il ritratto come strumento di legittimazione politica

Chiave della sezione. Il ritratto barocco non 'somiglia': costruisce. Ogni postura, ogni vestito, ogni oggetto è un messaggio. Papi, sovrani, aristocratici affidano alla pittura la loro immagine pubblica.

Cosa cercare

- Ritratto di papa (tiara o berretta, croce pettorale, mantello bianco)
- Ritratto di cardinale (cappello rosso, mozzetta)
- Ritratto di sovrano (corona, scettro, mantello di ermellino)
- Ritratto equestre (sovrano a cavallo, arte di corte)
- Ritratto aristocratico in armi (spada, armatura, insegne militari)
- Ritratto di gruppo familiare (dinastia)
- Ritratto con allegoria (sovrano come Apollo, dama come Diana)
- Ritratto femminile con attributi di virtù (lavoro di mani, libri, strumenti musicali)

Opere e autori da non perdere

- Van Dyck: eleganza, mani affusolate, malinconia
- Velázquez (se presente): psicologia sottile, pennellata libera
- Reni e Bernini ritrattisti: grazia e verità
- Ritratti papali: confronto fra dinastie pontificie

Appunti

L'Europa del Barocco

La diffusione del modello romano nel continente

Chiave della sezione. Da Roma il linguaggio barocco irradia in tutta Europa, adattandosi alle diverse corti. Fiandre, Spagna, Francia, Inghilterra, Impero: ogni paese 'traduce' il Barocco secondo i propri codici.

Cosa cercare

- Fiandre e Paesi Bassi cattolici: colore caldo, corpi pieni (Rubens)
- Spagna: mistica severa, bianchi e neri (Zurbarán, Ribera)
- Francia: classicismo misurato (Poussin, La Tour)
- Inghilterra: ritrattistica di corte (Van Dyck)
- Impero asburgico: fasto cortese, allegorie dinastiche
- Scambio tra scuole (artisti italiani in Europa, stranieri in Italia)
- Incisioni e stampe: strumenti di circolazione europea

Opere e autori da non perdere

- Rubens: la 'sintesi' italo-fiamminga
- Van Dyck: eleganza italo-inglese
- Poussin e Claude Lorrain: il francese a Roma
- Zurbarán: la Spagna contemplativa

Appunti
