

SALOTTINI DI PORCELLANA IN UN CONTESTO GLOBALE

PORCELAIN ROOMS IN A GLOBAL CONTEXT

23-24 June 2022

Museo e Real Bosco di Capodimonte

SALOTTINI DI PORCELLANA IN UN CONTESTO GLOBALE

Le due giornate di studio intendono ripercorrere la storia dei salottini di porcellana in un contesto globale, dall'Europa alla Persia e fino alla costa orientale dell'Africa, con particolare attenzione alla circolazione e agli aspetti materiali della porcellana, nonché alle pratiche di produzione, collezionismo e esposizione. Attraverso le visite del primo giorno e le conferenze aperte al pubblico del secondo giorno, si illustreranno le diverse prospettive culturali ed estetiche che animarono la creazione dei salottini di porcellana tra il XVII e il XVIII secolo, ma si parlerà anche del riemergere del fenomeno in epoche successive e negli attuali allestimenti museali, fino all'interesse degli artisti contemporanei.

Salottini di porcellana in un contesto globale / Porcelain Rooms in a Global Context è organizzato da Sarah Kozlowski (Edith O'Donnell Institute of Art History / Centro per la Storia dell'Arte e dell'Architettura delle Città Portuali "La Capraia") e Meredith Martin (New York University / Institute of Fine Arts), in collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte. L'evento sarà seguito dalla messa in scena del *Ballet des Porcelaines*, un balletto del XVIII secolo nella rilettura di Meredith Martin e Phil Chan, che si terrà il 25 e il 26 giugno a Capodimonte nell'ambito del Campania Teatro Festival.

PORCELAIN ROOMS IN A GLOBAL CONTEXT

This two-day program sets the early modern history of porcelain rooms in a global context, from Europe to Persia to the eastern coast of Africa, with special focus on porcelain's mobilities, materialities, and practices of production, collecting, and display. In a first day of study visits and a second day of public lectures, participants explore the diverse cultural and aesthetic ideas that animated the creation of porcelain rooms in the seventeenth and eighteenth centuries, and consider the reemergence of the phenomenon in later periods as well as in museum installations today, including the form's reimagination by contemporary artists.

Salottini di porcellana in un contesto globale / Porcelain Rooms in a Global Context is organized by Sarah Kozlowski (Edith O'Donnell Institute of Art History / Centro per la Storia dell'Arte e dell'Architettura delle Città Portuali "La Capraia") and Meredith Martin (New York University / Institute of Fine Arts) in collaboration with the Museo e Real Bosco di Capodimonte. The program at Capodimonte is followed by two days of performances of the eighteenth-century Ballet des Porcelaines, reimagined by Meredith Martin and Phil Chan. The ballet is scheduled on the 25th and 26th of June as part of the Campania Teatro Festival program.

THURSDAY, 23 JUNE 2022 / STUDY DAY

Gather at Museo e Real Bosco di Capodimonte, via Miano 2

9.15 - 9.45 am

Meet at the Capodimonte café for check-in, coffee & pastries

10.00 am

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Study visit to Maria Amalia's Salottino di Porcellana with art historian **Paola Giusti**

11.00 am

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Study visit to the reinstallation (in course) of the Capodimonte porcelain collection with art historian **Angela Caròla-Perrotti**

12.30 pm

Lunch at La Stufa dei Fiori, Palazzina dei Principi, Real Bosco di Capodimonte

2.00 pm

Meet at Porta Piccola

Drive to Reggia di Portici

3.00 pm

Reggia di Portici

Study visit to the original site of the Salottino di Porcellana with art historian **Annalisa Porzio** and the restorer **Manlio Titomanlio** (Accademia di Belle Arti di Napoli), with a welcome from **Stefano Mazzoleni** (Director, MUSA - Reggia di Portici)

4.30 pm

Depart Portici

Drive to Naples, with one stop in the city center and another at Capodimonte; participants return to lodging and then meet for dinner.

7.30 pm

Dinner at Made in Cloister Piazza Enrico De Nicola 48

For visitors to Naples, we recommend taking a taxi to and from Made in Cloister

FRIDAY, 24 JUNE 2022 / PUBLIC LECTURES

Gather at Museo e Real Bosco di Capodimonte, via Miano 2

9.45 - 10.15 am

Meet at the Capodimonte café for check-in, coffee & pastries

10.30 am

Morning lectures, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sala Burri

10.30 - 10.45 am

Sarah Kozlowski Edith O'Donnell Institute of Art History / Centro per la Storia dell'Arte e dell'Architettura delle Città Portuali "La Capraia"

Welcome

10.45 - 11.15 am

Meredith Martin New York University / Institute of Fine Arts

Porcelain Rooms Past and Present

11.20 - 11.50 am

Prita Meier New York University / Institute of Fine Arts

Beyond the Exotic: Porcelain Rooms of the African Indian Ocean World

11.55 am - 12.25 pm

Julia Weber Porzellansammlung, Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

Competing with the Emperor of China: The Japanese Palace in Dresden and its place in the European tradition of porcelain cabinets

12.25 - 12.40 pm

Questions and discussion

1.00 - 2.15 pm

Buffet lunch for participants on ground floor of Capodimonte

2.30 pm

Afternoon lectures, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sala Burri

2.50 - 3.20 pm

Paola Giusti storica dell'arte

*Il gabinetto di porcellana di Maria Amalia di Sassonia.
Una stanza cinese per la corte di Napoli*

3.25 - 3.55 pm

Angela Caròla-Perrotti storica dell'arte

Il Cabinet delle Porcellane: caratteristiche di una collezione

3.55 - 4.10 pm

Dibattito

24 JUNE 2022 / AFTERNOON STUDY VISITS

4.30 pm

Meet at Porta di Mezzo

Participants walk through the Bosco di Capodimonte to the Real Fabbrica

4.45 - 5.30 pm

Real Fabbrica di Porcellana, Bosco di Capodimonte

Study visit with **Valter Luca De Bartolomeis** (Real Fabbrica di Capodimonte - Istituto Superiore Caselli)

5.30 - 6.00 pm

Chiesa di San Gennaro, Bosco di Capodimonte

Study visit to Santiago Calatrava's installation of textiles, porcelain, and glass

Porcelain Rooms, Past and Present

Meredith Martin, PhD

Associate Professor of Art History

New York University / Institute of Fine Arts

This talk surveys the phenomenon of the ‘porcelain room’ in early modern Europe and considers its current revival in museum installations, historic palaces, and contemporary art. Popular from around 1670 to 1760, European porcelain rooms were inspired in part by Timurid, Safavid, and Mughal prototypes and first emerged in Portugal and the Netherlands, two powers that dominated maritime trade with Asia during the sixteenth and seventeenth centuries. Later, these interiors proliferated in the palaces of European rulers (particularly in Germany and Italy) who wanted to flaunt their ability to make porcelain after centuries of trying to divine or steal the “secrets” of its manufacture from Asian or European rivals. In both instances, porcelain rooms featured hundreds or even thousands of pieces of Asian and European porcelain—often utilitarian items like plates, cups and vases—as an integrated decorative element, typically covering the walls or ceiling and set off by mirrors, gilding, and lacquer to create a shimmering allover effect. These multisensory, immersive interiors were used by courtly patrons to convey power, sophistication, and global trading connections, while they also reveal latent histories of slavery and colonialism.

We will look at the development and transformation of this room type by surveying important examples at Santos Palace in Lisbon; Huis ten Bosch in The Hague (created for Amalia von Solms, wife of the Dutch Stadtholder); Charlottenburg Palace outside of Berlin; Augustus the Strong’s Japanese Palace in Dresden, and the *Salottino di porcellana* at the Palace of Portici (now installed in the Museo di Capodimonte). In addition, we will explore how contemporary artists such as Liu Jinhua, Edmund de Waal, and Arlene Shechet have engaged with and updated the porcelain room phenomenon as a way to emphasize themes of memory, cultural exchange, consumerism, and embodiment—themes that are also present in a 1739 French ballet known as the *Ballet des Porcelaines*, a new version of which will be performed at the Museo di Capodimonte around the time of this symposium.

Meredith Martin is associate professor of art history at NYU and the Institute of Fine Arts. She received her PhD from Harvard University and her BA from Princeton. A specialist in eighteenth-century French art and architecture, she is the author of *Dairy Queens: The Politics of Pastoral Architecture from Catherine de’ Medici to Marie-Antoinette* (Harvard University Press, 2011); and *The Sun King at Sea: Maritime Art and Galley Slavery in Louis XIV’s France* (Getty Research Institute Publications, 2022; co-authored with Gillian Weiss). In addition, she has co-authored *Meltdown: Picturing the World’s First Bubble Economy* (Brepols/Harvey Miller, 2020), which accompanies an exhibition at The New York Public Library scheduled to open in September 2022, and she edited and contributed to *Reimagining the Ballet des Porcelaines: A Tale of Magic, Desire, and Exotic Entanglement* (Brepols/Harvey Miller, 2022). Martin is a founding editor of *Journal18*.

Beyond the Exotic: Porcelain Rooms of the African Indian Ocean World

Prita Meier, PhD

Associate Professor of Art History
New York University / Institute of Fine Arts

Export-ware porcelain from Asia has been a key exchange commodity and consumer good in the larger Indian Ocean world for centuries. Port cities and even towns and villages across coastal eastern Africa have been consuming porcelain since at least the eleventh century. Like other maritime-oriented societies, East Africans built cultural and social capital through the collection and ostentatious display of imported porcelain. In fact, the Swahili coast of eastern Africa was home to important and very old Middle Eastern and Eastern Asian ceramic collections before the colonial period. Locals avidly consumed porcelain as exotica and emblems of mercantile power. By the eighteenth century there was such an intense desire for chinaware that the dishes came to cover entire walls. The homes of very rich patricians and merchants often featured hundreds of dishes, making the effect of porcelain overwhelming and dramatic. Being in the presence of such screen-like and teeming surfaces changed one's experience of the entire interior space.

Swahili coast artisans developed a striking system of architectural niches, called *zidaka* in Swahili, which further heightened the sensorial impact of porcelain. These niches mirror the display form known as *chini-khana* in imperial and merchant architectures of Persia, Central Asia, and Mughal India. What becomes clear is that African interior space, often filled with rows and rows of *zidaka*, was intentionally designed to replicate the display practices found in Muslim Asia. In this lecture, through a comparative approach, I seek to shed light on the reasons why India, as both a place and an imaginary, plays such a significant role in the making of worldly aesthetics in the African Indian Ocean world.

Prita Meier is an Africanist art and architectural historian at New York University. Her primary research site is the Swahili coast of eastern Africa and her scholarship focuses on the cultural and aesthetic politics of ports cities and border territories. She is the author of *Swahili Port Cities: Architecture of Elsewhere* and co-editor of *World on the Horizon: Swahili Arts Across the Indian Ocean*. Her current research focuses on the material technologies and image cultures of travel and transportation in the African Indian Ocean world. She is completing a manuscript provisionally titled *Sea of Things: A History of Photography from the Swahili Coast* (under contract with Princeton University Press), which frames the photograph not as a static image, but as a material artifact constituted by mobility and explores the everyday uses of photographs from the age of abolition to the immediate post-independence era.

Competing with the Emperor of China: The Japanese Palace in Dresden and its place in the European tradition of porcelain cabinets

Julia Weber, PhD

Direktorin der Porzellansammlung
Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Chinese luxury goods, above all porcelain, stimulated European art and culture to an extent never before achieved by products of a foreign civilization. The steadily increasing volume of porcelain imported *en masse* in the eighteenth century also led to the development of a new type of room in Europe, the porcelain cabinet: vases, dishes, and figures were arranged in symmetrical groups on fireplaces, furniture, or wall consoles and thus integrated into European architectural schemes. The earliest examples can be found in Portugal, Holland, and England, which benefited particularly from flourishing overseas trade thanks to highly developed trade networks and fleets.

However, Europeans' fascination with and admiration for porcelain was paired with frustration: these undoubtedly superior imported goods, whose methods of production were completely unknown and shrouded in mystery, disturbed the self-image of the supposedly most advanced civilization on earth. As imports and demand increased, so did efforts to match the Chinese in their discipline *par excellence*. This triumph belonged to the Saxon Elector and Polish King Augustus the Strong with the founding of the first European porcelain manufactory in Meissen in 1710. His famous porcelain palace, the Japanese Palace on the banks of the Elbe in Dresden, therefore marks a decisive moment in the European tradition of porcelain cabinets: for the first time, domestic substitutes were able to compete side by side with East Asian models.

This lecture will focus on the Japanese Palace in Dresden, and will conclude with an arc to the later highlights of this type of room in Naples, Madrid, and Aranjuez, whose walls are completely lined with porcelain plates and reliefs. They impressively demonstrate the finally achieved independence of the highly developed European art of porcelain from ceramics imported from China.

Julia Weber studied art history, archaeology, and French literature at the Universities of Augsburg, Bonn, and Basel. As an intern at Waddesdon Manor, The Rothschild Collection, she developed a taste for the applied arts of the eighteenth century. Her master's thesis traced the competitive exchange of porcelain gifts between the Saxon-Polish and French courts in the late 1740s. From 2008 to 2012, she prepared a comprehensive catalogue of Meissen porcelain with East Asian decorations in the Ernst Schneider Collection at Lustheim Palace, which was published in 2013 by the Bavarian National Museum. She then worked there as a curator of ceramics. In 2016, Weber was appointed director of the Porcelain Collection, Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Her research focus is on eighteenth-century porcelain and its artistic, sociocultural, political, and economic context.

Il gabinetto di porcellana di Maria Amalia di Sassonia. Una stanza cinese per la corte di Napoli

Paola Giusti

Storica dell'Arte

Realizzato fra il 1757 e il 1759 per volere del sovrano Carlo di Borbone per gli appartamenti della regina Maria Amalia nella Reggia di Portici, il gabinetto in porcellana oggi al Museo di Capodimonte rappresenta il culmine e l'epigono della Real Fabbrica della porcellana di Capodimonte, che chiuse i battenti proprio nel 1759, alla partenza dei sovrani per la Spagna. Il piccolo ambiente decorato a soggetti cinesi, secondo un gusto e un apprezzamento per la *chinoiserie* ancora imperante alla metà del Settecento, si differenzia tuttavia da tutti i *Cabinets chinois* sino ad allora realizzati in Europa configurandosi come una stanza che alla *boiserie* in legno sostituisce la porcellana, una formula nuova che sarà poi replicata solo in Spagna, ad Aranjuez. Il progettista fu l'architetto e quadraturista Giovan Battista Natali, che concepì per la stanza un elegante sistema di specchiature modanate che spartiscono le scene cinesi, gli ampi specchi e le quattro aperture (due porte e due ampi balconi) creando così -nonostante l'asimmetria dei varchi- una intelaiatura unitaria delle pareti.

La scelta, prima e sino ad allora unica in Europa, della porcellana come materia costitutiva dell'ambiente consentì di superare lo schema di mensole ed appoggi sui quali venivano esposti vasi e oggetti in porcellana, riportando così *in toto* sullo sviluppo delle pareti i temi ispirati all'Oriente: la porcellana, la *chinoiserie*, la *singerie*. Anche il soffitto, realizzato in stucco "ad uso di Porcellana", era decorato a cineserie, in modo da rendere il tema dell'Oriente dominante nel piccolo ambiente.

I soggetti cinesi, raffigurati in una scala piuttosto ampia (sino a 50/60 centimetri per le figure umane, 20/30 per le scimmie, 30/40 per i trofei musicali), vennero per ciò stesso descritti con un caleidoscopio di particolari che fa delle acconciature e degli abiti dei personaggi, dei cartigli con scritte, del variegato mondo di scimmie appollaiate fra le modanature un repertorio di soggetti cinesi ancora tutto da indagare.

Al di sotto dei quattro draghi che sormontano i due sovrapporta si nascondono le erme di quattro guerrieri occidentali, ciò testimonia che all'inizio della lavorazione il tema "cinese" dell'ambiente non era stato definito con chiarezza, e che esso venne scelta "in corso d'opera", forse per volontà degli stessi sovrani.

Paola Giusti ha lavorato dal 1980 al 2020 nel Ministero per i Beni e le Attività Culturali, occupandosi prevalentemente di arti applicate. E' stata direttrice del Museo Nazionale della ceramica Duca di Martina dal 1987 al 1999 e curatrice delle porcellane e della Collezione de Ciccio al Museo di Capodimonte dal 2000 al 2020, ed ha curato la riapertura della Sezione Orientale del Museo Duca di Martina e della Collezione Mario De Ciccio al Museo di Capodimonte. Fra le mostre e le pubblicazioni da lei curate molte sono incentrate sulle porcellane delle manifatture borboniche di Capodimonte e di Napoli fra cui *Porcellane di Capodimonte. La Real Fabbrica di Carlo di Borbone 1743-1759*, Catalogo della mostra, Napoli 1993; *Le arti decorative*, in *Storia e civiltà della Campania. Il Settecento*, a cura di Giovanni Pugliese Caratelli, Napoli 1994, pp.275-308; *Sovrane fragilità. Le Fabbriche Reali di Capodimonte e di Napoli*, Catalogo della mostra Torino 2007, Napoli 2007; *Le Manifatture reali*, in *I Borbone di Napoli*, a cura di Nicola Spinosa, Sorrento-Napoli 2009, pp. 403-424.

Il Cabinet delle Porcellane: caratteristiche di una collezione

Angela Caròla-Perrotti

Storica dell'Arte

La collezione di porcellane - detta Borbonica - del Museo e Real Bosco di Capodimonte è stata costituita nel 1888 quando un illuminato amministratore di Casa Savoia, il Cavaliere Annibale Sacco, dovendo svuotare i vari Siti Reali dei Borbone decise di riunire nel Palazzo di Capodimonte insieme alla maggior parte degli arredi anche il materiale ceramico che vi era contenuto. La raccolta - costituita per l'ottanta per cento da prodotti sfornati dalle fabbriche borboniche e per un venti per cento da porcellane giunte a Napoli come doni diplomatici- possiede peculiarità sue proprie che la differenziano dalla maggior parte delle altre collezioni pubbliche sorte grazie a dei lasciti o per l'acquisizione di oggetti riuniti con passione da uno o più collezionisti privati. È una collezione che racconta 150 anni di vita privata di una corte attraverso oggetti che illustrano in prima persona come le tavole illustrate di un libro di storia ciò che è avvenuto nel Regno delle Due Sicilie. Il racconto parte da metà Settecento quando dopo le nozze di Carlo di Borbone con Maria Amalia di Sassonia -nipote del fondatore della fabbrica di Meissen- anche nell'appena fondato Regno di Napoli si sentì la necessità di aprire una manifattura per la produzione della porcellana e di inserirsi con spirito di emulazione nel grande filone delle Manifatture Reali alla maniera delle altre coeve famiglie reali europee.

Di particolare interesse per noi oggi è l'aspetto privato di questa raccolta che ci tramanda, insieme agli oggetti di rappresentanza nati con la finalità di dimostrare lo sfarzo delle dimore reali e i ricercati doni diplomatici, anche oggetti più semplici che ci parlano della vita intima di una grande famiglia reale, quella vita che abitualmente non riusciamo a scoprire attraverso le retrovie dei grandi avvenimenti storici o spulciando i documenti di archivio. Attraverso i 6000 esemplari che vedremo tutti esposti nelle 10 sale destinate al Cabinet potremo seguire gli usi e costumi della brillante vita di corte durante il Regno di Ferdinando IV di Borbone e di sua moglie Maria Carolina d'Asburgo e apprezzare l'allestimento della loro tavola in occasione dei banchetti ufficiali procedendo a un confronto con il breve ma significativo periodo del Decennio Francese (1807-1815) quando sotto Gioacchino Murat, ma soprattutto grazie all'impulso dato al rinnovo degli arredi da sua moglie Carolina Bonaparte, il gusto locale si andò evolvendo verso lo sfarzo 'Imperiale'

alla maniera di Parigi. L'esposizione si concluderà con gli oggetti eseguiti durante la Restaurazione Borbonica - tra il 1815 e il 1860 - un insieme costituito dall'importante gruppo di porcellane importate bianche dall'estero che i raffinatissimi miniatori e indoratori formatisi ai tempi delle prestigiose manifatture borboniche di Capodimonte prima (1743-1759), e della Real Fabbrica Ferdinanda poi (1771-1806), decoravano su richiesta dei componenti di casa Borbone per sopperire alla chiusura della Manifattura Poulard Prad (1807-1818/20) attiva durante il periodo murattiano, l'ultima fabbrica produttrice di porcellane in loco.

Angela Caròla-Perrotti si è laureata a Losanna in Lettere con specializzazione in Storia dell'Arte e dal 1971 si è occupata della produzione ceramica napoletana del Sette e Ottocento pubblicando monografie - fra le quali *La Porcellana della Real Fabbrica Ferdinanda: 1771-1806* e *Le porcellane napoletane dell'Ottocento: 1807-1860* - e numerosi articoli specialistici basati su inediti documenti di archivio. Suoi contributi sono apparsi nel catalogo della mostra tenutasi a Dresda in occasione dei trecento anni dalla fondazione di Meissen e a quello di Berlino dedicato alla Commedia dell'Arte. Ha collaborato con la Soprintendenza napoletana in occasione di esposizioni e per la catalogazione di numerose collezioni pubbliche al Museo Duca di Martina, al Museo di Capodimonte, al Museo Gaetano Filangieri e al Museo Artistico Industriale. Nel 1986 ha curato e organizzato l'esposizione *Le porcellane dei Borbone di Napoli: Capodimonte e Real Fabbrica Ferdinanda: 1743-1806*, segnando una svolta nella conoscenza delle porcellane napoletane del Settecento. Ha inoltre organizzato corsi di studio per associazioni culturali e ha tenuto conferenze in Italia e all'estero, e per la durata di 15 anni ha diretto il reparto Porcellane Europee della Casa d'Aste Christie's Italia.

SATURDAY AND SUNDAY, 25 AND 26 JUNE 2022

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sala da Ballo

Four performances over the course of two days; see separate program for details.

Tickets sold separately.

BALLET DES PORCELAINES

Cast of the *Ballet des Porcelaines* at the Cultural Services of the French Embassy / Villa Albertine's headquarters at the Payne Whitney Mansion in New York City. Photo by Joe Carrotta.

Suggestions for independent visits

Porcelain collection in the De Ciccio galleries at the Museo di Capodimonte

Works by Alberto Burri in the Museo di Capodimonte's contemporary galleries

Sala Francesco Clemente at Museo Madre, via Settembrini 79

Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina, Villa Floridiana, via Cimarosa 77

Museo Civico Gaetano Filangieri, via Duomo 288

Special thanks

Reggia di Portici

Real Fabbrica di Porcellana

Maria Rosaria Sansone, Alessandra Zaccagnini, Carmine Panico, and Francesca Dal Lago
(Museo e Real Bosco di Capodimonte)

Amici di Capodimonte Ets

Delizie Reali

Fondazione Made in Cloister

Heidi Kessell (Edith O'Donnell Institute of Art History)

Segreteria Organizzativa

Francesca Santamaria

Assistance with Ground Coordination

Alessia Attanasio

Contatti segreteria organizzativa / Organizational contacts

Francesca Santamaria + 39 349 4706237

Alessia Attanasio + 39 339 4517610

Il programma del primo giorno e le visite del secondo giorno sono riservate ai partecipanti al convegno. Solo le conferenze del 24 giugno in Sala Burri sono aperte al pubblico.

CENTER FOR THE ART
AND ARCHITECTURAL HISTORY
OF PORT CITIES

THE
EDITH O'DONNELL
INSTITUTE OF
ART HISTORY

THE UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS

in collaboration with

Real fabbrica di Capodimonte, *Salottino di porcellana* [dettagli], 1757-1759, porcellana dipinta
Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli