Presentazioni Umanesimo di Filippo Lippi

Tra i maestri del Ouattrocento fiorentino interpreti del paesaggio. Filippo Lippi è certo uno dei più sensibili, come dimostra l'Adorazione del Bambino di Camaldoli dopo che il restauro l'ha ricondotta alla leggibilità della superficie pittorica. Il pittore qui ha riportato nella tavola dipinta l'atmosfera dell'eremo montuoso, cui la committente Lucrezia Tornabuoni sposata a Piero de' Medici l'aveva destinato. I sacri protagonisti sono infatti immersi in uno scenario di alpestre naturalismo con il bosco fitto (reso cupo anche dall'iscurimento dei verdi nei secoli), i tronchi spezzati e secchi, i piani di roccia a scaglioni salienti a ingombrare l'orizzonte. E nell'ambiente silvestre, che l'attenta ed equilibrata pulitura di Daniele Rossi (con la direzione di Alessandro Cecchi) ha finalmente riscattato dall'opacità pastosa delle vernici alterate, irrompe il soprannaturale nella memorabile sequenza pressoché al centro del quadro, che concatena in verticale le Persone trinitarie: le mani di un Dio Padre così superno da restare invisibile, che inviano come liberandola la colomba dello Spirito

Santo sopra il Figlio incarnato, nella misurata gloria di cascate di raggi dorati. L'invenzione è nel suo complesso così mirabile, che non sorprende che i Medici ne volessero una versione per la cappella del loro palazzo di via Larga, migrata purtroppo a Berlino. Col restauro dell'Adorazione di Camaldoli gli Amici degli Uffizi. grazie all'instancabile dedizione della presidente Maria Vittoria Rimbotti nonché alla partecipe vicinanza di tutti i soci, hanno donato alla Galleria degli Uffizi un altro importante recupero, compiendo – con soddisfazione del direttore Antonio Natali, del direttore del dipartimento Angelo Tartuferi e, naturalmente, mia – un altro passo avanti verso l'ordinamento finale della Galleria che trova sviluppo entro il progetto 'Nuovi Uffizi'.

Cristina Acidini Soprintendente per il Polo Museale Fiorentino

Per noi Amici degli Uffizi questa è un'occasione speciale, e per più motivi. In auesti tredici anni ci siamo abituati a presentare restauri di opere di grande valore, ma auesto intervento su una tavola celebre di Filippo Lippi suscita un'emozione particolare, per cui dobbiamo ringraziare Daniele Rossi, che lo ha eseguito con la consueta perizia, e Alessandro Cecchi che ha diretto il lavoro con la passione di sempre. Il restauro dell'Adorazione del Bambino (Pala di Camaldoli), è stato reso possibile dal generoso intervento della K. and C. Olsen Foundation, attraverso gli Amici degli Uffizi. Siamo orgogliosi di annunciare che tali interventi saranno resi possibili e rafforzati in futuro grazie alla costituzione della Friends of Uffizi Gallery Inc.. filiazione statunitense della associazione, da ora in poi punto di riferimento per i tanti sostenitori americani.

Ed è stato proprio grazie alla loro generosa partecipazione che nel 2006 si sono realizzati interventi di restauro su alcuni marmi antichi delle collezioni medicee e, appunto, su un indiscusso capolavoro come quest'opera di Filippo Lippi. Al di là della gratitudine che a nome di tutti i soci voglio esprimere ai nuovi amici americani, credo che tutto ciò meriti una riflessione. Noi italiani, e soprattutto noi fiorentini, non possiamo che sorprenderci piacevolmente per la prodigalità delle istituzioni d'oltreoceano che mostrano un interesse concreto per un museo di un Paese lontano, seppure di prestigio mondiale come gli Uffizi, tanto da considerare una 'mission' a scopo sociale sostenere la nostra Associazione e quindi la Galleria degli Uffizi. Un fatto che, mi pare, deve ulteriormente spronarci a investire in una cultura che ben rappresenta le nostre radici e che – come profeticamente intuì l'Elettrice Palatina – è da considerarsi anche una nostra importante risorsa.

Maria Vittoria Rimbotti Colonna Presidente degli Amici degli Uffizi

Erano noti a fra' Filippo i pendii ripidi e le balze scistose, coperte d'erba, che digradano giù dall'eremo di Camaldoli. Ne conosceva la vegetazione – ora rada ora fitta – che sorte dalle fenditure dei massi, gli alberi d'alto fusto che s'alzano a gareggiare coi picchi petrosi, le sporadiche pozze rilucenti d'acqua fredda sgorgante dai recessi della roccia, i tronchi schiantati dalle saette di temporali notturni o recisi dalle asce dei boscajoli (e poi franati sulle ripe scivolose), le radici ritorte abbarbicate ai greppi in posture antropomorfe. In una landa siffatta, desolata e aspra, Filippo compone la sua storia d'una Madonna adorante. Lei pure vergine eremita; al pari dei Camaldolesi che nel loro cenobio l'avrebbero venerata. A rappresentarli tutti c'è, defilato, san Romualdo, fondatore della Congregazione, messo sul bordo della cornice come fosse un busto di terracotta policroma. Mentre proprio sull'asse mediana si tende il vettore trinitario: le mani del Padre aperte in un gesto amoroso a far spiccare il volo della colomba, che, Spirito unitivo, plana sul Bimbo, disteso su un'esigua radura di fili d'oro. Di fianco se ne sta Giovanni fanciullo, in attitudine di chi sbuca da una ribalta accanto; precursore evocato qui per additare il Messia. E il Bimbo par che tremi, come fa il nudo masaccesco al Carmine, patriarca d'una genìa più rude. E tutt'intorno: fiorellini di campo. colorate felci guizzanti e lingue tremule di punti dorati piovute dal cielo e brulicanti come fochi fatui in un prato di novella. Oasi minuta e soave. chiesta in prestito a Gentile da Fabriano. Ma, alla fine, è un po' tutta la scena

Vivono nondimeno (anzi, convivoa serbare ancora il passo d'una favono), nella figurazione del Lippi, la tardogotica, con quel suo naturalipalesi richiami alla più aggiornata smo vibratile e cortese, e quella crocultura umanistica; qual è la testa di mia palpitante, giunta a noi ahimè Giovannino, solare e larga, alla strevirata per via di processi chimici inegua d'un volto ritratto frontale in una luttabili e di trascorsi interventi umamoneta antica; una di quelle ch'erani: lacche sbiancate, velature imbruno servite da modello anche a scultonite, estenuate epidermidi. E però ri in auge. E la memoria corre ai visi cromia pur sempre fremente, con degli angeli nella marmorea cantoria invenzioni inattese e liriche, come di Santa Maria del Fiore, scolpita dal nelle due siluette angeliche, che quasi coetaneo Luca della Robbia. aggraziati camaleonti - si son fatte azzurrine per accordarsi all'etra dischiuso dalla teofania.

lozzo) che furon fautori d'un eloquio dove vocaboli moderni si giustapponevano a voci desunte dalla lingua del recente passato, secondo una disposizione intellettuale fondata sull'aspirazione a innovare senza fratture con la tradizione. Di quest'orientamento – così vivo nel panorama variegato dell'umanesimo fiofarsi per noi financo poetico para- esigeva.

Artefici (lui e Filippo, e, con loro, i Una ragione in più per esser davvero Antonio Natali poco più anziani Angelico e Michegrati a Maria Vittoria Rimbotti e agli Direttore della Galleria degli Uffizi

Amici degli Uffizi, che, coi nuovi e benvenuti 'Amici' consociati d'oltreoceano (nella fattispecie, segnatamente la K. and C. Olsen Foundation), hanno reso possibile il restauro della tavola lippesca, seguito da Alessandro Cecchi con la sua solita professionalità e condotto da Daniele Rossi con quella sensibilità di mano rentino – la pala di Camaldoli può e di cuore che il delicato intervento

Fra' Filippo Lippi Firenze, circa 1406 – Spoleto 1469 Adorazione del Bambino con la Trinità e i santi Giovanni Battista fanciullo e Romualdo 'Pala di Camaldoli' 1463 circa Tavola, cm 140 x 130 Firenze, Galleria degli Uffizi Inv. 1890 n. 8353

"Fece anco nel capitolo di Santa Croce una tavola, e un'altra che fu posta nella cappella in casa Medici e dentro vi fece la Natività di Cristo. Lavorò ancora per la moglie di Cosimo detto [de' Medici] una tavola con la medeni Battista per mettere all'ermo di Camaldoli in una delle celle de' sua devozione, intitolata a S. Giovanni Battista [...]". Così il Vasari dava conto, nella seconda edizione delle Vite, del 1568, dell'attività svolta dal frate pittore per i Medici, menzionan-Uffizi), l'Adorazione in origine sull'altare della cappella di Palazzo Medici e oggi nella Gemäldegalerie Il dipinto, che è opera della piena di Berlino e il dipinto in questione, che presenta la stessa composizione al 1463, a sei anni dalla morte della tavola di collezione tedesca, ma invertita e con alcune varianti, come aveva voluto forse significare l'areti-"medesima". Un lungo sodalizio, quello del Lippi

con i Medici, che è attestato da documenti e da opere: una lettera indirizzata dall'artista a Piero il Gottoso il 13 agosto del 1439, la *Pala del Novi*ziato per la cappella di famiglia in ti, distribuito in modo diseguale su Santa Croce dedicata nel 1445, e l'Adorazione dei Magi in tondo della recuperato quel gioco sapiente di tra-National Gallery di Washington, a sparenze negli incarnati e nelle vesti, due mani e iniziata dall'Angelico, ma ancor più nel bosco selvaggio, dello stesso torno di tempo, forse quella in Palazzo Medici nel 1492. Seguì il Trittico con la Madonna col Bambino e i santi Antonio Abate e rifulgere i colori pastello delle vesti Michele Arcangelo commissionato da della Vergine e l'incarnato del Bam-Giovanni di Cosimo de' Medici per farne dono al re Alfonso di Napoli ed eseguito fra il 1456 e il 1458, di cui restano i laterali a Cleveland. Nello stesso tempo fra' Filippo eseguì i dipinti gemelli, rispettivamente con l'Annunciazione e i Santi Francesco. Alessandro Cecchi Lorenzo, Cosma e Damiano, Giovanni Battista, Antonio Abate e Pietro Martire, già in Palazzo Medici e oggi alla National Gallery di Londra, e,

negli anni sessanta, l'Adorazione di Filippo Lippi agli Uffizi Palazzo Medici (Berlino, Gemäldegalerie) e l'Adorazione di Camaldoli. Il 1° settembre del 1468 avrebbe scritto un'ultima lettera a Lorenzo il Magnifico in Cafaggiolo.

A quanto apprendiamo dalle notizie

contenute nella cronaca settecentesca

di don Odoardo Baroncini, conserva-

ta nella Biblioteca Comunale di Arezzo, compendio di documenti antichi andati dispersi o perduti, la tavola del Lippi era stata eseguita per la Cella delle Palle – cosiddetta in riferimento allo stemma che figurava sopra il suo ingresso –, dedicata al Battista e fatta edificare nel 1463 da sima Natività di Cristo e San Giovan- Piero di Cosimo de' Medici e da sua madre Contessina de' Bardi per loro devozione. Non si deve però dimentiromiti che ella aveva fatta fare per care che, secondo la stessa fonte, il Medici dovette essere esortato a tale pia commissione anche dai figli Lorenzo e Giuliano e dalla consorte Lucrezia Tornabuoni, il cui stemma figurava, con quello del marito, nella do la *Pala del Noviziato* (Firenze, predella della perduta cornice, oggi sostituita da un adornamento settecentesco, incollato alla tavola.

sopraggiunta in Spoleto, presenta, in basso a destra, san Romualdo, il monaco fondatore dell'eremo di no con l'adozione dell'aggettivo Camaldoli e della Congregazione ad esso intitolata. Ha riacquistato, grazie alla delicata e attenta pulitura condotta da Daniele Rossi, la migliore leggibilità possibile con la rimozione calibrata dello strato di vernici collose e resinose e di ritocchi alteratutta la superficie pittorica. Si è così ispirato alla selva di Camaldoli, che connota la tecnica pittorica del frate carmelitano. Sono tornati inoltre a bino che la illumina di una luce tutta spirituale, di uno splendore che fa venire alla mente le celestiali tavole dell'altro religioso pittore, il domenicano Beato Angelico.

Il nucleo di opere di fra' Filippo Lippi, frate-pittore del convento di Santa Maria del Carmine a Firenze, conservato alla Galleria degli Uffizi, è in assoluto il più importante al mondo. sia per numero che per qualità. In questa occasione, che vede il passaggio di consegne fra Alessandro Cecchi e me alla direzione del Dipartimento dell'arte dal Medioevo al Ouattrocento, appare utile elencare questi dipinti, alcuni dei quali sono ritenuti unanimemente fra i massimi capolavori della pittura quattrocentesca italiana.

1. San Frediano devia il fiume Serchio: Annuncio della morte alla Vergine: Sant'Agostino nel suo studio Tavola, cm 40 x 235 Inv. 1890 n. 8351

È la predella della *Pala Barbadori*. uno dei capolavori della pittura fiorentina del primo Rinascimento, oggi al Museo del Louvre (inv. n. 1344). L'opera è databile intorno al 1437, ed è la più antica nel percorso dell'artista, fra quelle conservate agli Uffizi. maturità del frate, da datarsi intorno

> 2. Incoronazione della Vergine fra santi, angeli e il donatore Tavola, cm 200 x 287 Inv 1890 n 8352

Dipinta per l'altar maggiore della chiesa di Sant'Ambrogio a Firenze, su commissione del priore Francesco Maringhi, I pagamenti per l'opera vanno dal 1439 al 1447. Nell'esecuzione della grande pala il Lippi fu coadiuvato dai 'dipintori' Piero di Lorenzo, Bartolomeo di Giovanni Corradini da Urbino e Fra' Diamante. Un bel disegno relativo al panneggio che si addensa sull'addome del Battista, attribuito unanimemente al Lippi, è al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, inv. n. 190F.

'Pala di Annalena' Tavola, cm 137 x 134 Inv. 1890 n. 8350. L'opera è identificata generalmente con quella dipinta dal Lippi per il convento di San Vincenzo Ferrer, o San Vincenzo di Annalena. In aggiunta alla Sacra Famiglia nel dipinto compaiono san Girolamo penitente, la Maddalena penitente e sant'Ilarione. La pala è datata generalmente verso la metà degli anni

quaranta del XV secolo.

3. Adorazione del Bambino

4. Madonna col Bambino in trono fra Considerazioni sulla tecnica i santi Francesco. Damiano, Cosma e e sul restauro Antonio da Padova 'Pala del Noviziato'

Tavola, cm 196 x 196 Inv. 1890 n. 8354

Agli Uffizi dal 1919. Fu dipinta per la cappella del Noviziato in Santa Croce a Firenze, costruita da Michelozzo su commissione di Cosimo de' Medici nel 1445. Opera di austera bellezza, ben s'intonava con l'ambiente architettonico cui fu destinata. Datata generalmente nella seconda metà degli anni quaranta.

annunziante; Sant'Antonio Abate; San Giovanni Battista Tavole, ognuna cm 57 x 24 Inv. 1890 nn. 8356-8357 Non è facile immaginare la tipologia del complesso cui appartenevano in origine questi dipinti, dal formato relativamente problematico. Seppure siano stati talvolta ritenuti opera di bottega da alcuni critici, le tavole sono autografe del Lippi intorno alla metà del secolo.

5. Madonna annunciata; Angelo

6. Adorazione del Rambino 'Pala di Camaldoli' Tavola, cm 140 x 130 Inv. 1890 n. 8353

Il dipinto appena restaurato è attestato dal 1712 nella cosiddetta cella di San Giovanni Battista dell'Eremo di Camaldoli, donata dalla famiglia Medici. Il santo in basso a destra è Romualdo, fondatore della Congregazione dei Camaldolesi. Dal punto di vista iconografico l'opera è in sostanza una 'copia' speculare dell'altra pala dipinta da fra' Filippo per l'altare della cappella del palazzo Medici in via Larga, oggi a Berlino (Gemäldegalerie, inv. n. 69). Il dipinto degli Uffizi è databile intorno al 1463.

7. Madonna col Bambino e due angeli Tavola, cm 92 x 63.5 Inv. 1890 n. 1598

Pervenuta nel 1796 dalla villa medicea di Poggio Imperiale. Fra le Madonne in mezza figura di fra Filippo è quella di dimensioni maggiori, ma soprattutto è probabilmente la sua opera più conosciuta, nonché una delle 'opere-simbolo' del Rinascimento. Un disegno preparatorio per il dipinto si trova al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, inv. n. 184E r. È datata intorno alla metà degli anni sessanta, prima della partenza dell'artista per Spoleto (1466).

del Bambino si conserva integro nel- la foglia viene buttata sul bolo rosso le dimensioni originali, seppur man- di fondo e successivamente brunita e cante della cornice perimetrale, sostiincisa, mentre altrove l'oro assume la tuita probabilmente nel corso di un forma di piccole lance appuntite o restauro. Il tavolato in legno di pioppunti che disegnano fiammelle flutpo è ancora perfettamente conserva- tuanti. L'intera superficie pittorica – to; il gesso di preparazione color avoprima dell'intervento – aveva assunrio, che si intravede attraverso qual- to un aspetto ambrato e appariva che sbreccatura sui bordi, risulta uniformemente inglobata in una vertenace e ancora ben adeso al legno; nice bruna, a tratti coagulata e rapsolo il colore in poche zone si distacpresa, mentre in alcune zone si notaca dalla preparazione.

o verdastri – sotto al colore, vengono restauro precedente per stenderla. evidenziati dalla riflettografia infrarossa; e così scopriamo, nella redazione compiuta, la fedeltà di fra' Filippo te sfumature degli incarnati come all'impianto disegnativo da lui stesso pure il rosa della veste a base di lactracciato; mentre un ripensamento sul ca rossa, mentre alcune ripassature dito indice del san Giovanni Battista oleoresinose erano presenti sugli lo rende leggermente più corto di come si vede dipinto; anche la veste La parziale rimozione della vernice è bianca del Bambino è spostata sulla stata ottenuta tramite un'emulsione gamba destra rispetto al disegno. composta da cera bianca e solventi Molti di questi tratti si allineano compatibili, stesa superficialmente paralleli, o si intrecciano nelle zone tramite un microscopio ottico con in ombra, o sfumano e si confondono restituzione dell'immagine a schercon stesure delicatamente acquerella- mo; questo ha permesso di calibrare te prima di essere ricoperti dai colori e mantenere in molte zone residui di

La luce viene percepita attraverso squilibrio cromatico che avrebbe l'uso di terre verdi e ossidi di ferro notevolmente disturbato la lettura diluiti sullo sfondo, mentre il giallo di piombo e stagno e la malachite evidenziano le diverse sfumature del to ricco di felci e fiori colorati.

Il rosa tenue dei visi e delle mani si torica delle immagini con acquarelli. appoggia su una probabile prepara- È stata apposta una vernice finale zione di biacca, si accentua con tratti rossi più accesi, rimanendo a volte La poca luce che riesce a entrare coperto dalle morbide pieghe bianche e trasparenti del velo.

Come in altre opere del frate pittore, riflette nell'acqua dei ruscelli, rende anche su questo dipinto si ritrovano i contorni neri che disegnano particola- coloro che si avventurino sui ripidi ri anatomici, come i denti di san tornanti fino alla cima dell'eremo di Romualdo, o i contorni degli occhi, del naso, o delle mani dei vari personaggi. L'esame all'infrarosso in falso Filippo Lippi l'ha rappresentato nel colore ha messo in evidenza il celeste dipinto. lapislazzulo del manto della Madonna. Per creare il cangiantismo violet- Daniele Rossi to della veste di san Giovanni Battista, lo stesso esame ha consentito di rilevare il prezioso pigmento blu mescolato alla lacca rossa. L'aggiunta di delicate lacche di garanza sulla veste della Madonna ne esalta la pre-

ziosità e dà maggior rilievo alla figura rispetto all'ambiente circostante.

L'uso dell'oro si ritrova nelle aureole Il dipinto raffigurante l'*Adorazione* della Madonna e del Bambino, dove vano le disomogeneità lasciate da un I tratti neri e grigi – che poi sono neri pennello piuttosto largo, usato nel

> È probabile che incaute puliture abbiano in parte alleggerito le delicaalberi e sulle rocce.

questa sostanza, evitando così uno finale del testo pittorico.

Dopo la riadesione dei micro-distacchi di colore, sono state stuccate le verde degli alberi, dell'erba e del prapiccole mancanze e successivamente si è proceduto alla reintegrazione pittrasparente.

attraverso le chiome degli abeti e si riversa sulle rocce scoscese o si questa foresta incantata: ancora oggi Camaldoli possono godere di questo miracolo della natura così come

Sala di San Pier Scheraggio 30 marzo 2007

Direzione del Dipartimento dell'arte dal Medioevo al Quattrocento Angelo Tartuferi

Direzione del restauro Alessandro Cecchi

Restauro Daniele Rossi con la collaborazione di Elisabetta Bianco e Gloria Verniani

Diagnostica Panart di Teobaldo Pasquali

Analisi chimiche **R&C** Scientifica

Documentazione fotografica Paolo e Claudio Giusti, Niccolò Guasti

Direzione amministrativa Giovanni Lenza

Direzione del personale Silvia Sicuranza

Coordinamento tecnico amministrativo Antonio Russo

Movimentazione Marco Fiorilli, Danilo Pesci, Demetrio Sorace

Gli Uffizi. Studi e Ricerche I pieghevoli. 32

Gli Uffizi L'Adorazione del Bambino per Camaldoli di Filippo Lippi

Direttore Antonio Natali

Redazione Valentina Conticelli, Francesca de Luca. Giovanna Giusti, Antonio Godoli, Antonio Natali, Antonella Romualdi Angelo Tartuferi

Segreteria Marino Marini, Patrizia Tarchi, Rita Toma

