UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO - DAMS

La Committenza Artistica

Ruoli, Relazioni e Processi d'Invenzione

Un percorso didattico sull'analisi del ruolo del "patron", la classificazione sociale dei committenti e il complesso sistema delle trattative rinascimentali.

DURATA: 60 MINUTI | RIF: Cap. 7

AGENDA DELLA LEZIONE

Minuti 00-20

La Nascita dell'Opera

La figura cardine del "patron" (Haskell), l'offerta monumentale di Scrovegni a Padova e la rottura simmetrica della Pala Pesaro di Tiziano.

Minuti 20-40

Classi di Committenza

La distinzione sociale e politica dei committenti secondo i modelli di Sciolla e Settis: ecclesiastica, civile, collettiva e privata.

Minuti 40-60

Il Caso Isabella d'Este

La sovrana esigente e le trattative d'archivio con i grandi del Rinascimento (Mantegna, Bellini, Perugino) fino all'apprendimento cooperativo.

COME NASCE UN'OPERA

L'Approccio di Francis Haskell

- **Il Patrocinatore:** Lo studio sociologico individua nel committente il vero motore culturale, capace di finanziare e guidare l'invenzione dell'artista.
- **Unione di Intenti:** L'opera nasce dal fitto dialogo (spesso conflittuale) tra l'aspirazione estetica del pittore e le pretese del patron.
- **Il Dono Sacro:** Un gesto di splendore visivo che consacra l'ambizione personale e l'espiazione spirituale della committenza.

IL DEUS EX MACHINA

L'Offerta di Scrovegni

A Padova, Enrico si fa ritrarre nell'atto di offrire fisicamente la propria cappella ai santi:

- **Scopo Espiatorio:** Riabilitare il nome familiare dal peccato d'usura imputato al padre Rinaldo.
- **Integrazione:** Il committente entra per sempre nella sfera dell'intercessione sacra.

La Famiglia Pesaro

Nella grandiosa Pala Pesaro a Venezia, Tiziano rompe ogni canone di simmetria per far spazio alla stirpe:

- **Integrazione Dinastica:** L'intera casata inginocchiata ai piedi della Vergine.
- **Valore Politico:** Celebrare la vittoria navale contro i turchi.

CLASSIFICARE LA COMMITTENZA

I Modelli di Sciolla

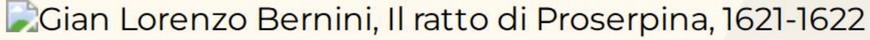
Il gusto e il programma decorativo variano profondamente in base al tipo di mandato sociale dell'opera:

- **Individuale:** Legata a scopi devozionali, dinastici o al collezionismo raffinato di una singola personalità.
- **Collettiva:** Promossa da istituzioni gerarchiche come corporazioni, gilde e confraternite civili.

Le Quattro Classi di Settis

Salvatore Settis (1981) definisce quattro macro-categorie specchio della struttura sociale d'epoca:

- **Ecclesiastica:** Curia, papi e grandi ordini.
- **Civile:** Corti principesche e signorie.
- **Collettiva e Privata:** Associazioni e casate mercatali.

Gian Lorenzo Bernini, Il ratto di Proserpina, 1621-1622

POTERE SACRO E CIVILE

I Cardinali e i Principi

Nel Rinascimento e nell'Età Barocca, il clero di alto rango e il papato guidano la committenza di opere colossali per legittimare la propria autorità morale e politica.

Opere sensazionali come "Il ratto di Proserpina" furono commissionate dal Cardinale Scipione Caffarelli-Borghese per decorare la propria residenza, manifestando l'apice del mecenatismo barocco.

TIPOLOGIE DI COMMITTENZA

Tipologia	Dinamiche di Controllo e Scopi Didattici	Esempi Chiave della Storia dell'Arte
Collettiva	Commissionata da corporazioni civiche o arti che governano la vita mercantile e religiosa della città.	*Porta Nord del Battistero* di Ghiberti; *La ronda di notte* di Rembrandt.
Collettiva Pubblica	Iniziative delle istituzioni comunali progettate per celebrare le virtù dello Stato e la coesione civica.	*Maestà* di Simone Martini per il Palazzo Pubblico di Siena.
Privata	Incarichi destinati a cappelle di famiglia o dimore, con fortissima enfasi sui ritratti devozionali dei donatori.	*Sette opere di misericordia* di Caravaggio per il Pio Monte della Misericordia.

IL CONTRATTO D'ARTE

1978

MICHAEL BAXANDALL

La Negoziazione Sociale

I documenti legali d'archivio offrono una preziosa testimonianza del funzionamento del mercato:

- **Dai Materiali all'Abilità:** Baxandall mette in luce il progressivo passaggio nel XV secolo dal pagamento di materiali lussuosi (oro, oltremare) alla remunerazione della maestria pura e dell'invenzione dell'artista.
- **Controllo Creativo:** I contratti si fanno specchio dell'autonomia sociale conquistata dai maestri del tempo.

IL COMMITTENTE FRUITORE

L'Intermediazione del Programma

- **Il Consulente Umanista:** Spesso il legame committente-artista è coadiuvato da intellettuali e letterati che dettano il rigoroso impianto iconologico.
- **Le Stanze di Giulio II:** Raffaello realizza capolavori traducendo visivamente un programma teologico e filosofico dettato dagli intellettuali di corte del Papa.
- **Relazione Dialogica:** L'opera si completa nella ricezione colta del patron e del suo circolo di intellettuali.

Raffaello Sanzio, Ritratto di Papa Giulio II, 1511

IL CASO ISABELLA D'ESTE

La Sovrana Esigente

Isabella d'Este (1474-1539), marchesa di Mantova, rappresenta l'archetipo della collezionista rinascimentale colta e spietatamente ambiziosa.

- **Le Lettere d'Archivio:** Una fitta rete di intermediari e lettere svela la costante negoziazione con i massimi maestri del Nord per l'arredo del suo mitico Studiolo.
- **Rapporto Conflittuale:** Isabella non esitava a inviare precisi fili di seta per vincolare le dimensioni e il tema del quadro, incontrando le resistenze degli artisti.

RESISTENZA E AUTONOMIA

«Giovanni Bellini non ha tempo e mal sopporta l'imposizione di soggetti rigidi e precisi da parte della marchesa... preferendo declinare l'incarico per non sottomettere il proprio stile.»

— **Carteggio d'Archivio tra gli agenti estensi e Isabella d'Este (1501-1502)**

La ritrosia dei maestri veneziani evidenzia per la prima volta i limiti invalicabili dello strapotere economico dei committenti di fronte alla nascente rivendicazione di indipendenza formale degli artisti.

ATTIVITÀ COOPERATIVA

«L'evoluzione della committenza specchia l'evoluzione dell'opera»

Identikit di un Committente

Divisi in piccoli gruppi, analizzate le opere storiche assegnate. Basandovi sugli indizi fisici dei dipinti, lo status sociale dei personaggi e le clausole contrattuali studiate (Baxandall), provate a tracciare l'identikit del committente originario.

Proprietà Intellettuale

Come è mutato il concetto di originalità dell'immagine e tutela d'autore a seguito del passaggio dalle severe restrizioni contrattuali imposte dalle gilde medievali fino alla nascita dell'autonomia intellettuale moderna?

IMAGE SOURCES

https://c8.alamy.com/compit/2y8ww73/giotto-di-bondone-b-1267-vespignano-d-1337-firenze-giudizio-universale-dettaglio-1306-affresco-1000-x-840-cm-affresco-completo-cappella-scrovegni-cappella-dell-arena-padova-sotto-la-croce-a-sinistra-e-la-scena-dedica-in-cui-enrico-scrovegni-si-inginocchia-davanti-alla-vergine-e-a-due-santi-offrendo-un-modello-della-cappella-dell-arena-presieduta-da-un-frate-agostiniano-il-ritratto-di-scrovegni-che-e-raffigurato-con-un-profilo-affilato-e-una-fedele-rappresentazione-delle-caratteristiche-giovanili-dello-stesso-uomo-raffigurate-in-eta-avanzata-sulla-sua-tomba-marmorea-nella-stessa-cappella-il-suo-abbigliamento-e-la-sua-acconciatura-riflettono-le-mode-del-giorno-2y8ww73.jpg

Source: www.alamy.it

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/The_Rape_of_Proserpina_%28Rome%29.jpg?utm_source=it.wikipedia.org&utm_campaign=index&utm_content=original

Source: it.wikipedia.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Pope_Julius_II.jpg?utm_source=it.wikipedia.org&utm_campaign=index&utm_content=original

Source: it.wikipedia.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Da_Vinci_Isabella_d%27Este.jpg?utm_source=it.wikipedia.org&utm_campaign=index&utm_content=original

Source: it.wikipedia.org