

The background of the entire image is a classical painting of a young woman with light skin and blonde hair, wearing a dark choker. She is holding a black, stylized mask that resembles a face with a large eye hole and a small mouth. The painting is set against a blue background.

Tu *Terza università*

LA PITTURA E' DONNA

Le signore del Barocco

Dott. Alessandro Biella

Civate al Piano (BG) – Sala consiliare – 14 ottobre-2 dicembre 2021

Programma del corso

- Alla pari con i maschi: Sofonisba Anguissola e le artiste del Vasari (14/10)
- Tra artiste in convento e mamme pittrici – Lavinia Fontana (21/10)
- Storie di famiglia – Il coraggio di Elisabetta Sirani (28/10)
- Tra sacro e profano: Fede Galizia e la pittura di genere (4/11)
- Il tormento di essere donna: Artemisia Gentileschi e le accademiche (11/11)
- Oltre il Barocco: Rosalba Carriera (18/11)
- Oltre l'Italia: Judith Leyster (25/11)
- Angelika Kauffmann e il contemporaneo (2/12)

Programma del corso

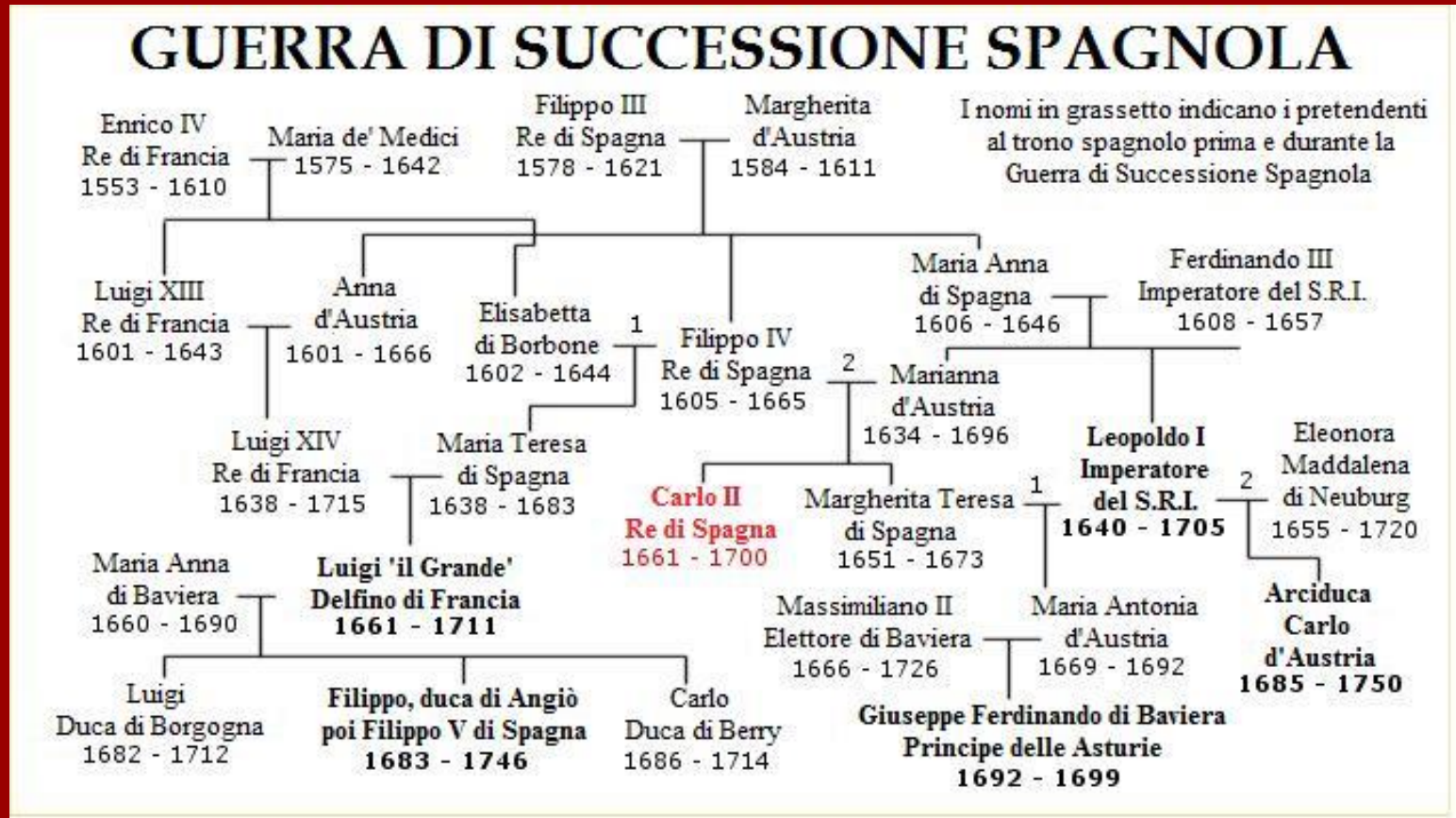
- Alla pari con i maschi: Sofonisba Anguissola e le artiste del Vasari (14/10)
- Tra artiste in convento e mamme pittrici – Lavinia Fontana (21/10)
- Storie di famiglia – Il coraggio di Elisabetta Sirani (28/10)
- Tra sacro e profano: Fede Galizia e la pittura di genere (4/11)
- Il tormento di essere donna: Artemisia Gentileschi e le accademiche (11/11)
- **Oltre il Barocco: Rosalba Carriera (18/11)**
- Oltre l'Italia: Judith Leyster (25/11)
- Angelika Kauffmann e il contemporaneo (2/12)

Il Settecento

- «Guerre di successione», ovvero schermaglie con eserciti + arte della diplomazia
- Nuove dinastie sul trono: Borbone di Spagna, Asburgo-Lorena, Orange, Hannover
- Nuovi protagonisti: Prussia, Polonia, Russia e Danimarca

- **G. di successione spagnola** (1701-14): morte di Carlo II, fine degli Asburgo di Spagna => arriva Filippo V, nipote del *Re Sole* => Borbone di Spagna. Predominio dell'Austria in Italia
- **G. della Quadruplice alleanza** (1717-20): predominio nel Mediterraneo dopo la morte di Luigi XIV
- **G. di succ. polacca** (1733-38) per questa *monarchia elettiva* + predominio in Italia: Austria al Centro-Nord, Borbone al Sud

- **G. di successione austriaca** (1740-48): morte di Carlo VI d'Asburgo => arriva Maria Teresa con il marito => Asburgo-Lorena

- L'Inghilterra è diventata «Regno Unito», ha risolto da sola i **problemi dinastici** (cattolici contro anglicani), ha **nuove basi** nel Mediterraneo e un **impero commerciale mondiale**
- La **Spagna** perde il **predominio in Europa e in Italia**
- La **Prussia** può muoversi dentro l'Impero e fuori
- In **Francia** è finito il **sogno dell'assolutismo...** ma re e nobili non se ne accorgono
- L'**Austria** è ormai una **superpotenza** ed è riuscita a fermare i Turchi
- Grazie allo zar Pietro, la **Russia** diventa un **Impero** e sbarca in Europa

- I **Savoia** diventano **Re di Sardegna** (dopo aver fatto cambio con la Sicilia...). A breve si prenderanno **anche Genova**
- Gli **austriaci** ottengono tutti i possedimenti spagnoli. Poi restano solo con **Milano**, ma tengono d'occhio **anche Venezia** (che è in crisi) e **Modena** (quando finiscono gli Este arrivano loro)
- A **Firenze Gian Gastone de Medici non ha eredi** => il Granducato viene promesso ai Borbone, ma poi finisce agli **Asburgo-Lorena** come «compensazione»
- A **Parma** si estinguono i Farnese => **arrivano i Borbone di Spagna**. Ma **Don Carlo** riuole **Napoli e Sicilia** => li invade => **scambio con gli austriaci**: Parma per il meridione + Piombino. Ma poi scoppia la questione austriaca => anche Parma torna ai Borbone. Ma a regnare in Italia saranno **due «rami cadetti» della dinastia** (basta collezionare corone!)
- I **papi? Onesti funzionari** in lotta con nuove eresie

Venezia: la fine del sogno

PALAZZO VENIER DEI LEONI, mai portato a termine (oggi coll. Guggenheim)

PALAZZO GRASSI: scalinata (1772)

GIAMBATTISTA TIEPOLO, *Allegoria nuziale*, 1758. Ca' Rezzonico (oggi Museo del '700 veneziano)

CANALETTO: Venezia con l'occhio della lente
FRANCESCO GUARDI: Venezia con l'occhio del cuore

PIETRO LONGHI, *Il cavadenti*, 1750. Milano, Pinacoteca di Brera

GIANDOMENICO TIEPOLO, *Il mondo nuovo*, circa 1760-70. Venezia, Ca' Rezzonico (da Villa Tiepolo a Zianigo)

Il minuetto in villa

L'altalena dei Pulcinella

Rosalba Carriera

(Venezia, 1675-1757)

- Studia pittura, musica e ricamo. Famiglia della classe medio-bassa, con la madre coinvolta nel commercio del ricamo => cerca di entrare anche lei in questo «ramo»
- Quando l'interesse per il ricamo cala, deve trovare un nuovo modo per mantenere sé stessa e la famiglia: **miniature per tabacchiere**. È la prima a usare come supporto l'avorio anziché la pergamena (circa 1700)
- **Nel 1703 completa i primi ritratti**. Si specializza da subito nel pastello, sempre su fondo in avorio o su carta

Autoritratto con il ritratto della sorella, c. 1709-15. Firenze, Uffizi

Tabacchiera portatile, 1732-1738. New York, Metropolitan Museum

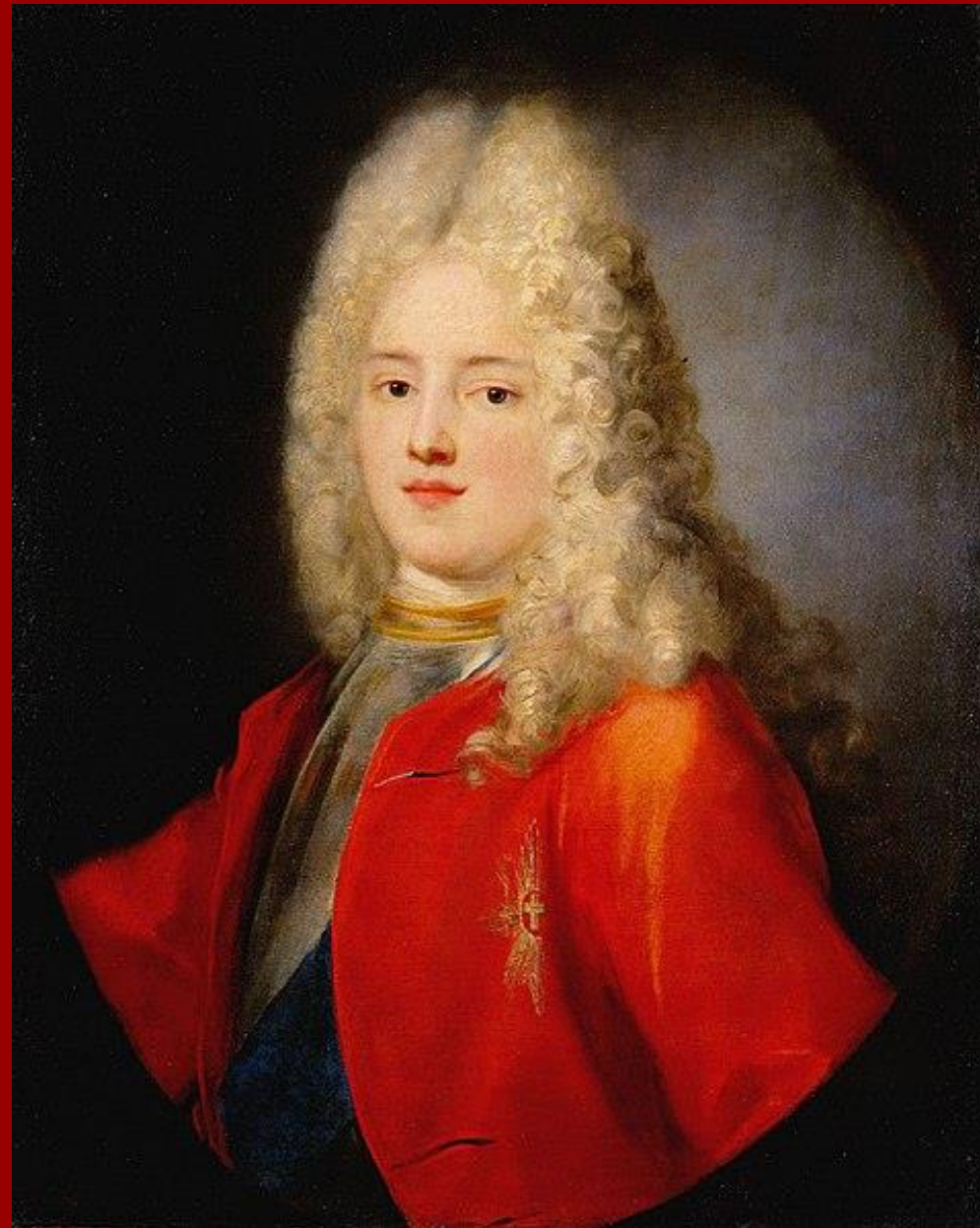
Fanciulla con colomba, 1727. Digione, museo di Belle arti. **Eseguita anche nel 1704 per l'ingresso all'Accademia di San Luca**

Ritratto di giovinetta, dopo il 1708. Parigi, Museo del Louvre

Federico IV di Danimarca, 1709.

*Federico Augusto II di Sassonia, 1714. Vienna,
Kunsthistorisches Museum*

Viaggio a Parigi (1721)

Viene ospitata da Pierre Crozat, *amatore* e collezionista d'arte.

A destra: *Antoine Watteau* (Treviso, Musei civici)

Eletta all'Accademia di Francia per acclamazione

Aiutata da madre e sorelle a dipingere centinaia di ritratti

*Luigi XV come Delfino di Francia, 1712-1715
circa. Boston, Museo di Belle arti*

*Philip Wharton, 1° Duca di Wharton, 1718-1720
circa. Collezione reale del Regno Unito*

Ragazza con scimmietta, 1721 circa. Parigi,
Museo del Louvre (forse la figlia di John Law?)

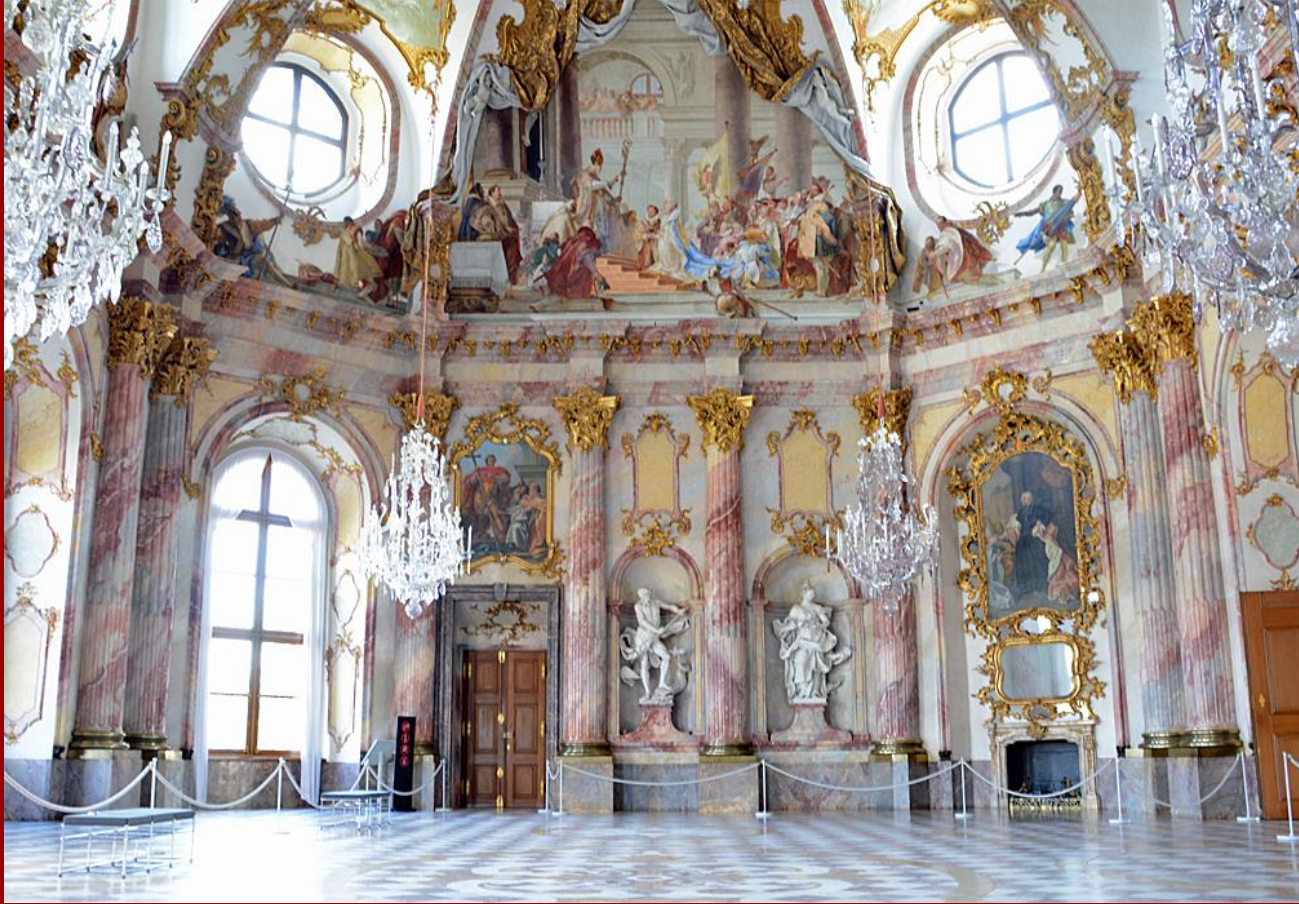

ANTOINE WATTEAU, *Pierrot*, c. 1718-1719.
Parigi, Museo del Louvre

ANTOINE WATTEAU, *Attori della Commedia Italiana*, c. 1718-1721.
Washington, National Gallery of Art

Il Rococò

BALTHASAR NEUMANN, *Reggia di Würzburg*, 1749-1751.
Affreschi di TIEPOLO

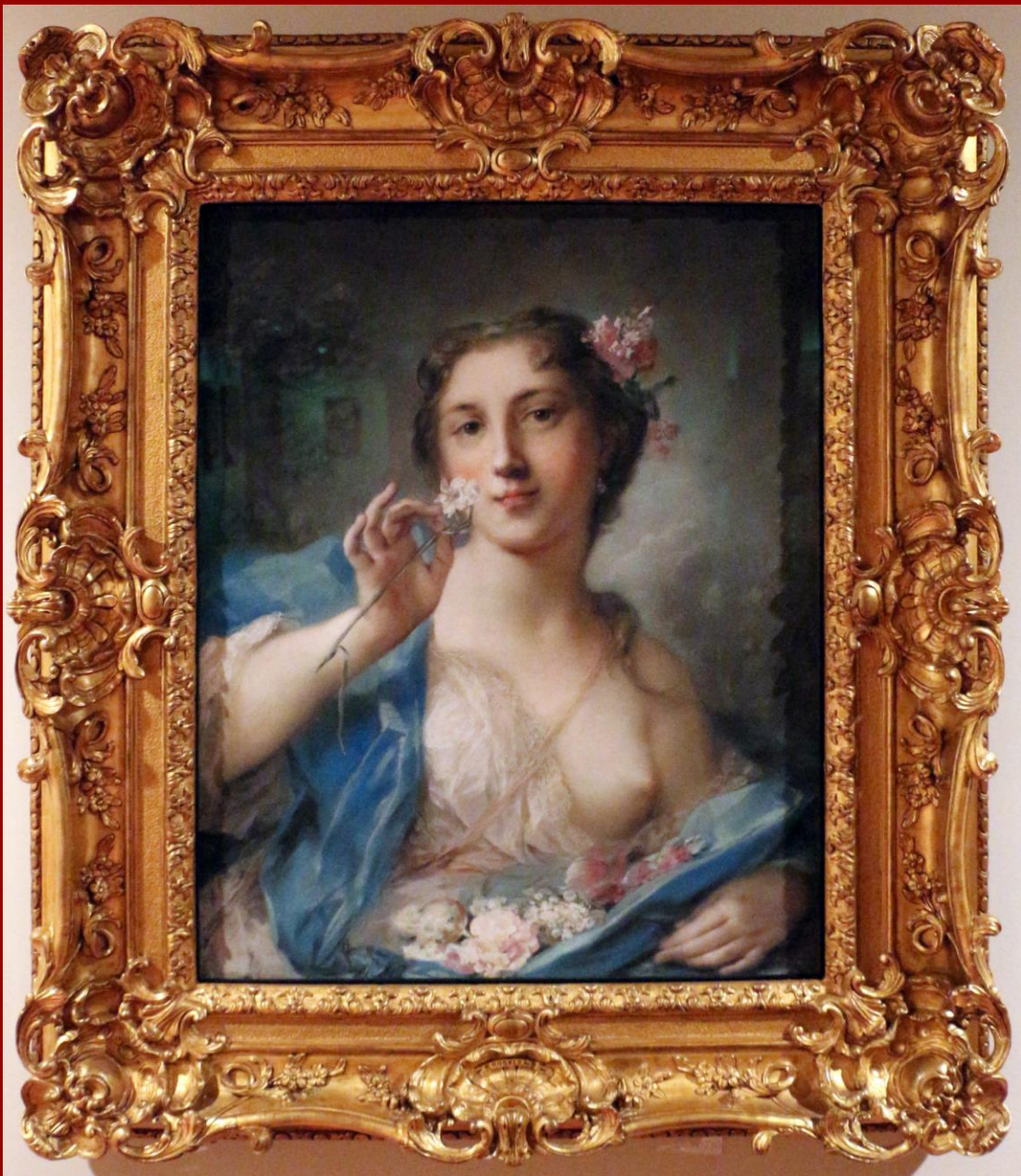
ANTONIO CORRADINI, *Donna velata (la Pudicizia)*,
1722. Venezia, Ca' Rezzonico

Arlecchino e Colombina, porcellana di Capodimonte,
circa 1745

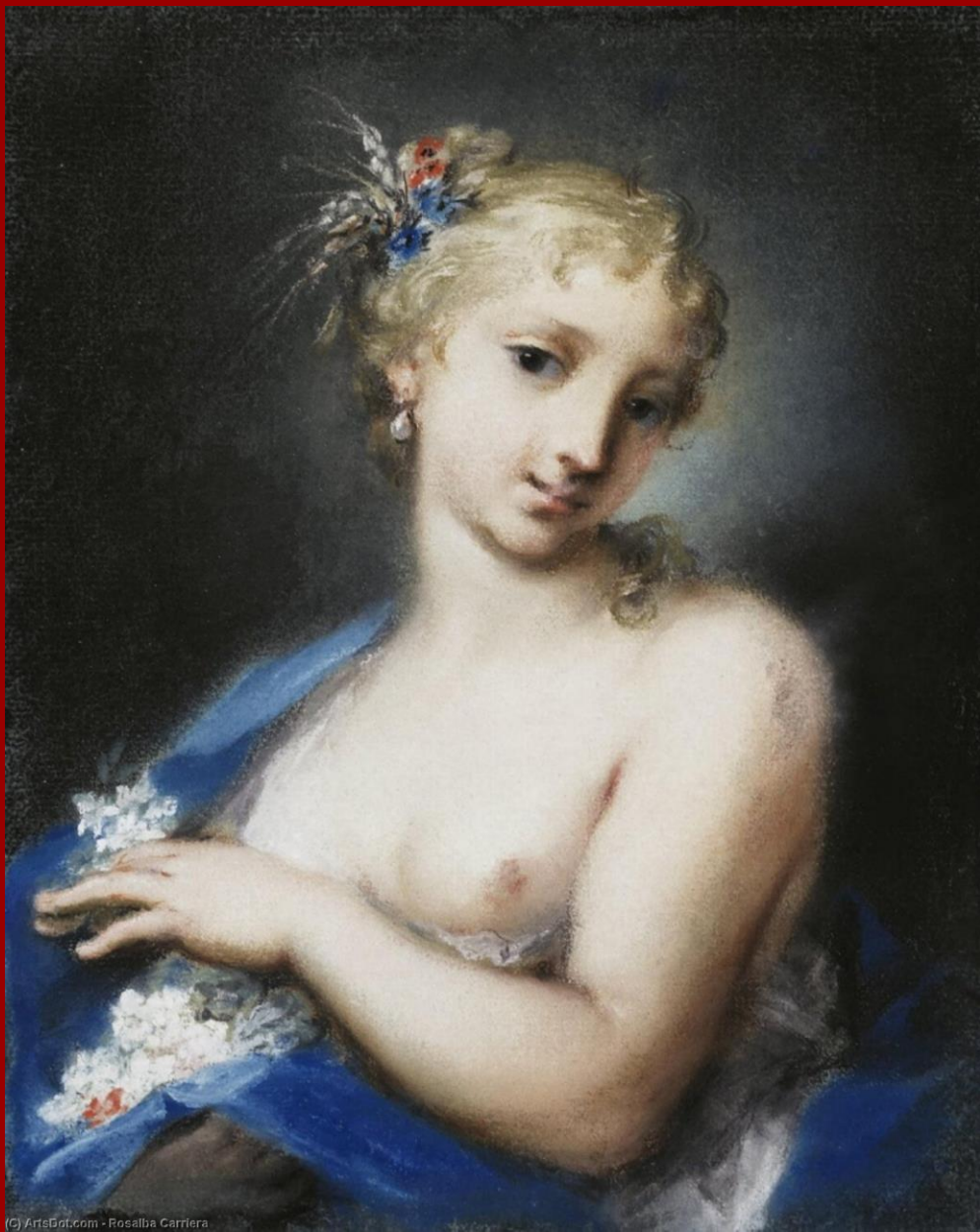
JEAN-HONORÉ FRAGONARD, *L'altalena*, 1767.
Londra, collezione Wallace

La Primavera. Venezia, Ca' Rezzonico

La Primavera, 1740 circa. Dublino, National Gallery of Ireland

(C) ArtsDot.com - Rosalba Carriera

L'estate, circa 1725. San Pietroburgo, Hermitage

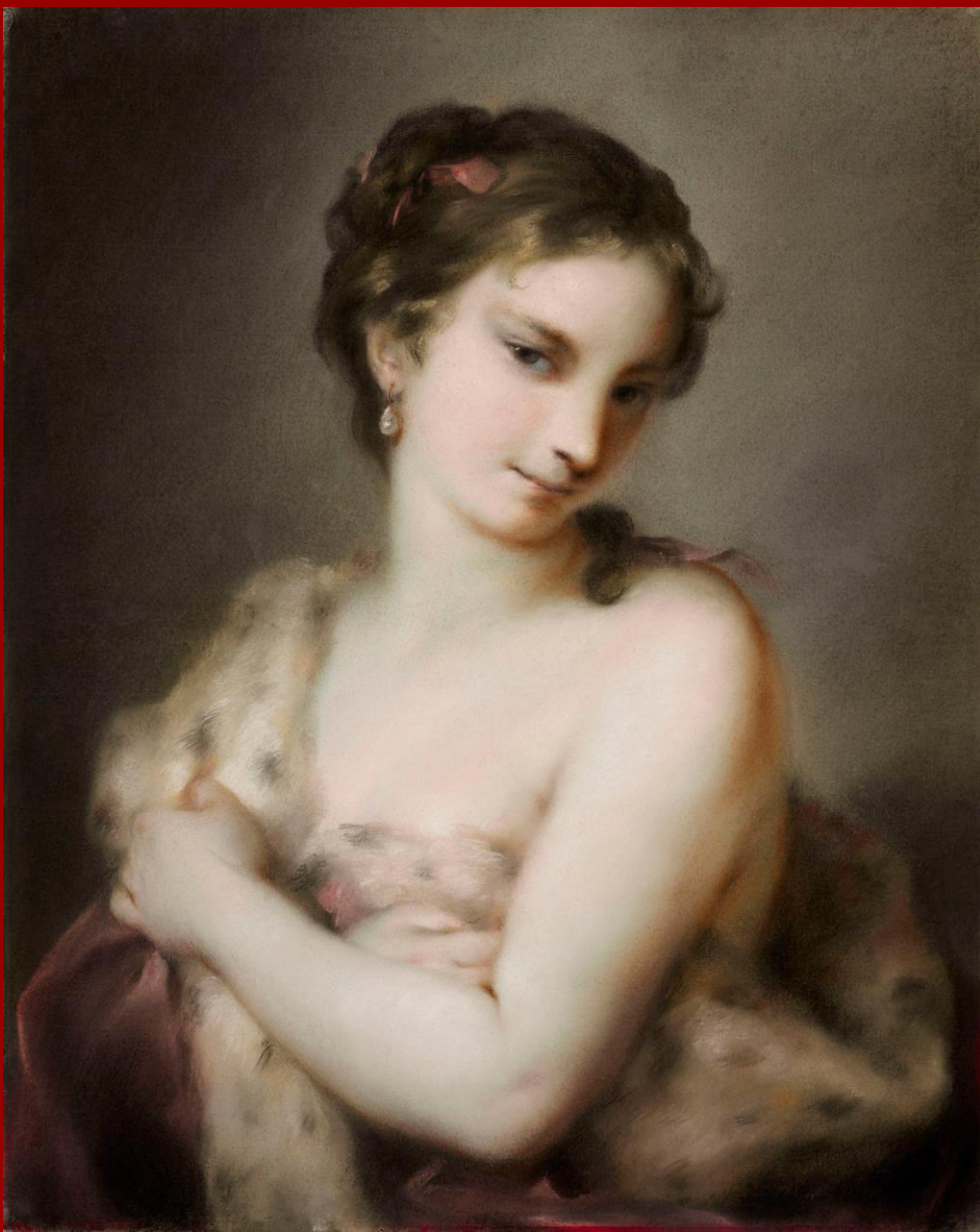
L'estate, Tolosa, Fondazione Bemberg

L'autunno, circa 1725. San Pietroburgo, Hermitage

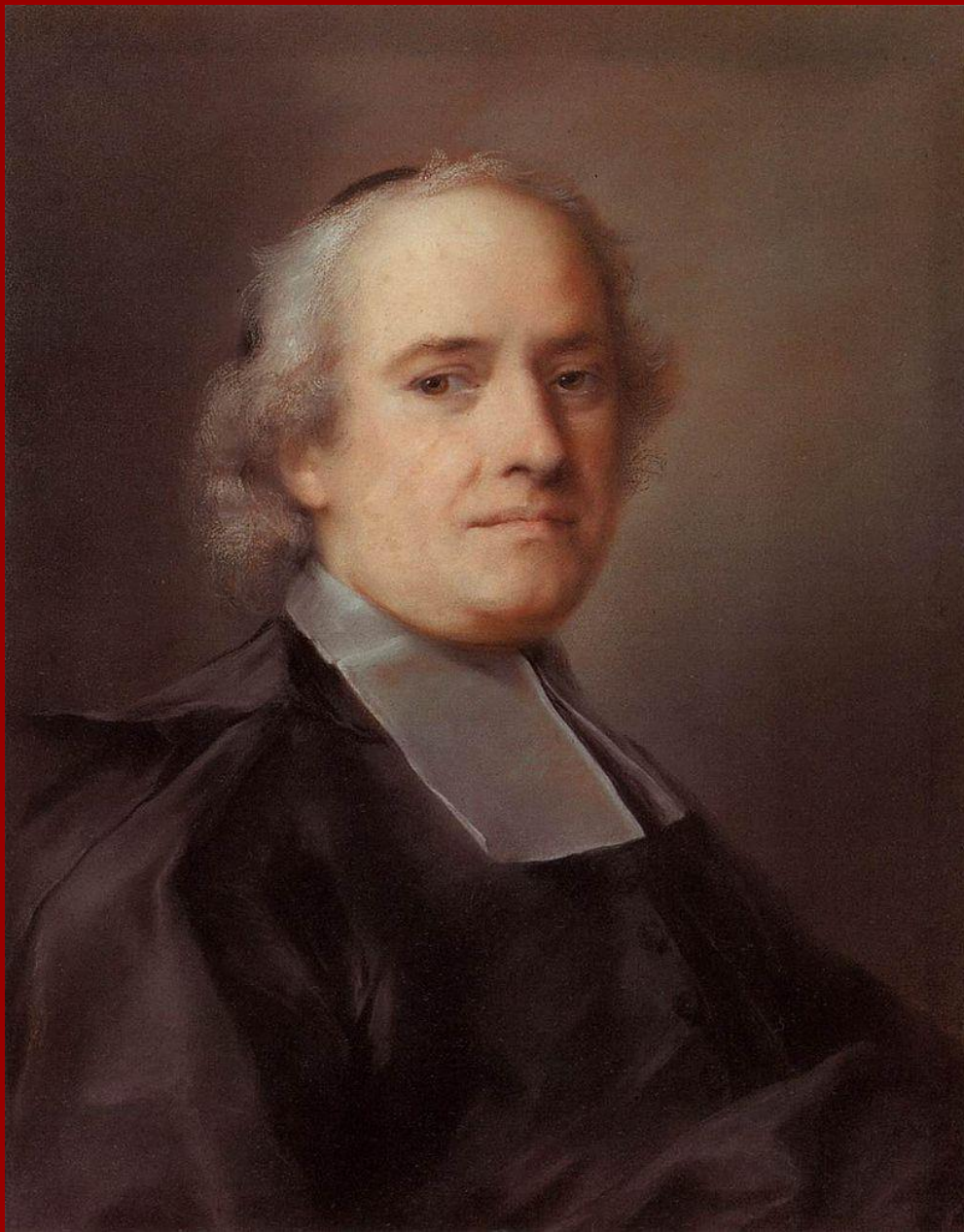
L'autunno, circa 1730. Collezione reale del Regno Unito

L'inverno, circa 1730. Collezione reale del Regno Unito

Autoritratto come l'inverno, 1731. Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister

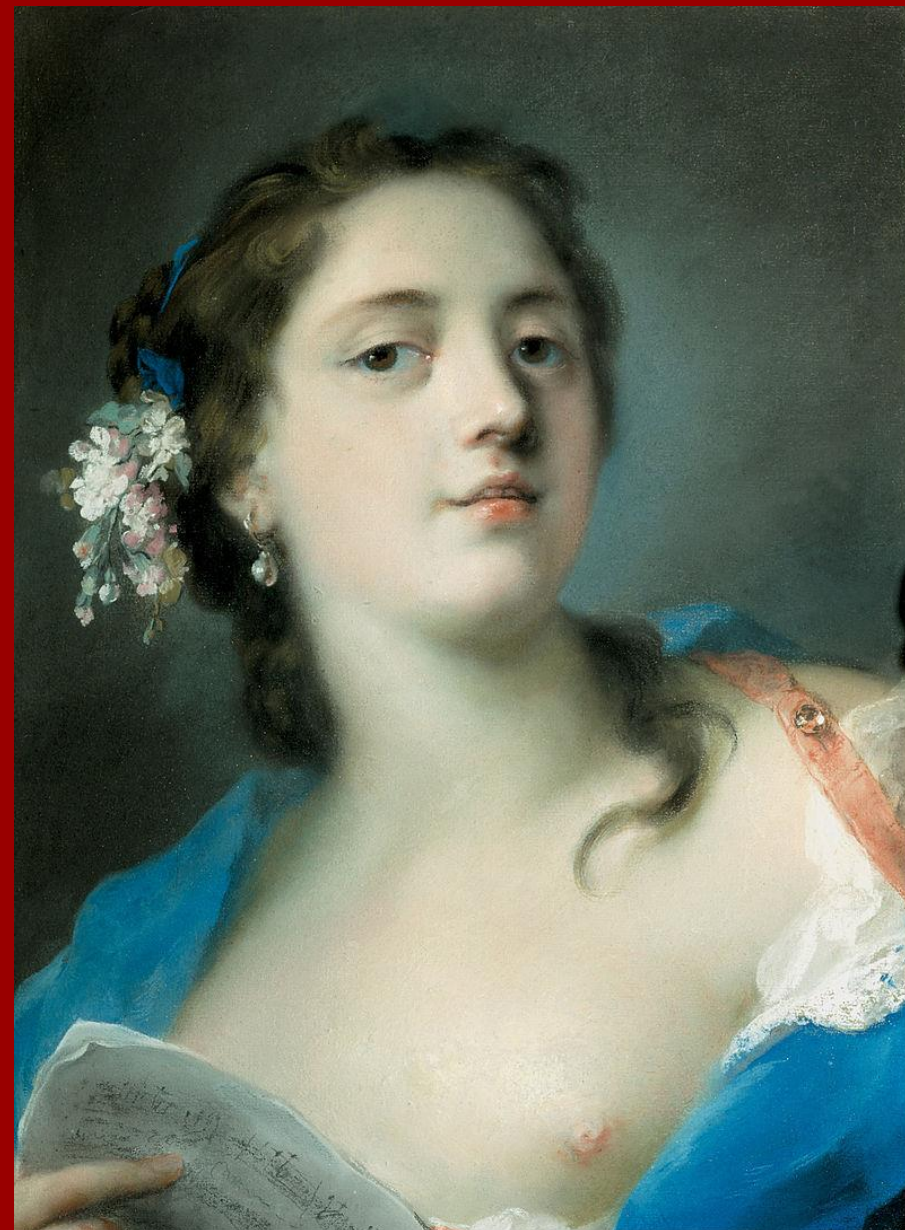
Il console francese Le Blond, circa 1727. Venezia, Gallerie dell'Accademia

Giovane donna con maschera, anni '20 del '700. Milano, collezione Melzi d'Eril (Fond. Cariplo)

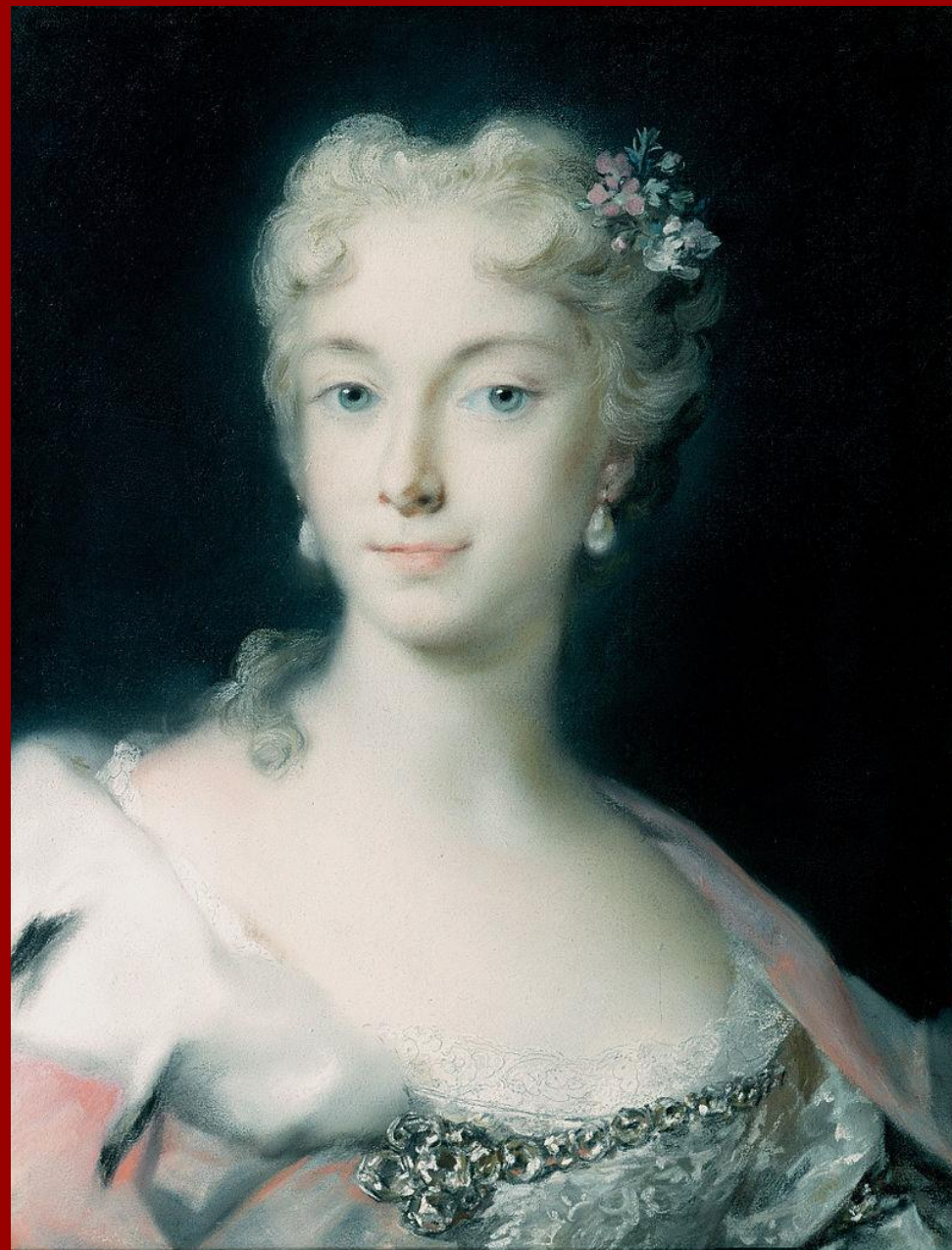
L'Elettore Clemente Augusto di Colonia, 1727.
Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister

La cantante lirica Faustina Bordoni, 1725-27.
Gemäldegalerie Alte Meister

A Vienna

- Alla corte dell'imperatore Carlo VI, che diventa suo benefattore e supporta interamente il suo lavoro
- Più di 150 ritratti (oggi in gran parte a Dresda); in cambio, l'imperatrice Elisabetta Cristina lavora per lei e riceve un'educazione artistica formale

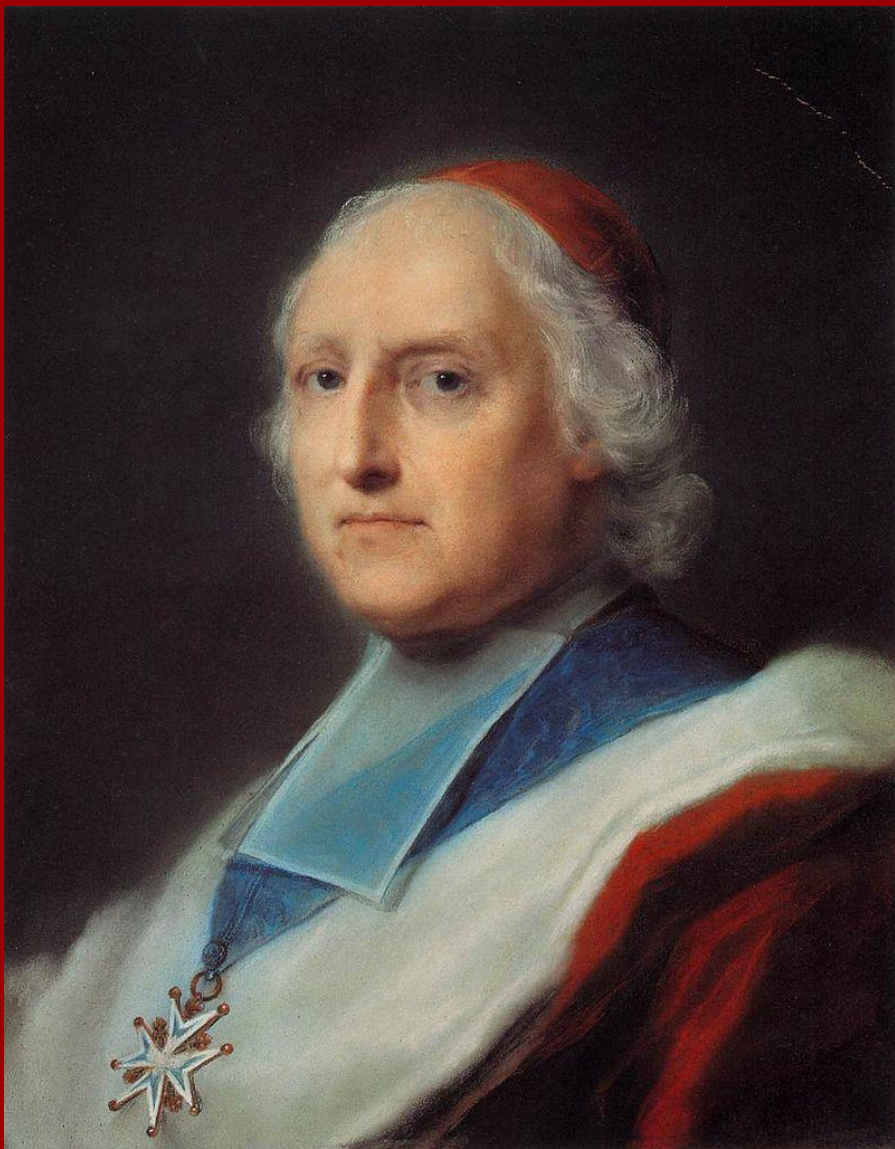
*Maria Teresa, arciduchessa d'Austria, 1730.
Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister*

Giovane cavaliere, 1730 circa. Venezia, Gallerie dell'Accademia

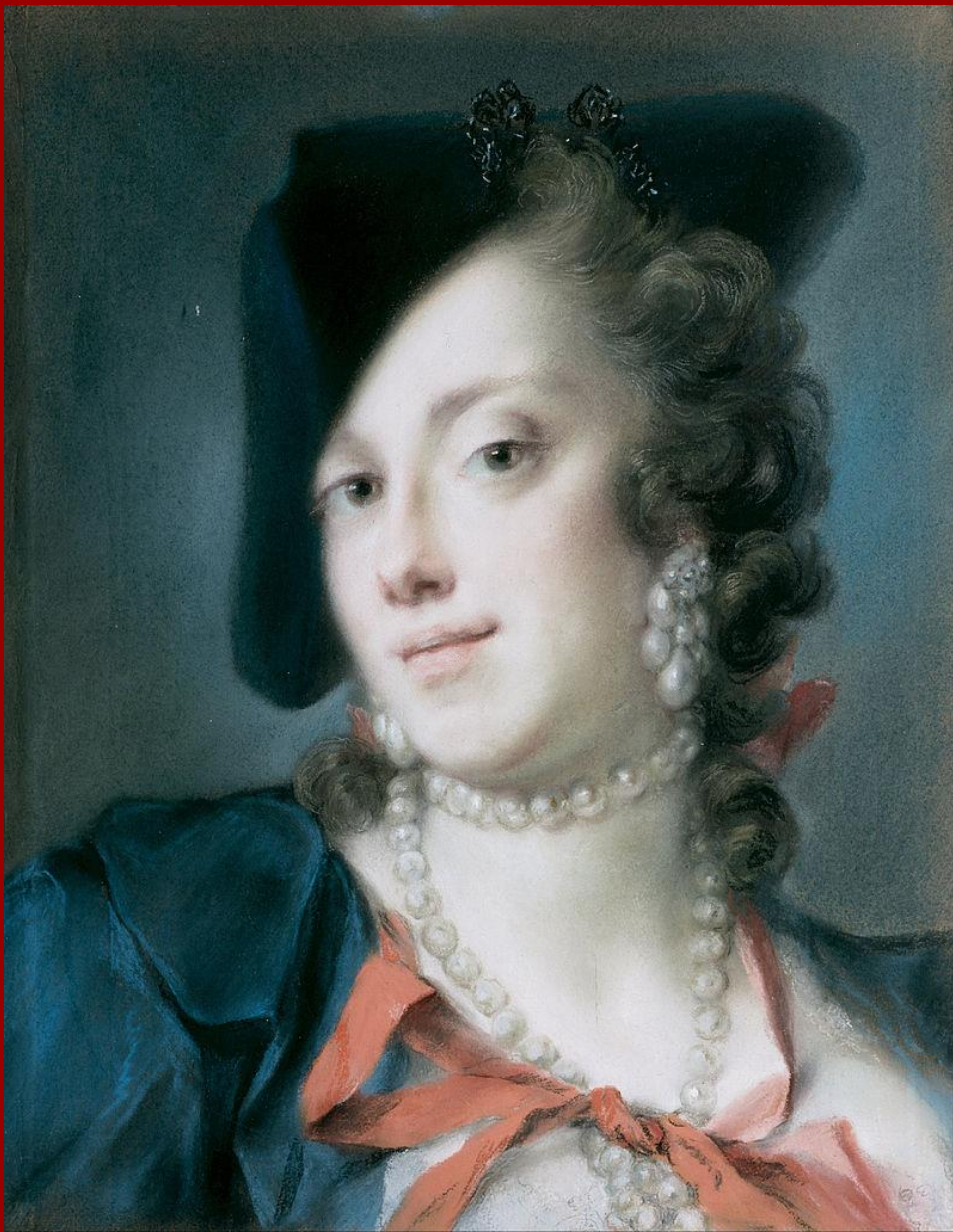
Felicità Sartori in un costume turco, c. 1728-1741. Firenze, Uffizi

*Il cardinale Melchior de Polignac, 1732
circa. Venezia, Gallerie dell'Accademia*

*Gustavus Hamilton, 2° Visconte Boyne, 1730-
31 (nel 1730 è al Carnevale di Venezia con il
figlio di Sir Robert Walpole). New York, MET*

Ritratto di Caterina Sagredo Barbarigo, anni '30 del '700. Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister

Caterina Sagredo Barbarigo come Berenice, 1741 circa. Detroit, Istituto d'arte

Gentiluomo in rosso, circa 1740. Venezia, Ca' Rezzonico

Horace Walpole durante il Grand Tour, circa 1741. Warwickshire (Regno Unito), Ragley Hall

L'imperatrice Guglielmina Amalia di Brunswick e Lüneburg, circa 1730. Dresda, collezioni di Stato

Ursula Caterina di Altenbockum, principessa imperiale, 1743 circa. Dresda, collezioni di Stato

*Il principe Federico Cristiano di Sassonia, 1739.
Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister*

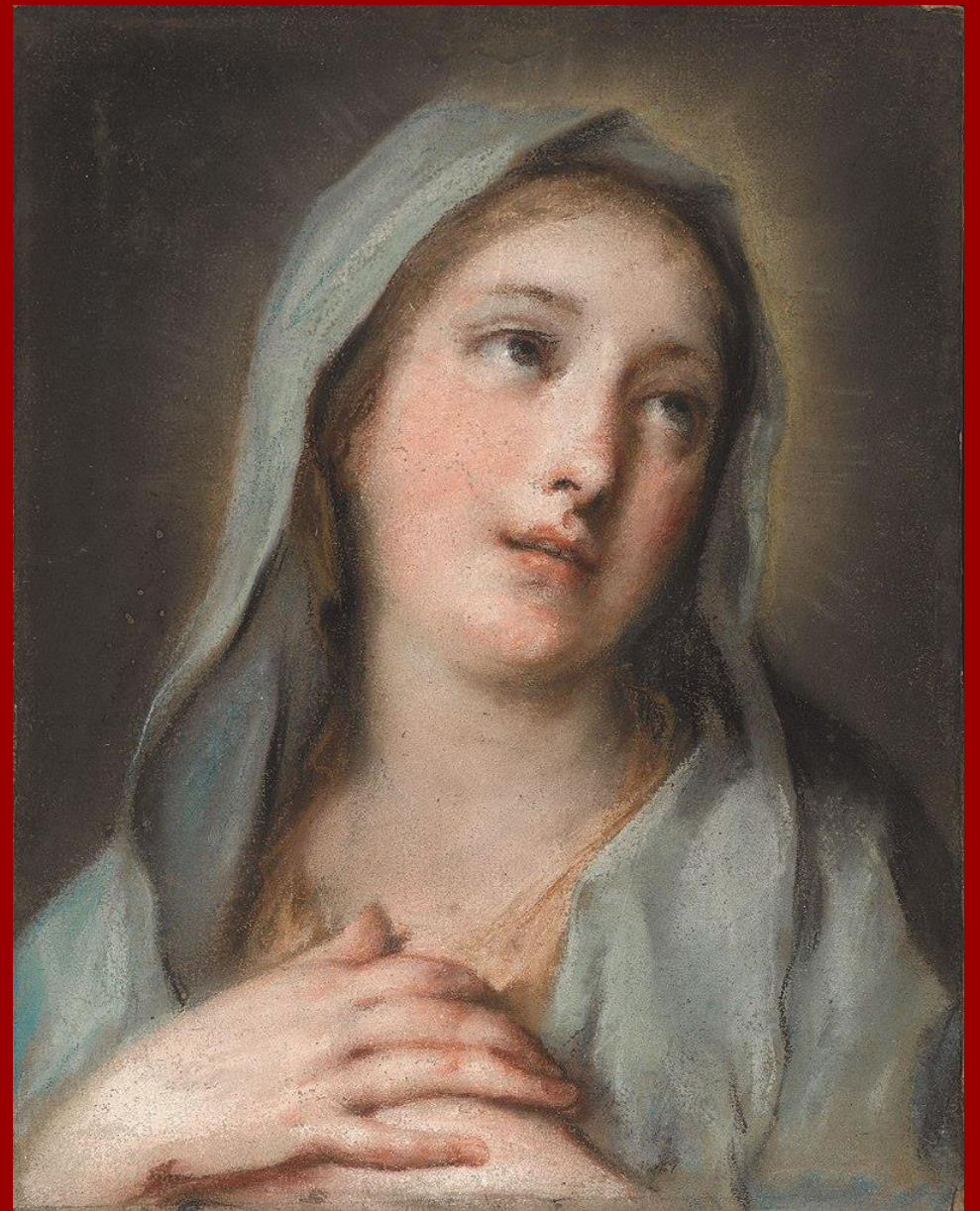
*Sir James Gray, 2° Baronetto Gray, circa 1744-
1745. Los Angeles, Museo Getty*

Ritratto di signora anziana, c. 1740. Venezia,
Gallerie dell'Accademia

Cristo benedicente, 1731?. Venezia, Ca' Rezzonico

Madonna orante, circa 1730. Londra, Galleria d'arte Ogden

L'Asia, dalla serie delle Allegorie dei Quattro continenti

L'Africa, circa 1730-1740. Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister

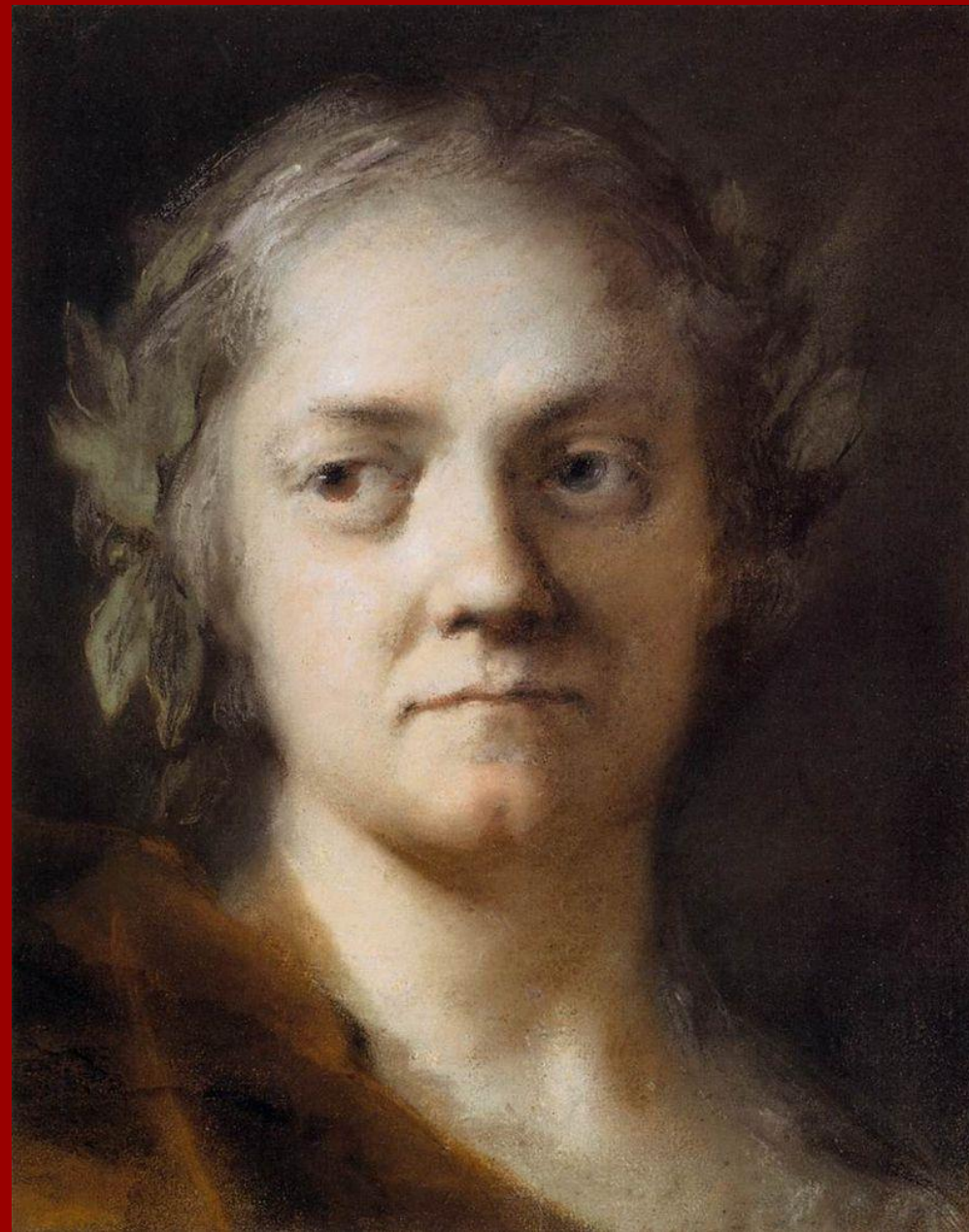

L'America. Washington, Museo delle donne nelle arti

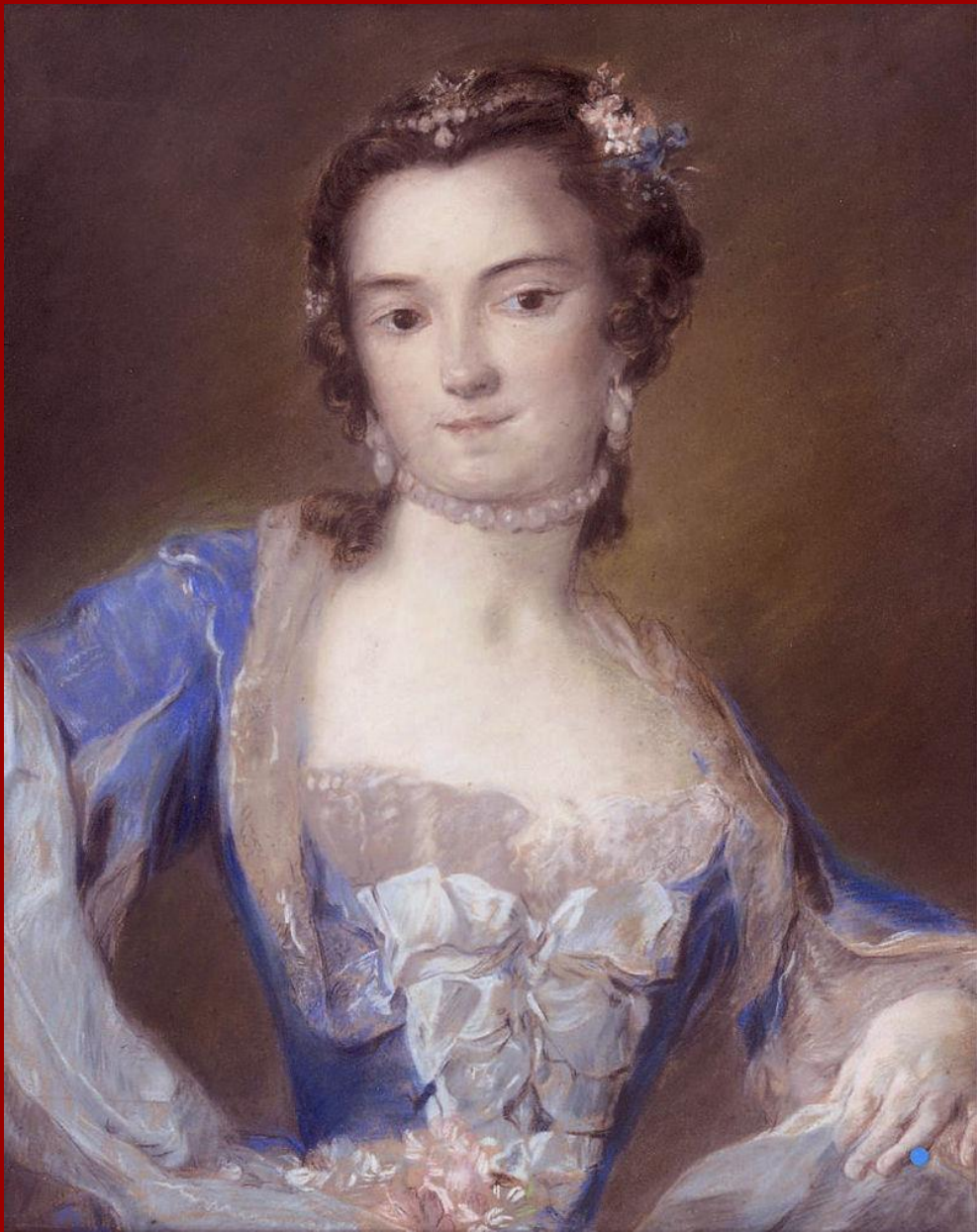

Autoritratto, c. 1730-40. Castel del Piano (GR), Museo civico

Autoritratto nelle vesti della Tragedia, 1746 circa. Venezia, Gallerie dell'Accademia

Maniera di Rosalba, *Barbara Campanini detta «La Barberina»*, anni '50 del '700.

Maniera di Rosalba, *Carlo Alessandro di Lorena*, maestro dell'Ordine Teutonico, post 1761

Un esempio di influenza: Elisabeth Vigée-Le Brun

Ritratto di ragazzina, pastello, 1771. Collezione privata

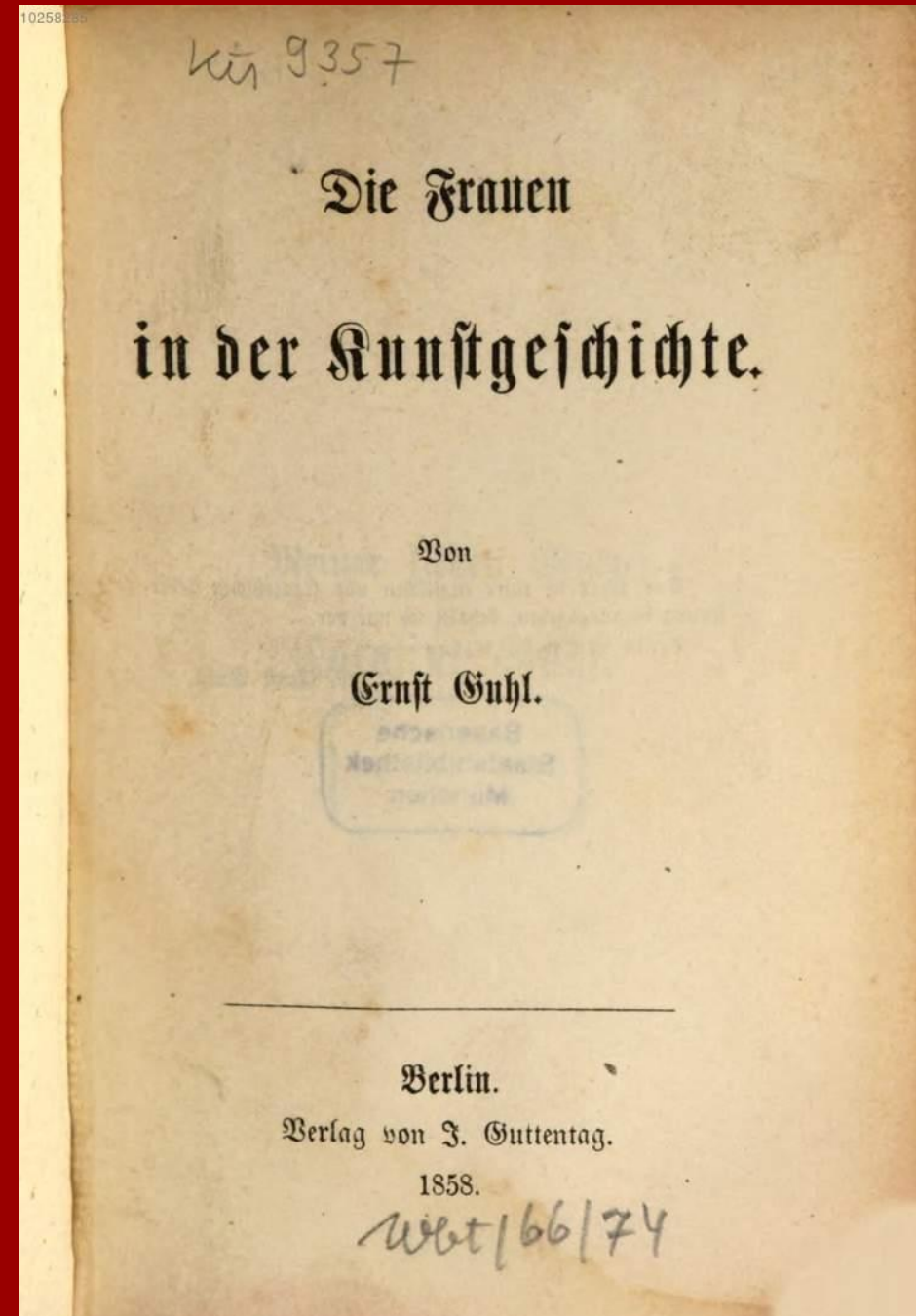
Autoritratto on cappello di paglia, 1781. Londra, National Gallery

Storie dell'arte al femminile

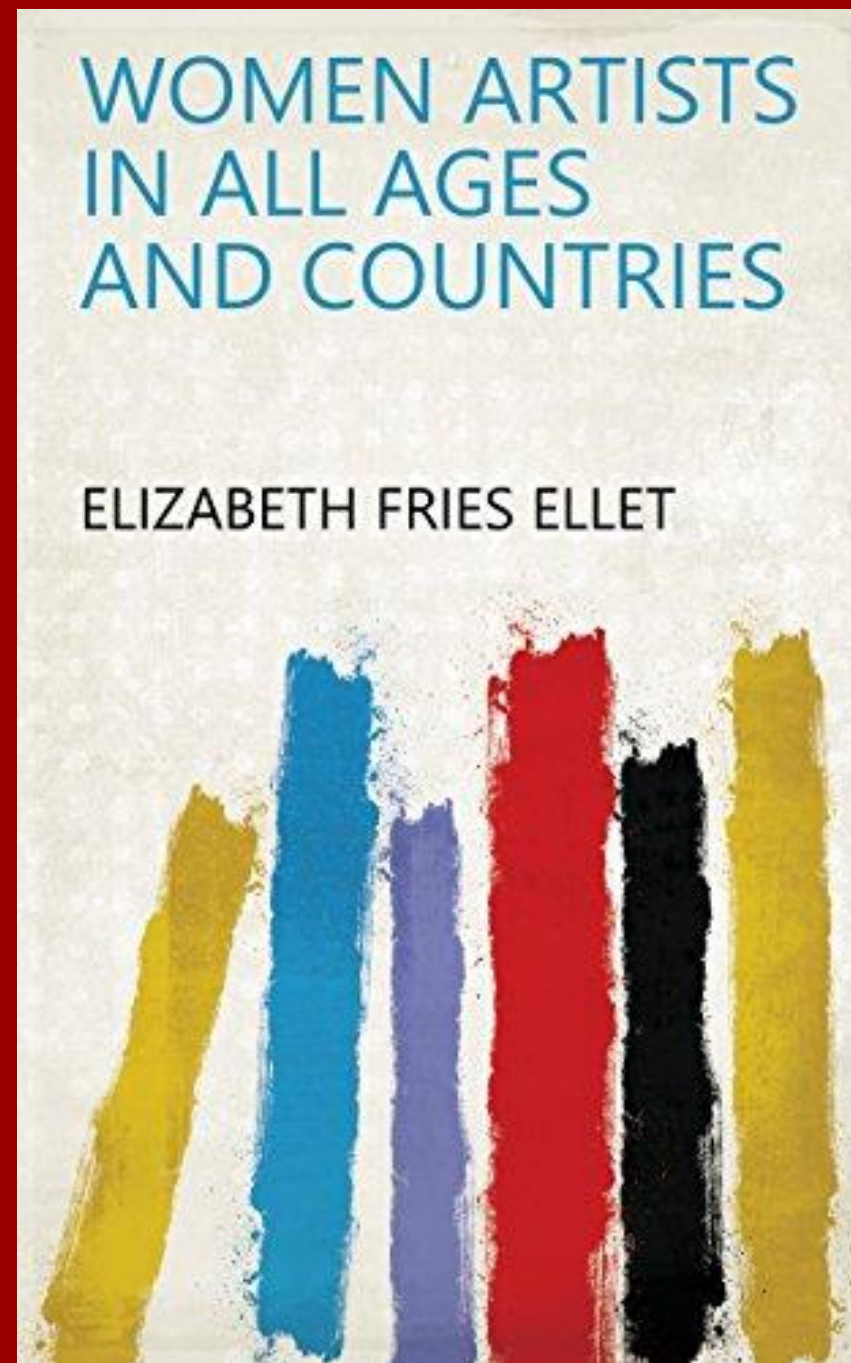
- L'Ottocento: mito romantico delle artiste, ma anche primi tentativi di studio sistematico

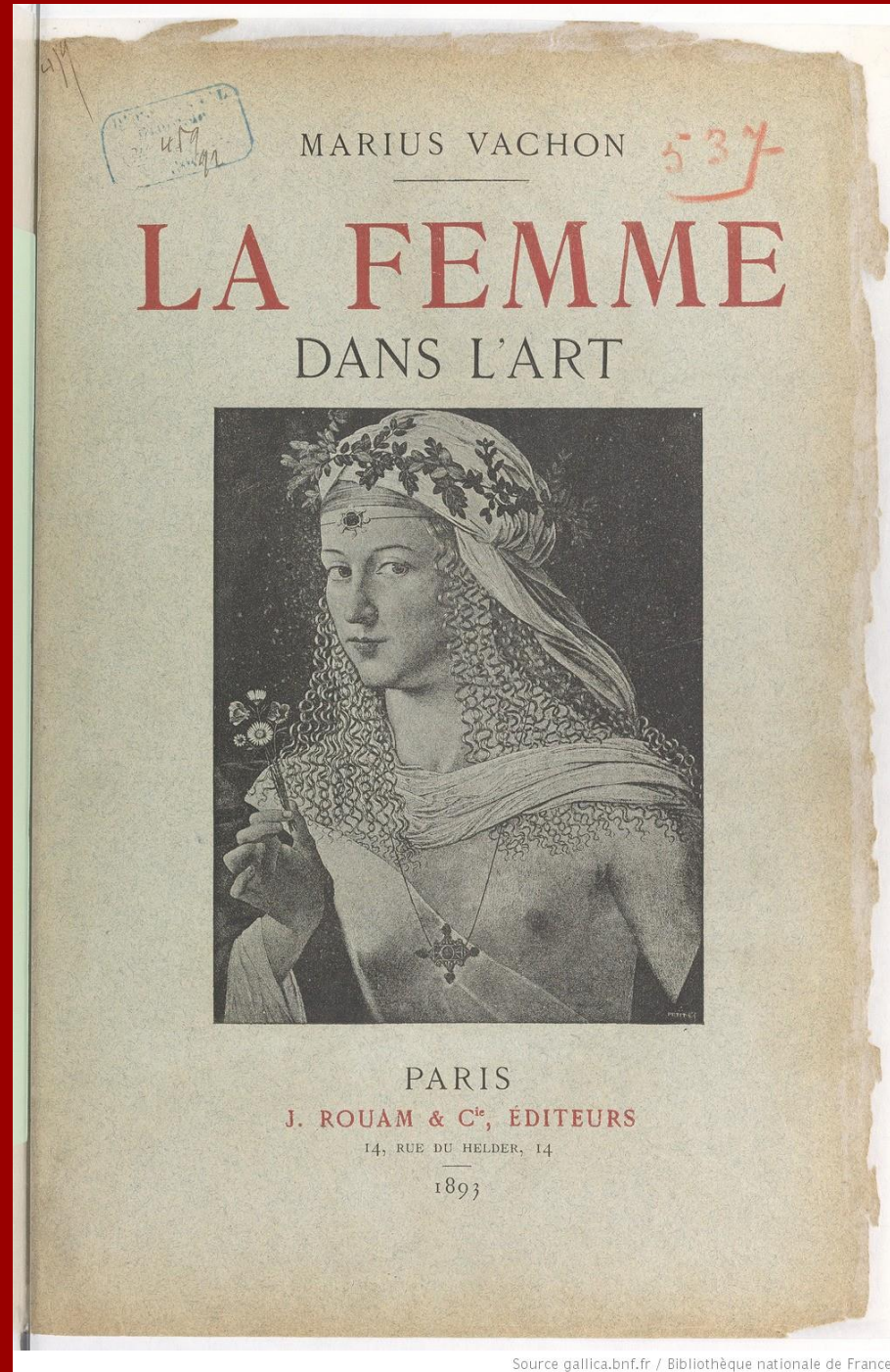
- **Berlino, 1858:** *Die Frauen in der Kunstgeschichte* («Le donne nella storia dell'Arte») di Ernst Guhl, docente universitario e segretario dell'Accademia
- Nove capitoli, prima indagine sulle donne nella letteratura, nell'architettura e nelle arti visive, dall'antica Grecia all'Ottocento
- Serie di «riscoperte» studiando i trattati e la **storiografia di varie città e regioni europee**

- Elisabeth Fries Lummis Ellet (scrittrice, storica e poetessa), la prima a riscoprire il ruolo delle donne nella Rivoluzione Americana (1845, in tre volumi)
- **1859: a Londra**, prosegue con «**Le donne artiste di tutte le epoche e i paesi**», stampato ancora oggi
- Approccio sociologico/di costume: condizione femminile nel passato, divieto di firmare contratti e di percepire denaro

- 1893: *La Femme dans l'Art* («La donna nell'Arte»), dello storico dell'arte Marius Vachon
- «Glorificazione della donna [...] Come ispiratrice dei grandi genii, come modello di capolavori, come protettrice dei maestri, come artista»... ed è forse proprio l'ultimo aspetto il meno trattato nelle oltre 600 pagine con illustrazioni
- L'anno prima: lavora alla mostra *Les Arts de la femme*

WOMEN IN THE FINE ARTS

FROM THE SEVENTH CENTURY B. C.
TO THE
TWENTIETH CENTURY A. D.

BY
CLARA ERSKINE CLEMENT
AUTHOR OF "A HANDBOOK OF LEGENDARY AND MYTHOLOGICAL
ART," "PAINTERS, SCULPTORS, ARCHITECTS AND
ENGRAVERS," ETC.

WITH MANY FULL-PAGE ILLUSTRATIONS

BOSTON AND NEW YORK
HOUGHTON, MIFFLIN AND COMPANY
The Riverside Press, Cambridge
1905

1904: primo dizionario d'arte al femminile, da «Aarestrup» a «Waldau»

Women Painters of the World

from the time of Caterina Vigri 1413-1463
to Rosa Bonheur and the present day.
Edited by
Walter Shaw Sparrow.

The Art
and Life
Library
H & S

1905

Hodder & Stoughton
27 Paternoster Row London

1905: Walter Shaw Sparrow, *Women Painters of the World*

Abb. 145. Marguërite Gérard:
Das Modell

Abb. 146. Marguërite Gérard:
Familienglück

Abb. 147. Elektrine Stuntz: Wandernde Musikantinnen

Più di 300 illustrazioni, per la prima volta si sottolinea la creatività femminile nelle arti applicate contemporanee (ceramica, tessili, marionette) e nelle avanguardie (1928)

L'associazionismo

- A fine '800, in molti paesi europei le donne **non possono ancora entrare in accademia** => associazioni di artiste
- Difficoltà di inclusione nelle mostre più importanti => **si organizzano le proprie**
- La prima **nel 1881**: *Union des femmes peintres et sculpteurs* (UFPS), fondata a **Parigi dalla scultrice Hélène Bertaux**

Lo studio di Marie Bashkirtseff (1881)

Una vendita di quadri dell'Associazione. La prima mostra viene organizzata già nel 1882

GRAND BASIN AND COURT OF HONOR

1893: Hélène Bertaux, insieme ad altre artiste tra cui un'inedita Sarah Bernhardt nei panni di scultrice, **espone alla World's Columbian Exposition** di Chicago, che celebra i 400 anni della scoperta dell'America

Il *Woman's Building*, progettato per l'occasione da Sophia Hayden, prima donna laureata in architettura, al MIT di Boston (1890). «Essenzialmente femminile nel carattere [...] riservatezza, delicatezza e raffinatezza»

L'atrio d'ingresso, con le **sculture delle qualità femminili** (Virtù, Sacrificio, Carità). Anche serie di **nomi in lettere d'oro**: artiste, mistiche, pioniere, donne d'affari, regnanti

MARY FAIRCHILD MCMONNIES (1858-1946), *Primitive Woman*, murale, 1892-1893.

Commissionata da Bertha Palmer, coordinatrice dell'evento, ed eseguita con la consulenza di Pierre Puvis de Chavannes

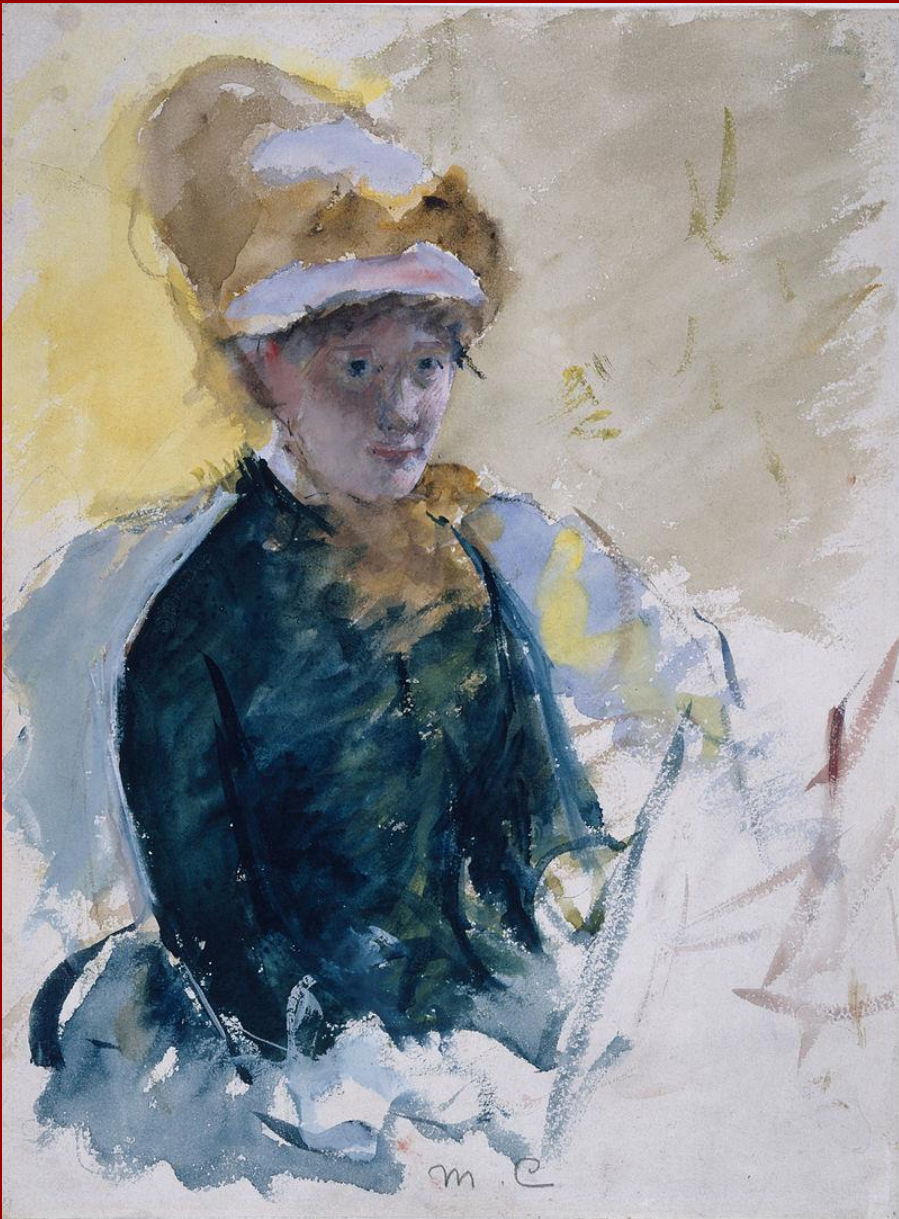
Autoritratto di Mary Fairchild (1901)

Bertha Honoré Palmer
(1849-1918), presidente
del *Board of Lady
Managers*

MARY CASSATT, *Modern Woman*, murale, 1892-1893. Al centro, *Raccolta dei frutti dall'Albero della Conoscenza*; a destra, *Le Arti* (disegno, danza giapponese, *skirt-dance*); a sinistra, *Tre donne inseguono la Fama che sale in cielo*. Definita «cinica» dalla stampa di Chicago, perché priva di retorica

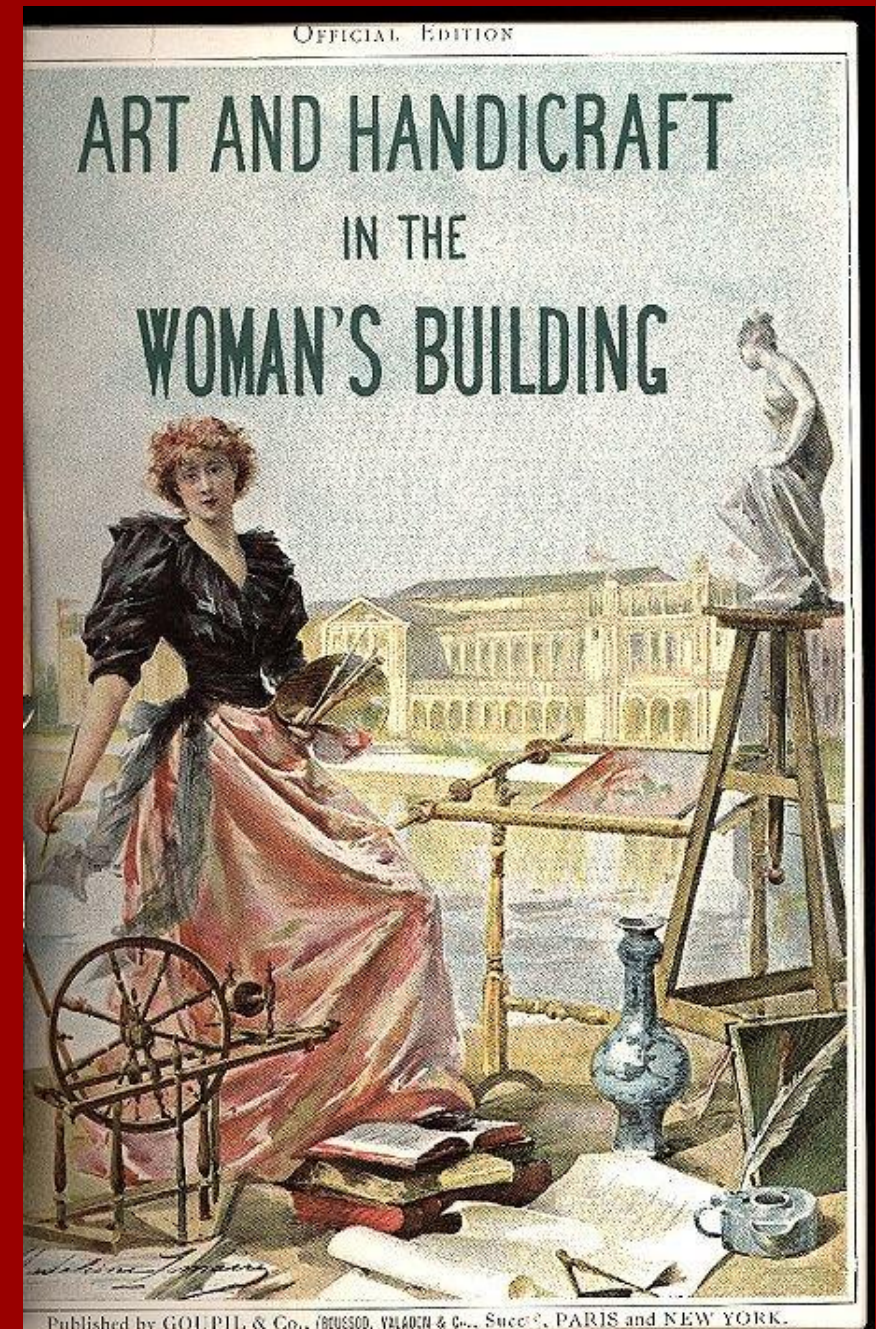
MARY CASSATT, *Autoritratto*, 1880 circa.
Washington, Galleria nazionale dei ritratti

Paul Durand-Ruel (1831-1922), mercante dell'Impressionismo. Bertha Palmer aveva acquistato da lui un Degas => conosce così Mary Cassatt

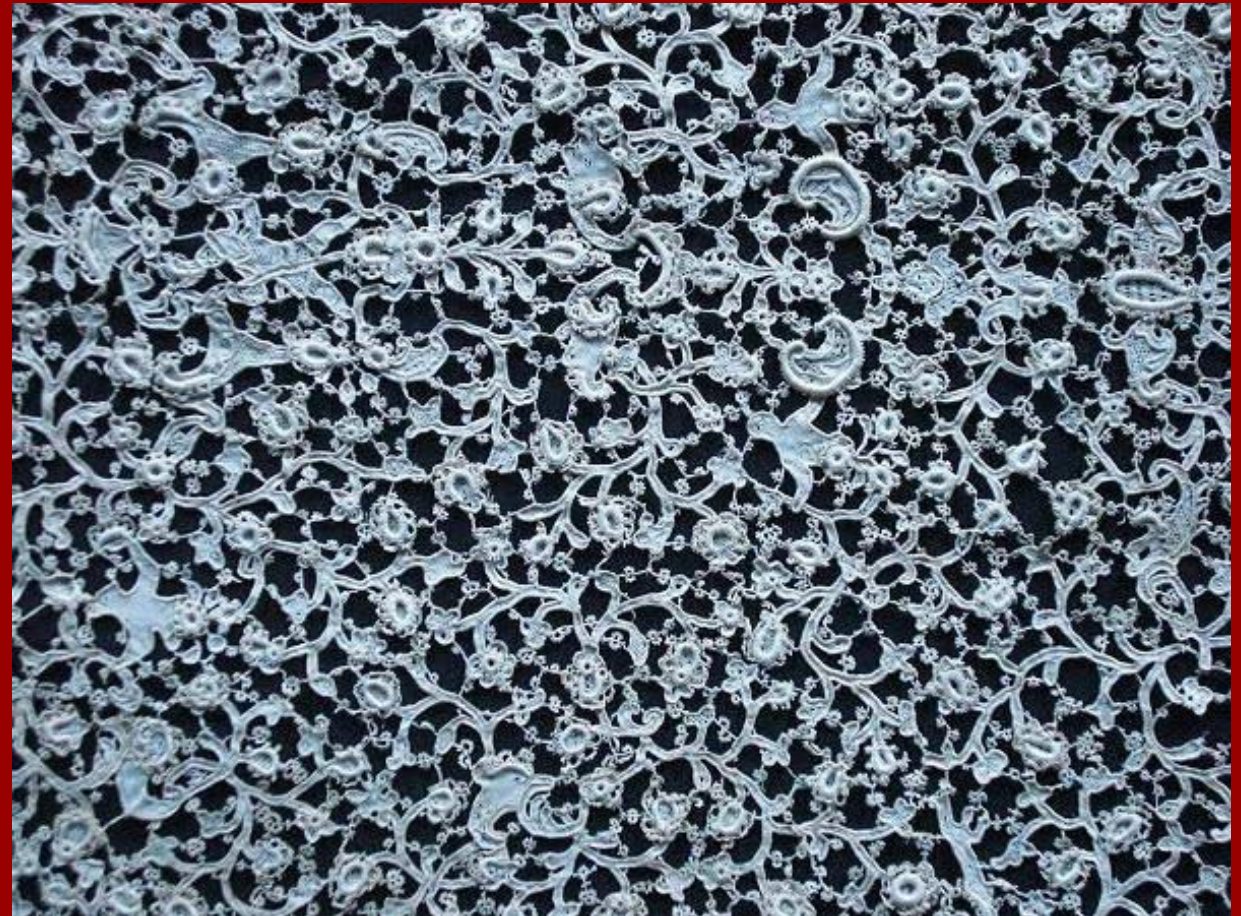
Le mostre a Chicago

- Attività puramente artigianali a fianco delle discipline accademiche
- Primi esempi di mostre con lo scopo di *indagare* tramite l'esposizione l'arte di più secoli
- Per l'Italia, nel padiglione centrale: Elisabetta Sirani, Diana Scultori, Teresa Del Po, Caterina Piotti

Il padiglione Italiano

- **Sotto il patrocinio della regina Margherita di Savoia**, presenta i prodotti delle scuole artigianali
- Raccolta di **merletti di Burano della casa reale**
- **Ricami di alcune nobildonne della corte** => tradizione rinascimentale e barocca

Mostra UFPS al Grand Palais (1932)

- 50° anniversario dell'Unione, condivide il palcoscenico con un **altro gruppo: il *Femmes Artistes Modernes (FAM)***, fondato da Marie-Anne Camax-Zoegger. Organizza un'esposizione annuale sino al 1938
- **1930: prima mostra FAM** alla Salle Pleyel di Parigi (80 partecipanti). La stampa si chiede a che serva un «sindacato» di pittura femminile, ma in realtà la pittura femminile è considerata ancora debole, fatta da «mano donnesca» (anche da critici affermati)

F A M

SOCIÉTÉ
DES FEMMES
ARTISTES MODERNES

PRÉSIDENTE
CAMAX-ZOEGGER *

VICE-PRÉSIDENTE
BESSIE DAVIDSON *

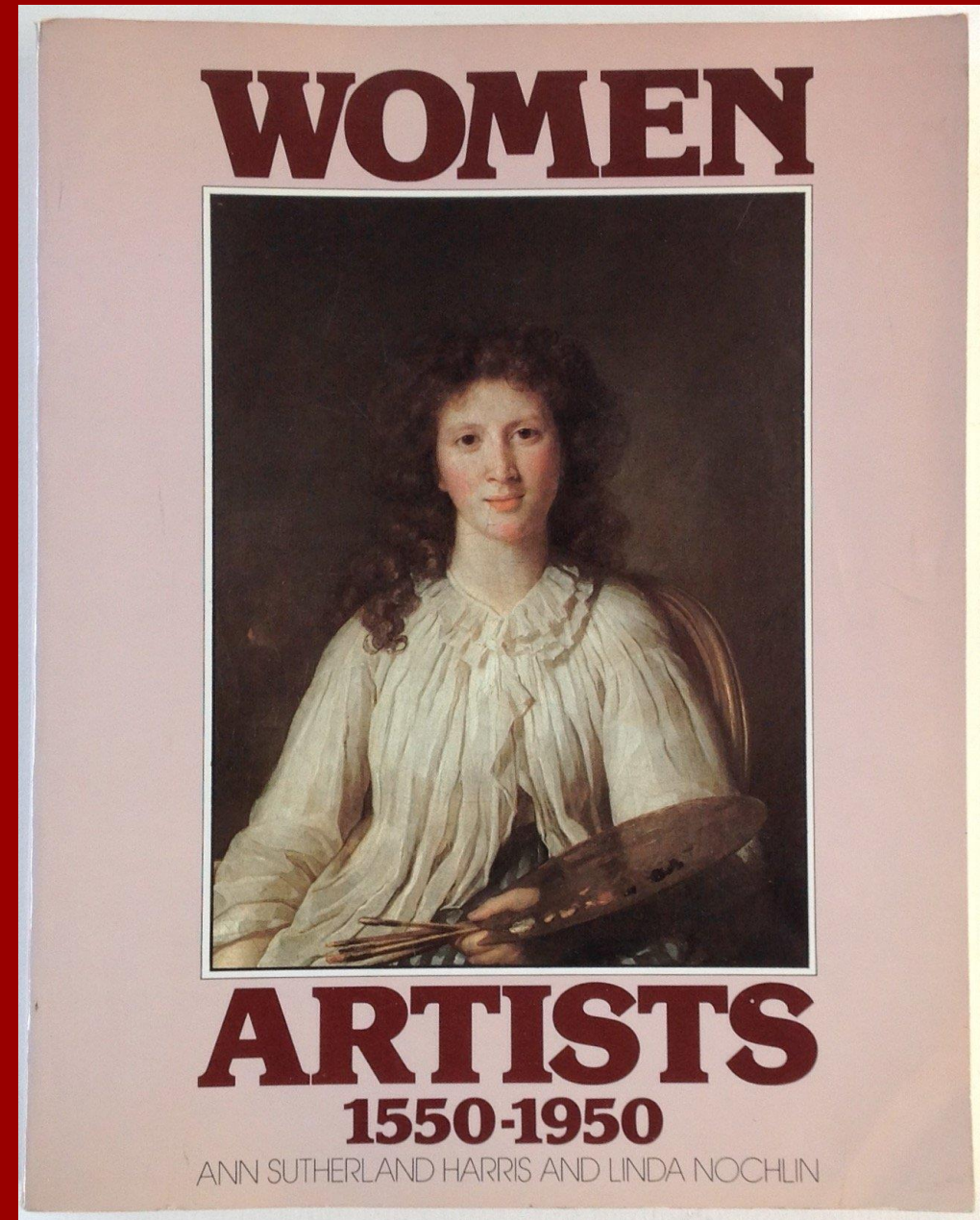
SECRÉTAIRE
EMILIE CHARMY *

TRÉSORIÈRE
† LOUISE GERMAIN *

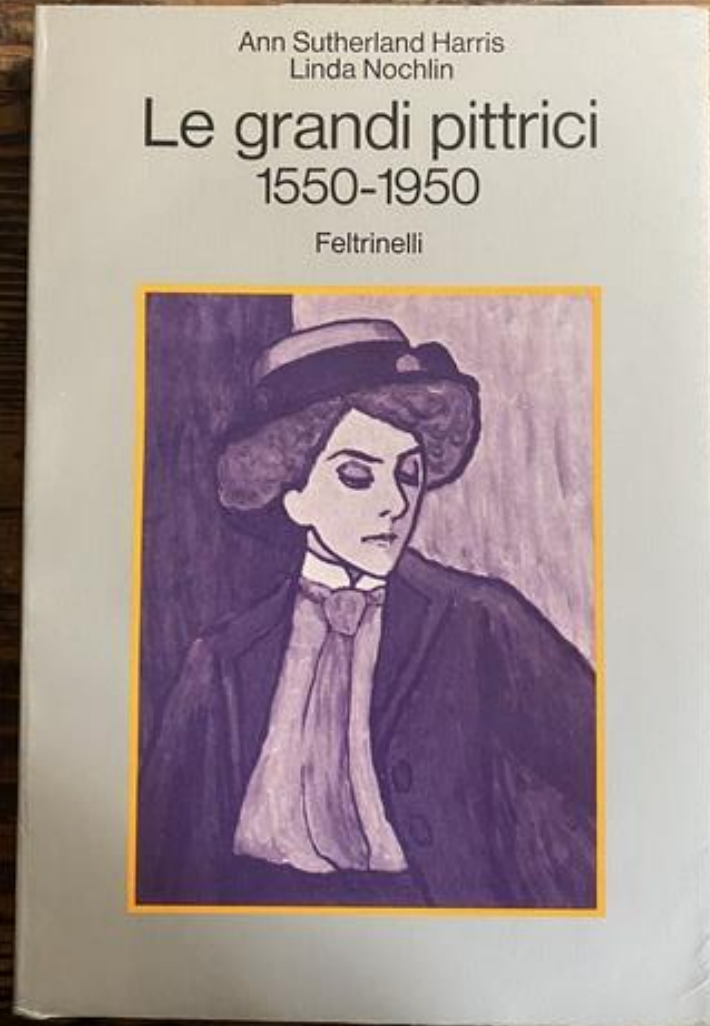
Women Artists: 1550-1950

- **Los Angeles County Museum, 1976:**
inizio degli studi moderni
- Dopo Los Angeles, **in tour** a Austin (Texas), Pittsburgh (Pennsylvania) e New York
- 83 artiste di 4 secoli; curata da **Ann Sutherland Harris e Linda Nochlin**

LINDA NOCHLIN (1931-2017)

Linda Nochlin

PERCHÉ
NON CI SONO STATE
GRANDI ARTISTE?

(etcetera)

CASTELVECCHI

<https://www.artnews.com/art-news/retrospective/why-have-there-been-no-great-women-artists-4201/>

Articolo pubblicato sulla rivista *ARTNews* nel 1971

«**Che le donne non abbiano genio** – che il genio sia riservato agli uomini – è **ovviamente falso**. Ma il genio ha certamente a che vedere con **l'accesso all'educazione artistica**. La domanda è: Pablita – una ragazza – l'avrebbe ricevuta?»

=> Se Pablo Picasso fosse stato *Pablita*, sarebbe diventato l'icona che è oggi?

Nella prossima lezione...

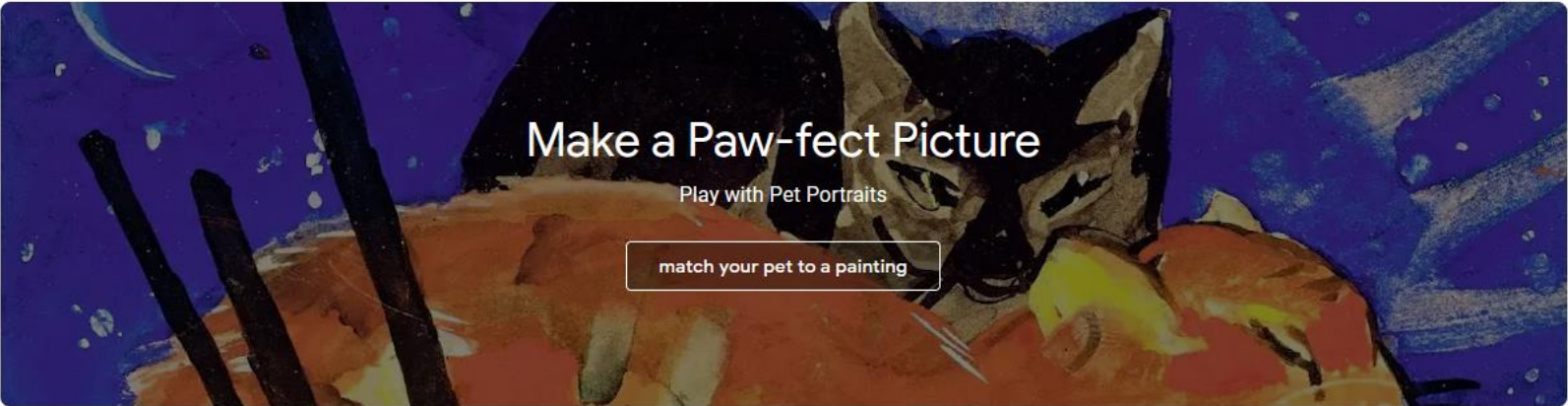
<https://artsandculture.google.com/>

Browser tabs: Elisabeth Vigée Le Brun. I. X Google Maps X strade provinciali la spezia X Cartinaspeziagrande2web.jpg X Stai Guardando: Criminal RIPRODUZIONE IN CORSO X Google Arts & Culture X

Address bar: <https://artsandculture.google.com/>

Google Arts & Culture

Home page Esplora Gioca Qui vicino Preferiti

Make a Paw-fect Picture

Play with Pet Portraits

match your pet to a painting

Play on the app Take photos with Art Transfer, find your Art Selfie, and more

GET IT ON Google Play Download on the App Store

Today's topic: Arte contemporanea

Traduci con Google

- Pietro Zampetti (a cura di), *Dal Ricci al Tiepolo: i pittori di figura del Settecento a Venezia*, Venezia, Alfieri, 1969.
- Manlio Brusatin (a cura di), *Rosalba Carriera: maniere diverse per formare i colori*, Milano, Abscondita, 2005.
- Giuseppe Pavanello (a cura di), *Rosalba Carriera - "prima pittrice de l'Europa"*, catalogo della mostra, Venezia, Marsilio, 2007.
- Ann Sutherland Harris (a cura di), *Le grandi pittrici: 1550 – 1950*, Milano, Feltrinelli, 1979.
- Linda Nochlin, *Perché non ci sono state grandi artiste?*, Roma, Castelvechi, 2014.