

Micol Forti è nata a Roma il 15 ottobre 1964.

Dal 2000 dirige la Collezione d'Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani.

Si forma a "La Sapienza" Università di Roma, dove ottiene la Laurea (1989), la Specializzazione (1993) e il Dottorato di Ricerca in Storia dell'arte (1999), in collaborazione con l'EHHSS di Parigi.

Dal 2001 al 2015 insegna "Letteratura Artistica" e "Museologia" a La Sapienza Università di Roma.

Ha tenuto corsi in varie Università italiane, europee ed extra europee. È stata *visiting professor* all'EHHSS di Parigi (2002-2003).

Ambiti di ricerca e specializzazione:

Storia e dalla critica d'arte contemporanea.

Storia dell'arte europea dal XIX al XXI secolo.

Dibattito tra Chiesa e Arte contemporanea

Storia della conservazione del patrimonio storico-artistico contemporaneo.

Museologia.

Arte contemporanea internazionale con particolare riferimento al ricco panorama del continente africano, in occasione della Biennale 2015, della mostra *Ex Africa* (Bologna 2019), della cura del *Video* dedicato agli artisti africani contemporanei realizzato per il Ministero degli Esteri (2020).

Storia della fotografia e fotografia artistica contemporanea.

Nomine e collaborazioni:

Fa parte di numerosi Comitati Scientifici di Riviste specializzate, Convegni, Istituti di ricerca e Giurie di premi internazionali, tra i quali si ricordano:

Consulatore del Pontificio Consiglio della Cultura (2011-)

Membro della Consulta femminile del Pontificio Consiglio della Cultura (2015-2019).

Membro del Comitato Scientifico del Master in Museologia dell'Università Cattolica di Milano (2015-).

Membro del Comitato Scientifico dei Convegni Internazionali d'Architettura di Bose (2015-2020)

Membro del Comitato Scientifico del Museo Nazionale D'Abruzzo – L'aquila (2021-).

Membro del Comitato Editoriale dell'Accademia di Belle Arti di Firenze (2021-)

Convegni:

Tra le numerose partecipazioni a Convegni nazionali e internazionali si ricordano:

XVII Convegno Liturgico Internazionale, *L'Altare. Recenti acquisizioni, nuove problematiche*, Bose, maggio 2019. Relazione: *Potenzialità e criticità della committenza*.

Convegno Nazionale, *Roma 1968-2018. Arte sacra e spazi di culto*, Musei Vaticani e MAXXI, 15-16 novembre 2018.

Replica and Museum. Approaches and Interpretation of the Historical Subject, Politecnico di Milano, 29 maggio 2015. Relazione: *Immagini per contatto. Il dibattito contemporaneo tra creazione e tecnica*

Convegno Internazionale, *Il silenzio delle Immagini. Teorie e processi dell'invenzione artistica*, "La Sapienza" Università di Roma e MAXXI, 11-12 dicembre 2015. Reazione: *Pre-vedere il colore. Le vetrate di Matisse tra invenzione, composizione e materia*.

Convegno Internazionale *L'Italia e l'arte straniera. La storia dell'arte e le sue frontiere*, "La Sapienza" Università di Roma, Accademia Nazionale dei Lincei e Biblioteca Hertziana, 23-24 novembre. Relazione: *Riflessione storiografica e rinnovamento artistico: Warburg e Longhi tra critica e storia*.

Convegno Internazionale *Musei e Monumenti in guerra. 1939-1945. Londra Parigi Roma Berlino*, Musei Vaticani in collaborazione con ANISA e con la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma-Città del Vaticano, 15-16 novembre 2012. Relazione: *Il ruolo del Vaticano nella salvaguardia del patrimonio artistico italiano*.

Progetto Internazionale – Consiglio d'Europa *Histoires partagés pour une Europe sans clivages* - edizione 2012: *Les droits de l'homme dans l'histoire de l'art*, Strasburgo, 7-8 novembre 2012. Relazione: *l'art en Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale. Modèles iconographiques et liberté d'expression*.

Convegno Internazionale, *Arte, Bellezza, Trascendenza*, "Cortile dei Gentili", Barcellona il 17-18 maggio. Relazione: *L'arte sacra del Novecento: ambito di rivelazione e di dialogo tra Dio e l'uomo*.

Convegno Internazionale *Survivance d'Aby Warburg. Sens et destin d'une iconologie critique*, a cura di S. Forero Mendoza e B. Prévost, Paris ENSBA, 18-19 novembre 2010. Relazione: *Politique de la mémoire: Warburg et le monument à Bismarck à Hambourg (1906)*.

Convegno Nazionale *1870-2010: Roma diventa Capitale*, a cura della Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma, 18 settembre 2010. Relazione: *Politica, cultura e società: Pio IX e Roma*.

Convegno Nazionale *Collezionare il presente. Le grandi raccolte di arte contemporanea: leggenda, storia, attualità*, a cura della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e del DARC, tenuto il 28-29 dicembre 2008, con la relazione dal titolo *La Collezione d'Arte Contemporanea dei Musei Vaticani: un esempio di pseudo-collezionismo*.

Convegno Internazionale *Novecento: arte e musica, incontri ravvicinati*, a cura della Biennale Musica di Venezia e dall'Accademia Filarmonia Romana, Venezia 2-3 ottobre 2007, con una relazione dal titolo *Mondrian e la musica: scritti teorici e produzione artistica*.

Convegno Internazionale *Meyer Schapiro e i metodi della storia dell'arte*, a cura dell'Académie de France à Rome, dell'Istituto Svizzero di Roma, dell'Università di Roma "La Sapienza", Roma 22-24 febbraio 2006, con una relazione dal titolo *Le forme dell'astrattismo: il dibattito negli USA alla fine degli anni Trenta*.

Convegno Internazionale *Aby Warburg e l'Italia. La ricezione fra fine Ottocento e Novecento*, a cura dell'Académie de France à Rome, del Centro Warburg Italia, dell'Università di Roma "La Sapienza", Roma 23-24 marzo 2006. Relazione: *I Percorsi della memoria. Mario Praz e il Warburg Institute*.

Convegno Internazionale *Il pensiero attraverso le immagini: Aby Warburg 1886-2001*, a cura di C. Cieri Via e P. Montani, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 8-10 novembre 2001. Relazione: *Dal realismo all'espressionismo: Aby Warburg e la cultura artistica contemporanea*.

Mostre:

Numerose ideazioni e curatele di progetti espositivi tra i quali si ricordano:

- *L'arte di tessere la libertà. Le opere di Maria Lai incontrano la Biblioteca Apostolica Vaticana*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (maggio-luglio 2022).
- *Folon: l'etica della poesia. Tra impegno civile, denuncia e speranza nell'uomo*, Città del Vaticano, Musei Vaticani (maggio-agosto 2022).
- *La Passione nell'arte italiana del '900 dai Musei Vaticani*, Milano, Museo Diocesano Carlo Maria Martini (marzo-giugno 2022).
- *Joaquín Sorolla. Pittore di luce*, Milano, Palazzo Reale (febbraio-giugno 2022), la prima monografica in Italia dedicata al celebre artista spagnolo.
- *Ricucire il dolore – tessere la speranza. La Via Crucis di Maria Lai*, Jerzu (NU), Cantina Antichi Poderi, (luglio-dicembre 2021).
- *Gauguin, Matisse, Chagall. La Passione nell'arte francese dai Musei Vaticani*, Museo Diocesano di Milano (febbraio-ottobre 2020).
- Le sezioni delle Avanguardie e dell'Arte africana contemporanea per la mostra *Ex Africa. Storie e identità di un'arte universale*, Museo Archeologico di Bologna (marzo-luglio 2019).
- *In piena luce. Nove fotografi interpretano i Musei Vaticani*, Milano, Palazzo Reale (maggio-luglio 2018).
- Co-curatela Padiglione Biennale Architettura, *Vatican Chapels*, Venezia (maggio-novembre 2018).
- Padiglione Santa Sede 56. Biennale Internazionale d'Arte, *In Principio ... il Verbo si fece carne*, Venezia (maggio-novembre 2015).
- *La memoria del sacro. Salvatore Fiume in Vaticano*, Musei Vaticani, salette Torre Borgia, (dicembre 2015-febbraio 2016).
- *Santiago Calatrava. Le metamorfosi dello spazio*, catalogo della mostra, Braccio di Carlo Magno, Città del Vaticano (dicembre 2013-febbraio 2014).
- *Francesco Messina. Elogio della bellezza*, Ostia Antica, Museo Archeologico (maggio-novembre 2014).
- Padiglione Santa Sede 55. Biennale Internazionale d'Arte di Venezia 2013, *In Principio*, (giugno-novembre 2013).
- *Umberto Mastroianni a Ostia Antica. Dalla figurazione all'Astrattismo*, Ostia Antica, Museo Archeologico (marzo-novembre 2013).
- *Ginna futurista. Armonie e disarmonie degli stati d'animo*, Galleria Nazionale d'Arte Moderna (marzo-maggio 2009).
- *Pio XII. L'uomo e il pontificato (1876-1958)*, a cura di G. Morello, Città del Vaticano, Braccio di Carlo Magno (novembre 2008-gennaio 2009).
- *Impronte di materia. Venturino Venturi: matrici, monotipi, disegni e sculture dal 1948 al 1986*, Roma, Complesso di San Michele a Ripa (gennaio-febbraio 2006).
- *Laocoonte. Alle origini dei Musei Vaticani*, Musei Vaticani, sala polifunzionale (novembre 2006-febbraio 2007).
- *I Musei Vaticani e l'Arte Contemporanea. Acquisizioni dal 1980 al 2003*, Musei Vaticani, sala polifunzionale (maggio-luglio 2003).
- *Kunst baut Brücken. Sammlung moderner religiöser Kunst aus den Vatikanischen Museen*, Augsburg, Diözesanmuseum St. Afra (aprile-agosto 2002).

- *Roma 1948 – 1959. Dal Neorealismo alla Dolce Vita*, Roma, Palazzo delle Esposizioni (gennaio 2002-marzo 2003).
- *XXVI Biennale d'Arte di Alatri (1996-1997)*, Alatri, sedi varie, Mazzotta Editore, Milano 1996.

Publicazioni (selezione):

L'arte di tessere la libertà. Le opere di Maria Lai incontrano la Biblioteca Apostolica Vaticana, catalogo mostra, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 2022.

La Passione nell'arte italiana del '900 dai Musei Vaticani, Milano, Museo Diocesano Carlo Maria Martini, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2022.

Joaquín Sorolla. Pittore di luce, catalogo mostra, Milano Palazzo Reale, Skira, Milano 2022.

Maria Lai: cucire il dolore, tessere la speranza, 5 Continents Editions, Milano 2022.

Gaetano Previati. Dalla mistica della "Via Crucis" alla sinfonia dei "Notturmi", Edizioni Musei Vaticani 2021.

Gauguin, Matisse, Chagall. La Passione nell'arte francese dai Musei Vaticani, catalogo mostra Museo Diocesano, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2020.

Folon: l'etica della poesia. Tra impegno civile, denuncia e speranza nell'uomo, Fondation Folon, Bruxelles 2020.

Ex Africa. Storie e identità di un'arte universale, Bologna, Museo Archeologico, Skira, Milano 2019

In piena luce. Nove fotografi interpretano i Musei Vaticani, catalogo mostra, Milano, Palazzo Reale, Contrasto, Roma 2018.

La memoria come atto creativo: la Pietà di Van Gogh "d'après" Delacroix, in *Iconologie. Studi in onore di Claudia Cieri Via*, a cura di Mariani, Pierguidi, Ruffini, Roma 2017, pp. 185-199.

Attraversare la storia, mostrare il presente. Il Vaticano e le Esposizioni Internazionali (1851-2015), Sole24Ore Cultura, Milano 2017.

In Principio ... la Parola si fece carne, catalogo del Padiglione della Santa Sede, Biennale Internazionale d'Arte di Venezia, Gangemi Editore, Roma 2015.

Musei e Monumenti in guerra, 1939-1945 – Londra, Parigi, Roma, Berlino, Edizioni Musei Vaticani 2014.

Santiago Calatrava. Le metamorfosi dello spazio, catalogo della mostra, Edizioni Musei Vaticani, Città del Vaticano 2013.

In Principio, catalogo del Padiglione della Santa Sede, Biennale Internazionale d'Arte di Venezia, FMR, Roma 2013.

L'immagine nel Novecento tra realtà e trascendenza, in *La Bellezza*, Donzelli, Roma 2013, pp. 73-84.

Arte pubblica e memoria collettiva. Aby Warburg e il monumento di Bismark ad Amburgo (1902-1906), in *I volti della memoria*, a cura di G. Di Giacomo, Mimesis Edizioni, Milano 2012, pp. 245-262.

Collezionismo pontificio nel '900: criteri di metodo e riflessi nelle raccolte vaticane, in *I papi della memoria*, catalogo mostra, Gangemi Editore, Roma 2012, pp. 115-120.

La sala dell'Immacolata Concezione di Francesco Podesti. Storia di una committenza e di un restauro, Edizioni Musei Vaticani 2010.

Aby Warburg e la cultura italiana. Fra sopravvivenze e prospettive di ricerca, Mondadori, Milano 2009.

I volti della maschera. Metamorfosi e travestimento nel processo di autorappresentazione, in *Ripensare le immagini*, a cura di G. Di Giacomo, Mimesis Edizioni, Milano-Undine 2009, 167-180.

Riconquistare il Novecento: Paolo VI e la Collezione d'Arte Religiosa Moderna, in *I Musei Vaticani 1929 - 2009*, Città del Vaticano, 2009, pp. 248-262.

Armonie e disarmonie degli stati d'animo. Ginna futurista, Gangemi, Roma 2009.

Paolo Cotani. L'aragosta è un mostro delicato/ Paolo Cotani. The lobster is a delicate monster, Skira, Milano 2009.

Pio XII e le arti: dalla tutela del patrimonio artistico italiano all'ingresso dell'arte contemporanea nei Musei Vaticani, in *Pio XII. L'uomo e il pontificato (1876-1958)*, a cura di G. Morello, LEV, Città del Vaticano 2008, pp. 68-87.

Impronte di materia. Venturino Venturi: matrici, monotipi, disegni e sculture dal 1948 al 1986, L'Erma di Bretschneider, Roma 2006.

Dal realismo all'espressionismo: Aby Warburg e la cultura artistica contemporanea, in C. Cieri Via, P. Montani, *Lo sguardo di Giano. Aby Warburg fra tempo e memoria*, Nino Aragno Editore, Torino 2004, pp. 377-410.

Giorgio Morandi e la Collezione d'Arte Contemporanea dei Musei Vaticani, in *Giorgio Morandi nelle raccolte romane*, Studio d'arte Campagnola, Roma 2003, pp. 156-159.

I Musei Vaticani e l'arte contemporanea, catalogo mostra, De Luca Editori d'Arte, Roma 2003.

Copia, modello, immagine: Michelangelo nella Cappella Sistina e l'arte tra Otto e Novecento, in *La Sistina e Michelangelo. Storia e fortuna di un capolavoro*, Silvana Editoriale, Milano 2003, pp. 67-75.

Il dibattito sull'arte sacra tra tradizione e rinnovamento, in *Roma 1948-1959. Arte, cronaca e cultura dal neorealismo alla dolcevita*, Skira, Milano 2002, pp. 285-287.