

⚡ Et in Arcadia Ego

Scuderie
del
Quirinale

GUERCINO

L'ERA LUDOVISI A ROMA

a cura di

Raffaella Morselli • Caterina Volpi

GUERCINO

L'ERA LUDOVISI A ROMA

Roma, Scuderie del Quirinale
31 ottobre 2024
26 gennaio 2025

Ministro
Alessandro Giuli

Sottosegretari di Stato
Lucia Borgonzoni
Gianmarco Mazzi

Capo di Gabinetto
Francesco Spano

*Capo Dipartimento per la Valorizzazione
del Patrimonio Culturale*
Alfonsina Russo

Direttore generale Musei
Massimo Osanna

*Vice capo di Gabinetto e Consigliere
economico*
Giorgio Carlo Brugnoli

Capo Segreteria del Ministro
Chiara Sbocchia

Capo Segreteria Tecnica del Ministro
Emanuele Merlino

Capo dell'Ufficio Stampa e Comunicazione
Andrea Petrella

Mostra organizzata da

ALES
Ales Arte lavoro servizi

Ales SpA
Socio unico Ministero
della Cultura

Consiglio d'amministrazione

Presidente e amministratore delegato
Fabio Tagliaferri

Consiglieri
Margherita Interlanghi
Silvia Ciucciovino

Collegio sindacale
Paolo Mezzogori, *presidente*
Ottavio De Marco, *sindaco*
Laura Bellicini, *sindaco*

Delegato Corte dei conti
Carlo Picuno

*Direttore rapporti pubblico-privato
e progetti di finanziamento*
Carolina Botti

*Direttore amministrativo progetti
di finanziamento*
Gianluca Colabove

*Direttore servizi operativi
e tecnico specialistici*
Alessandra Faini

*Direttore del personale,
organizzazione e sviluppo*
Giovanni Iannelli

*Direttore amministrazione, finanza,
controllo e approvvigionamenti*
Fiorentina Russo

Ufficio stampa
Nicoletta Ciardullo

**Scuderie
del
Quirinale**

Direttore generale
Mario De Simoni

Direttore esecutivo
Matteo Lafranconi

Commissione scientifica
Mario Botta, *presidente*
Michael Conforti
Daniele Manacorda
Alessandro Zuccari
Fabiana Di Donato, *segretario*
Matteo Lafranconi, *segretario*

*Responsabile ufficio tecnico
e progettazione*
Francesca Elvira Ercole
con Gianluca Bilotta, Alessia
Provinciali

Ufficio mostre
Chiara Eminente
Eva Francaviglia
Ludovica Muscettola
con Ilaria Degni, Chiara Zaccarelli

*Responsabile coordinamento
editoriale e iconografico*
Flaminia Nardone

Responsabile marketing e comunicazione
Chiara Guerraggio
con Francesca Melucci,
Silvia Tudini, Giulia Vasile

*Responsabile sponsorizzazioni,
cerimoniale e servizi aggiuntivi*
Barbara Guerrini

Progetti speciali
Antonia Tomassini

Segreteria di direzione
Michela Rossi

*Responsabile servizi di accoglienza
e affari generali*
Stefano Natali
con Sandro Capobianchi
Armando Carotenuto
Antonio Iafrancesco
Insa Ndiaye

Reception e front desk
Teresa Bierowka
Sara Litta
Rosalba Menicucci
Ilaria Proietti

In collaborazione con

**museo
nazionale
romano**

Direttore
Stéphane Verger

**LE GALLERIE
DEGLI UFFIZI**

Direttore
Simone Verde

ROMA

Assessorato alla Cultura
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Sovrintendente Capitolino ai
Beni Culturali
Claudio Parisi Presicce

Con la partecipazione di

Patrimonio del Fondo Edifici
di Culto del Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DI STORIA
ANTROPOLOGIA RELIGIONI
ARTE SPETTACOLO

DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 2023-2028

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA | DIPARTIMENTO
DI BENI CULTURALI

Mostra

A cura di
Raffaella Morselli
Caterina Volpi

Project manager
Chiara Eminente

Progetto di allestimento
Francesca Elvira Ercole,
Gianluca Bilotta, Alessia Provinciali

Progetto grafico dell'allestimento
Leonardo Consolazione

Progetto illuminotecnico
Francesco Murano

Realizzazione allestimento
Tagi 2000

Realizzazione della grafica in mostra
Pubblilaser

Immagine coordinata
Superhumans

Traduzioni testi sala
Scriptum, Roma

*Revisione conservativa
delle opere in mostra*
Natalia Gurgone, Stefania Montorsi

Trasporti
Arteria
Montenovi
Butterfly

Vendite
VIVATICKET

*Installazione luminosa
"AURORA LUDOVISI"*
Blue Cinema TV
Studio Suriani Riccardi
Copyright immagini
Laboratorio diagnostico Dipartimento
di Beni Culturali Università di
Bologna & Lumière Technology

Videoinstallazione "SPECULUM"
di Gabriele Gianni

Catalogo

A cura di
Raffaella Morselli
Caterina Volpi

Coordinamento scientifico
Giulia Iseppi

Autori dei saggi
Daniele Benati
Camilla S. Fiore
Francesco Freddolini
Barbara Ghelfi
Giulia Iseppi
Raffaella Morselli
Maria Onori
Pasquale Stenta
Caterina Volpi
Alessandro Zuccari

Autori delle schede
Alessandro Ballarín
Alberto Bianco
Babette Bohn
Marco Simone Bolzoni
Giacomo Alberto Calogero
Pietro Costantini
Monja Faraoni
Camilla S. Fiore
Francesco Freddolini
Kelly Galvagni
David García Cueto
Francesco Gatta
Barbara Ghelfi
Enrico Ghetti
Giulia Iseppi
Arianna Manes
Raffaella Morselli
Maria Onori
Giovanni Pacini
Cecilia Paolini
Margherita Priarone
Yuri Primarosa
Maria Giulia Rinaldi
Lara Scanu
Pasquale Stenta
Caterina Volpi

*Bibliografia e indice
dei nomi a cura di*
Luigi Abetti

artem
Catalogo

Main Sponsor

Sponsor

**BANCA
PASSADORE & C.**

Con il contributo di

**FONDAZIONE
PASSADORE 1888**

Con la partecipazione straordinaria di

FACTUM arte

Ringraziamenti

Per aver generosamente autorizzato il prestito dei capolavori in mostra gli organizzatori e i curatori della mostra esprimono la loro più profonda gratitudine a

HM King Charles III
Principessa Maria Camilla Pallavicini
Barone Jacob Rothschild IV †

Marion Ackermann
Sebastien Allard
Patrick Amsellem
László Baán
Martina Bagnoli
Sarah Barnard
Annamaria Bava
Raffaella Besta
Sabrina Bianchi
Alberto Bianco
Debra e Leon Black
Kathryn Blacker
Francesca Cappelletti
Adriana Capriotti
Raffaella Cavicchi
Guido Chelazzi
Francesco Chiodaroli
Roxelane Cicekli
Miriam Cipriani
Angelo Crespi
Marc de Beyer
Ana de la Cueva Fernández
Emanuela Daffra
Philipp Demandt
Laurence des Cars
Miriam Di Penta
Miguel Falomir Faus
Valentina Galloni
Sarah Ganz Blythe
Davide Gasparotto
Michael Govan
Barbara Jatta
Ina Klaassen
Tim Knox
Dagmar Korbacher
Diana Joan Korach
Mark A. Lewis, SJ
Lorenzo Lorenzini
Mauro Mantovani S.D.B.
Marco Massari
Hilary McGrady
Ilaria Miarelli Mariani
Martín M. Morales
Fabrizio Moretti
Alessandra Necci
Massimo Osanna
Maria Luisa Pacelli
Gloria Paggio
Claudio Parisi Presicce
Maura Picciau
Patrizia Piergiovanni
Laura Pistilli
Daniela Porro
Timothy Potts
Paolo Rondelli
Leticia Ruiz Gómez
Thomas Clement Salomon
Xavier Salmon

Giuseppe Sassatelli
Tiziana Sassoli
Eike D. Schmidt
Klaus Albrecht Schröder
Franco Signoretti
Josep Serra Villalba
Guillermo Solana
Laura Speranza
Luke Syson
Mario Turetta
Ernst Vegelin van Claerbergen
Simone Verde
Stéphane Verger
Olivia Voisin
Simone J. Wicha

Si ringraziano anche
Alessandra Acconci
Matilde Amaturo
Luana Antonini
Simonetta Barboni
Marco Bassan
Carlos Bayod
Sonia Boccia
Alessandro Boncompagni Ludovisi

Ulrico Bozzi
Rocco Camillò
Lia Ceravolo
Giuseppe Cassio
Lalla Cibrario
Sara Colantonio
Beatrice De Ruggieri
Ilaria Delsede
Sol Costales Doulton
Valeria Esposito
Victot Fadlun
Yohan Benjamin Fadlun
Edith Gabrielli
Graziano Gallo
Luigi Gallo
David García Cueto
Francesco Gatta
Carolinia Italiano
Fabiola Jatta
Felix Krämer
Alessandra Lanzoni
Famiglia Limentani
Ennio Manuzzi
Giorgio Marini
Brice Meissonnier
Ilaria Miarelli Mariani
Maria Montanari
Martin Olim
Federica Maria Papi
Ludovico Pratesi
Margherita Priarone
Sandra Romito
P. Rocco Ronzani
Luis Serrano
Ilaria Sgarbozza
Pippa Shirley
Franco Signoretti
Martha Tedeschi
Letizia Treves
Alexandre Wakhevitch
Claudia e Bernd Zell-Schoeppler

Per la generosità nel concedere l'accesso al Casino Ludovisi e per la liberalità nell'offrire i diritti di riproduzione degli affreschi di Guercino ivi ubicati, gli organizzatori con i curatori e l'editore del catalogo a stampa esprimono una particolare riconoscenza a
Principessa Rita Boncompagni Ludovisi
Principe Francesco Maria Boncompagni Ludovisi
Principe Ignazio Maria Boncompagni Ludovisi
Principe Bante Maria Boncompagni Ludovisi

Il più vivo ringraziamento a

Roberto Reali
Bianca Ferramosca
Camillo Verde
Miriam Iappelli
Tiziana Bellosi
Antonella Scano

Per aver generosamente autorizzato lo spostamento dei capolavori di Guercino Crocifissione con la Vergine e Santi (1624-1626), e di Guido Reni, Trinità dei Pellegrini (1624), rispettivamente dalla basilica della Beata Vergine della Ghiara di Reggio Emilia e dalla chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini a Roma, e per la sensibilità nel condividere con gli organizzatori la volontà di offrire a un vasto pubblico l'opportunità irripetibile di vederli a confronto nelle sale della mostra in occasione del quarto centenario della loro esecuzione, si ringraziano
Confraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini e Convalescenti
M. Rev. Brice Meissonnier, FSSP - Primicerio

Fabbriceria laica del Tempio della Beata Vergine della Ghiara, Elisa Bellesia, Presidente, e Ordine dei Servi di Maria di Reggio Emilia, P. Cesare M. Antonelli, Priore

Per la preziosa intermediazione nella richiesta di prestito del Mosé di Guercino da Waddesdon Manor si esprime la più sincera gratitudine a
Gabriele Caioni
Francesco Ortenzi

Per l'amichevole supporto nell'ottenimento delle autorizzazioni alla riproduzione del dipinto di Guercino conservato a Lancaster House, FCDO, Londra, uno speciale ringraziamento a
Tom Henry

Per l'essenziale collaborazione nell'espletamento delle procedure autorizzative necessarie alla circolazione delle opere si ringraziano
Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma
Soprintendente: Daniela Porro

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato
Soprintendente: Antonella Ranaldi

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Soprintendente: Francesca Tomba

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia
Soprintendente: Luca Rinaldi

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona
Soprintendente: Cristina Bartolini

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova
Soprintendente: Gabriele Barucca

Direzione Generale Musei, Servizio II - Sistema Museale Nazionale
Dirigente: Roberto Vannata

Direzione Generale Musei, Servizio III - Fruizione e Comunicazione Patrimonio Culturale
Dirigente: Luca Mercuri

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio IV - Circolazione
Dirigente: Stefania Bisaglia

Un ringraziamento speciale all'onorevole Federico Mollicone

Albo dei prestatori

The Royal Collection / HM King Charles III

Austin, The University of Texas at Austin
Barcellona, Museu Nacional d'Art de Catalunya
Berlino, Staatliche Museen - Kupferstichkabinett
Bergamo, Fondazione Accademia Carrara
Béziers, Collections des Musée des la Ville de Béziers
Blanton, Museum of Art
Bologna, Galleria Fondantico di Tiziana Sassoli
Bologna, Museo Civico Medievale
Bologna, Pinacoteca Nazionale
Budapest, Szépművészeti Múzeum
Cambridge, Harvard Art Museum / Fogg Museum
Cambridge, The Syndics of the Fitzwilliam Museum, University of Cambridge
Cento, Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
Cento, Civica Pinacoteca il Guercino
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana
Città del Vaticano, Musei Vaticani
Dresda, Staatliche Kunstsammlungen, Skulpturensammlung
Firenze, Accademia Toscana di Scienze e lettere "La Colombaria" AACF
Firenze, Gallerie degli Uffizi
Firenze, Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici
Firenze, Musei del Bargello
Firenze, Museo dell'Opificio delle Pietre Dure
Francoforte, Städel Museum
Genova, Musei di Strada Nuova - Palazzo Bianco
Haarlem, Teylers Museum
Lodi, Fondazione Maria Cosway
Londra, Schoeppler Collection
Londra, The Courtauld (Samuel Courtauld Trust)
Los Angeles, The J. Paul Getty Museum
Los Angeles County Museum of Art
Madrid, Museo Nacional del Prado
Madrid, Patrimonio Nacional
Madrid, Thyssen-Bornemisza Collection
Milano, Pinacoteca di Brera
Modena, Banca BPER
Modena, Gallerie Estensi
Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte
Orléans, Musée des Beaux-Arts
Parigi, Musée du Louvre
Pesaro, Collezione Franco Signoretti, Palazzo Perticari Signoretti
Reggio Emilia, Comune - Fabbrica Laica Tempio B.V. della Ghiara
Roma, Direzione Musei Statali della città di Roma
Roma, Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri
Roma, Galleria Borghese
Roma, Galleria Colonna
Roma, Galleria Spada
Roma, Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma
Roma, Istituto centrale per la grafica
Roma, Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps
Roma, Patrimonio del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno
Roma, Pontificia Università Gregoriana
Roma, Principessa Maria Camilla Pallavicini - Galleria Pallavicini
Roma, Regione Lazio
Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Musei Capitolini
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
San Marino, Istituti Culturali - Musei di Stato
Stoccolma, Nationalmuseum
Torino, Musei Reali -Galleria Sabauda

Vienna, Albertina
Waddesdon, The Rothschild Foundation
Windsor, Royal Collection Trust
York, York Museums Trust (York Art Gallery)

National Trust Collections
Trust Doria Pamphilj

Sommario

	Prefazioni		
11	Alessandro Giuli	146	5. Guercino nel Casino Ludovisi
13	Mario De Simoni		Barbara Ghelfi
			Schede
17	Un pittore ‘anomalo’ e un pontificato ‘fugace’. Guercino nella Roma di Gregorio XV	172	6. La forza della fede: il Giubileo, le canonizzazioni e le pale d’altare
	Alessandro Zuccari		Giulia Iseppi
			Schede
25	Un centese a Roma	202	7. Mecenati a confronto: Guercino e le committenze romane
	Raffaella Morselli		Giulia Iseppi
			Schede
43	Guercino nella Roma universale dei Ludovisi	220	8. Natura e antico: la collezione Ludovisi modello per le arti
	Caterina Volpi		Caterina Volpi
			Schede
	GUERCINO		
	L’ERA LUDOVISI A ROMA		
62	1. Guercino e il suo papa: a Roma con Gregorio XV	272	9. Alla ricerca dell’Arcadia nella pittura di paesaggio
	Daniele Benati		Camilla S. Fiore
	Schede		Schede
76	2. Sulle orme di Ludovico e Annibale Carracci	318	10. La porpora e l’oro. Ritratti di famiglia
	Pasquale Stenta		Camilla S. Fiore, Caterina Volpi
	Schede		Schede
90	3. “un mostro di natura” in casa Ludovisi a Bologna	344	Bibliografia
	Giulia Iseppi	373	Indice dei nomi
	Schede		
112	4. Nel Palazzo e nel Casino dei Ludovisi: la collezione come teatro del mondo		
	Francesco Freddolini, Maria Onori		
	Schede		

Alessandro Giuli

Ministro della Cultura

Salutare la pubblicazione di questo catalogo non è solo un adempimento istituzionale, è anche una occasione lieta e piacevole. *Guercino. L'era Ludovisi a Roma*, la mostra-evento organizzata a Roma, nel suggestivo allestimento delle Scuderie del Quirinale, è infatti una impresa della cultura italiana che non può che rallegrarci, innanzi tutto come cittadini. L'esposizione di importanti dipinti del grande maestro del "barocco romano" è certamente anche un motivo di vanto per chi l'ha reso possibile, il Ministero della Cultura in collaborazione con Ales, e le curatrici Raffaella Morselli e Caterina Volpi. Questo volume dà forma testuale e illustrata a una teoria di capolavori che Guercino realizzò durante il suo soggiorno romano in quella che è considerata la stagione della sua maturità artistica.

Nativo di Cento, Giovanni Francesco Barbieri, detto il "Guercino", fu un talento precoce della pittura di scuola emiliana. Ispirandosi alla "riforma" di Annibale Carracci, dipinse giovanissimo opere di grande intensità espressiva e fortemente caratterizzate dal "chiaroscuro".

Scoperto a Bologna dall'allora arcivescovo e cardinale Alessandro Ludovisi, poi divenuto papa Gregorio XV, da questi fu chiamato a Roma per realizzare le grandi opere presentate in questa mostra.

Durante il breve biennio del "pontefice bolognese", tra il 1621 e il 1623, Guercino si distinse per la sua peculiare originalità artistica, nella costante ricerca di un equilibrio tra un uso vivido e realistico del colore, che gli meritò l'accostamento a Caravaggio, e la rarefatta maniera dei classicisti dai quali volle allontanarsi.

A Roma Guercino fu tra i pittori prediletti dal papa Ludovisi che, con il cardinal nipote Ludovico, lo coinvolse in una campagna di promozione del pontificato con l'affidamento di commissioni di notevole prestigio: su tutte la decorazione della Loggia delle Benedizioni in San Pietro, opera che Guercino non poté realizzare per la sopraggiunta morte del pontefice.

Della sua produzione romana restano alcune rilevanti testimonianze tra le quali vanno sicuramente ricordate: le decorazioni del Casino Ludovisi, *L'Aurora* e la scena della *Fama, con l'Onore e la Virtù*, che celebrano i fasti del casato felsineo; la *Sepoltura e gloria di santa Petronilla*, originariamente commissionata per un altare della Basilica di San Pietro e attualmente esposta nella Pinacoteca Capitolina; la tela dei *Santi Gregorio Magno, Ignazio e Francesco Saverio*, commissionata da Niccolò I Ludovisi per commemorare lo zio pontefice e oggi alla National Gallery di Londra; e ancora, il *Ritratto di papa Gregorio XV*, oggi conservato al Getty Museum di Los Angeles.

Si tratta di capolavori della pittura barocca italiana, opere d'arte di cui apprezzare la finezza del tratto e la forza del colore. Ma sono anche rappresentazioni di alto significato storico perché rievocano il contesto della Roma dei Ludovisi, una Roma universalistica, consapevole del suo passato glorioso, cristiano e pagano, ma altrettanto capace di guardare alla propria contemporaneità con spirito illuminato, coniugando le esigenze della Controriforma cattolica con l'apertura ambiziosa agli sforzi della scienza e della cultura dell'epoca.

L'esposizione delle opere romane di Guercino alle Scuderie del Quirinale è dunque una impresa riuscita perché richiama l'attenzione di cittadini e visitatori verso una delle pagine più significative della storia dell'arte e della storia d'Italia.

Alle curatrici della mostra, Raffaella Morselli e Caterina Volpi, vanno i nostri complimenti. E sempre a loro, e ai vari autori che le hanno coadiuvate nella stesura di questo catalogo, va la nostra gratitudine.

Paul Bril

Paesaggio con ninfe e satiri
particolare
Roma, collezione privata
[cat. 97]

a pagina 8

Guercino

Paesaggio con Tobolo e l'angelo, particolare
Austin, The University of Texas - Blanton Museum of Art [cat. 100]