

Tu *Terza università*

LA PITTURA E' DONNA
Le signore del Barocco

Dott. Alessandro Biella

Programma del corso

- Alla pari con i maschi: Sofonisba Anguissola e le artiste del Vasari
- **Tra artiste in convento e mamme pittrici – Lavinia Fontana**
- Storie di famiglia – Il coraggio di Elisabetta Sirani
- Tra sacro e profano: Fede Galizia e la pittura di genere
- Il tormento di essere donna: Artemisia Gentileschi e le accademiche

- Oltre il Barocco: Rosalba Carriera
- Oltre l'Italia: Judith Leyster
- Angelika Kauffmann e il contemporaneo

Il convento, centro di cultura

- Tradizione delle figlie nobili in convento (almeno la maggiore)
- A volte per **motivi di successione** o per **impossibilità di matrimoni adeguati**
- Ricami, paramenti liturgici, reliquiari e oggetti sacri, **«arte povera» (ossa di santi!)**
- «Ora et labora», **lavoro e riflessione**
- Paradosso: luogo chiuso, ma **maggior libertà d'espressione** del talento artistico

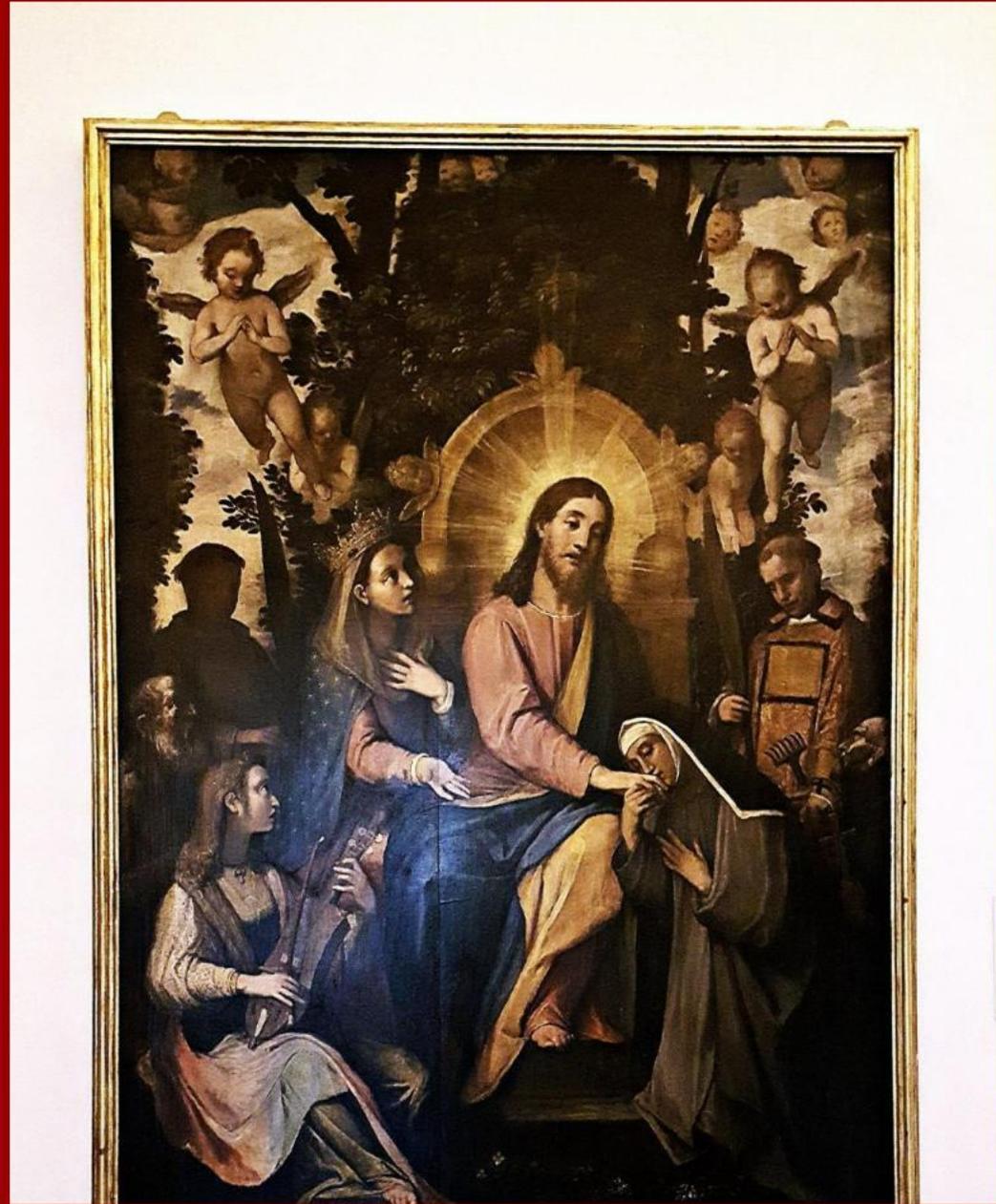
- Prima artista-monaca citata da Vasari: Antonia Doni «che sapeva disegnare» (1456-1491), figlia di **Paolo Uccello**

Caterina Vigri (Bologna, 1413-1463)

- Figlia di un giurista, cresce tra la Bologna dei Bentivoglio e la **Ferrara degli Este (1420-1426)**
- Entra nella comunità laica femminile ispirata alla regola di S. Agostino
- Quando la comunità si scioglie, **fonda il monastero del *Corpus Domini***, questa volta secondo la regola di S. Chiara (1431)
- Lega tutta la sua attività artistica alle pratiche religiose e ai percorsi di spiritualità all'interno del monastero
- Nel 1456 torna a Bologna per fondare un secondo monastero, che diventa un **centro di spiritualità frequentato dai Bentivoglio**
- **«Santa viva»**, profeta e taumaturga; corpo incorrotto venerato dai fedeli

- **Non citata da Vasari** («arti minori» e arte devozionale)
- Resa famosa come artista da Malvasia (1678), **nel 1710 le viene dedicata l'Accademia Clementina!**
- **Dal 1712: Santa Caterina da Bologna**

- Attività artistica-letteraria-mistica: le *Sette armi spirituali*, il *Breviario*
- «exercitio mentale» su Dio, evitando la «vagazione» della mente
- Ammaestramento delle consorelle, «irruenza» mistica

Manoscritto del *Breviario*, Bologna, Monastero del Corpus Domini, cappella della Santa

Angel lingua
 ylofi. copis
 multum. fan
 gnus. qd pofit que in
 non peltu. fructus uenit
 gene. gn rex emudit gr
Robis datus. nua.
 nob patus. ex itacta u
 gnt. nudo y datus.
 fofu. fofu. fofu. fofu.
 fofu. fofu. fofu. fofu.
Hic pte. uocit ce
 ne. uocit. uocit. uocit.
 uocit. uocit. uocit. uocit.
 uocit. uocit. uocit. uocit.
Erbis. uocit. uocit. uocit.

uez. ubi eam efficit
 fit qd sanguis xpi meru
 et uisus deheit. ad fi
 madu. coz sincerum
 sola fides sufficit.
Antu ego saemtu.
 uenerem cenu. a atq
 deumetu nono cedit
 ritu. pster fides suple
 metu. se suu. dffenu.
En uoi geto qd la
 a tubilatio. salus hno
 uitus. quoq. fit a bn
 dicio. pcedi aburo
 qd opar fit. laudatio.
Am. x. pane celi udit
 eis. alla. **R**i pane aglo
 madu. e. ho. alla. **ad**
ay. ad qd. maus. e. dne
 fps. toso. que. dula. di
 ne. tua. uilios. de. moit
 nates. pane. suauisim
 de. celo. p. hito. exurie
 tes. replis. uis. fath
 diolos. diuites. dimi
 tes. i. panes. **ora. fro.:**
Ocus. q. rob. s. f. a
 cinto. mirabil
 uocit. uocit. uocit.

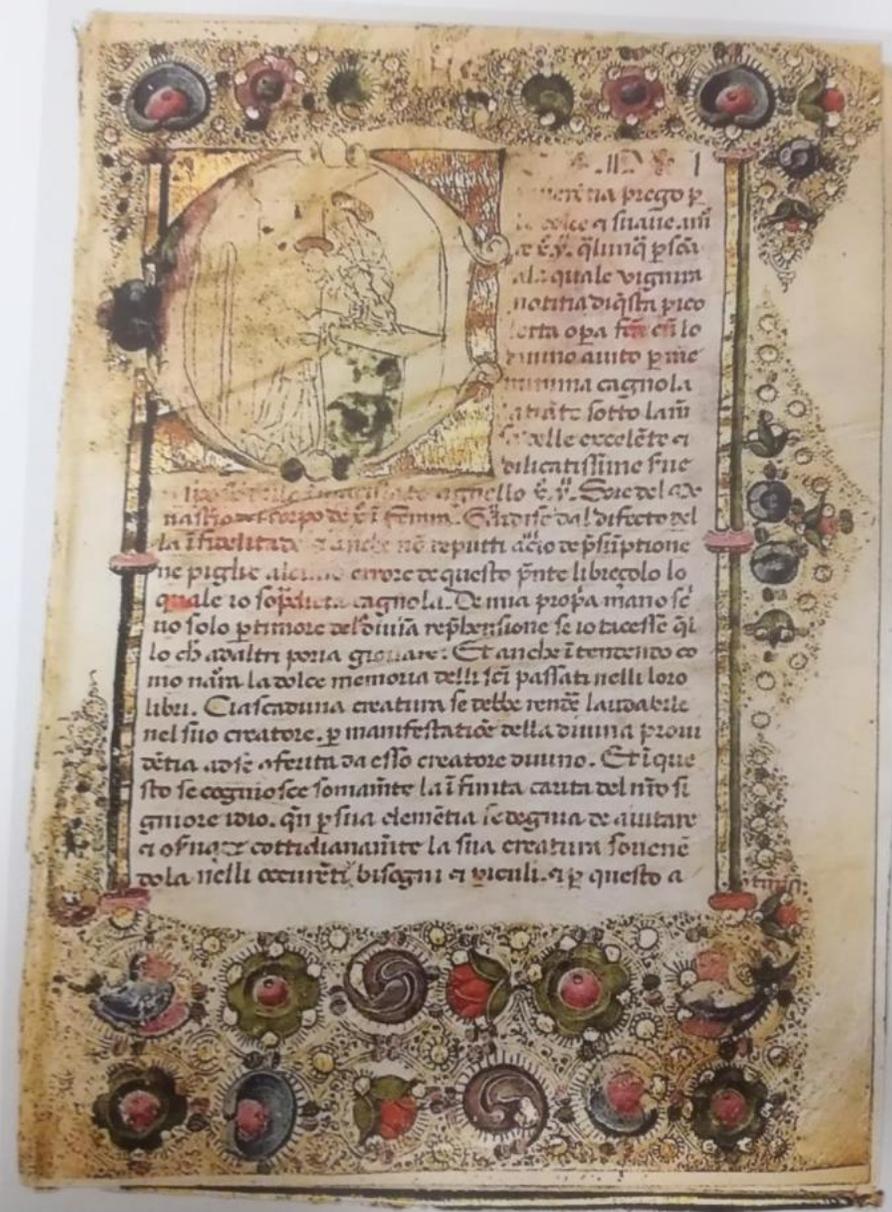
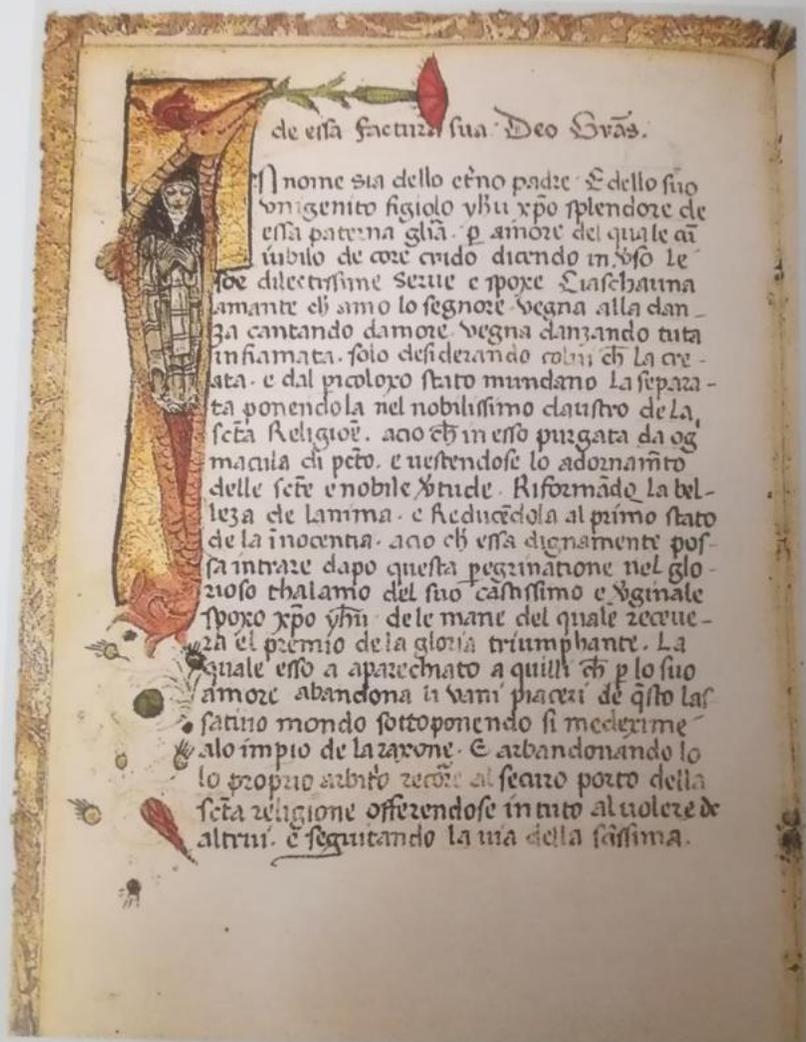

ptinet ad illa. mote
 de qua te uaret dñs
 qd moituri. it. p. es. i
 stau. **ad** ueruer
 mana. e. moises. ma
 dueuer. mana. a. ra
 aron. **ad** ueruer
 mana. a. fines. **i die**
meum. l. j. Nam
 saemtu. istud. q. ac
 cipis. xpi. f. ma. e. fiet
 qd. si. tantu. ualuit
 fmo. elie. ut. ignes. de
 cello. de. ponet. noua
 llebit. fmo. xpi. ut. ip
 mutet. elemetoz. de
 totius. opib. mudi. le
 gati. qd. ip. dix. a. fca. ff
 ip. madauit. a. eta
 ff. **lu. i.** Sermo. s.
 q. p. hnt. ex. nichilo
 facte. qd. no. eat. no. p
 hnt. ea. q. ff. i. id. mu
 tie. q. no. eat. No. est
 ei. mu. dae. q. muta
 re. nouas. nati. as. re
 b. **Sz** qd. ei. argumti
 uton. si. uis. ut. amuz
 exep. lis. i. can. atio. is

qz exeplo extrua
 mus miseru. u. ei
 tuz. **lu. i.** **ad** qd
 nati. e. ufus. p. l. n. at
 o. d. v. h. s. ex. ma. ia. na
 seret. **Si** ordines. q. ri
 mus. uiro. mixta. fe
 mina. generare. o. lue
 uerat. **liquet** g. qd. p
 e. nati. e. ordines. u. go
 gnauit. a. h. e. qd. o. f. ca
 ni. e. o. p. ex. u. g. i. e. **lu. i.**
ad h. e. q. r. i. m. i. na.
 ture. o. d. i. n. e. i. x. p. i. e. o. p. e.
 o. p. t. e. r. n. a. s. i. t. i. p. e. d. n. s.
 y. h. s. x. p. s. p. a. t. u. s. e. c. r. u. i.
 g. i. n. e. **u. m.** u. t. q. i. e. a. u. o.
 x. p. i. q. e. r. u. c. i. f. i. x. a. e. s. t. **u. e.**
 s. e. p. u. l. t. a. e. **u. e.** r. e. e. r. g. o.
 i. l. l. u. s. s. a. e. m. t. u. s. e. a. n. i. s.
 e. s. t. **lu. i.** **ad** p. e. d. e. l. a. t.
 d. n. i. y. h. s. x. p. s. **h. e. e.** s. t.
 e. o. p. u. s. i. n. u. s. **A. n. t. e.** l. e.
 n. e. d. i. c. t. o. r. u. e. b. o. r. e. l. e.
 s. t. u. a. l. i. a. i. p. s. n. o. i. a. t. i.
 p. o. l. e. r. e. t. e. o. p. x. p. i. f. i. g.
 f. i. c. t. u. s. **I. p. e.** d. i. e. s. i. g. n. i. s.
 s. u. u. s. **A. n. t. e.** o. f. e. c. i. t. a. z.
 s. a. n. g. u. i. s. x. p. i. m. u. c. i. p. a. t.

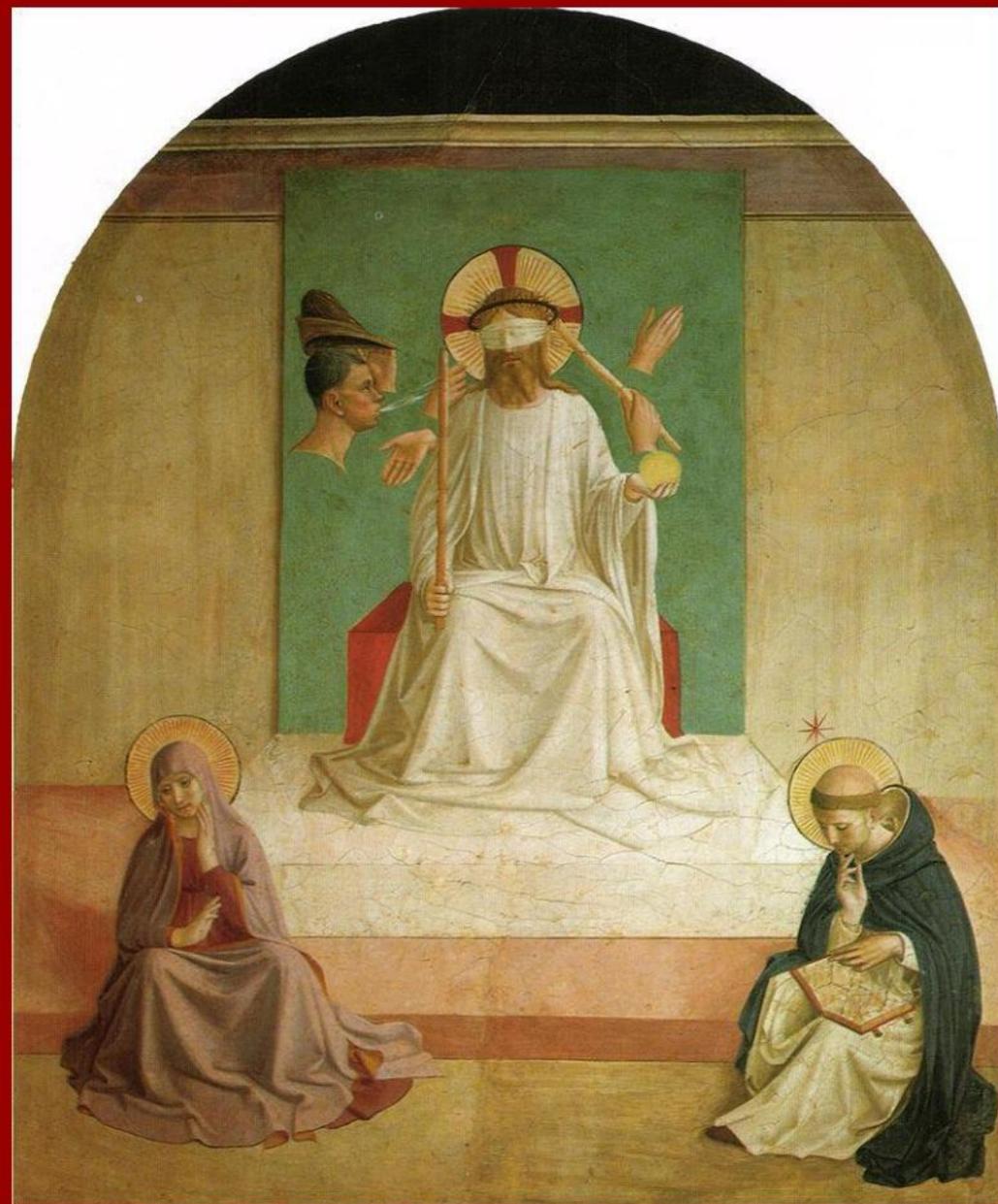
Due pagine da
*Le sette armi
Spirituali,*
manoscritto
«facto
acopiare» nel
1463 (Ferrara,
Bibl.
Ariosteia)

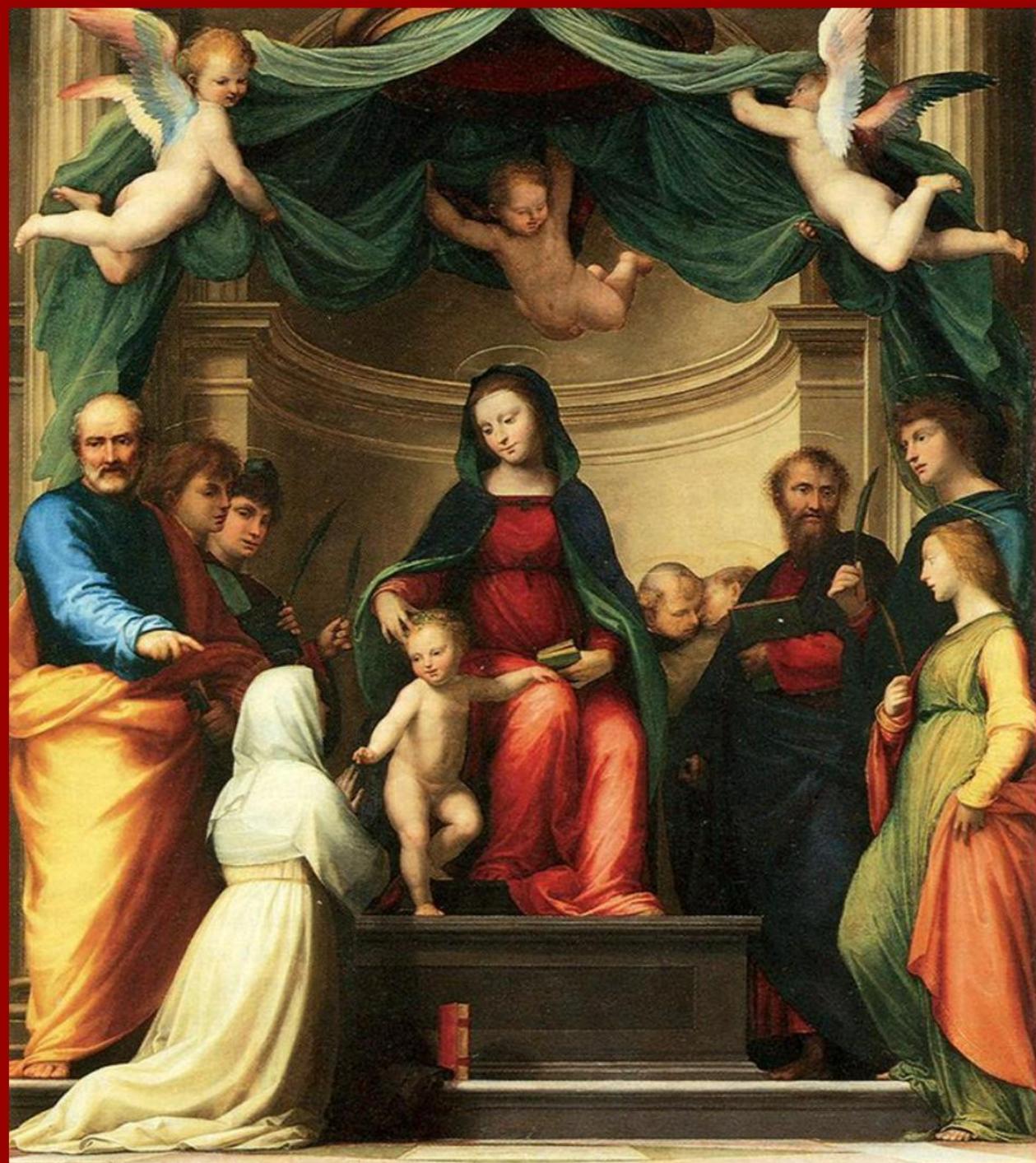
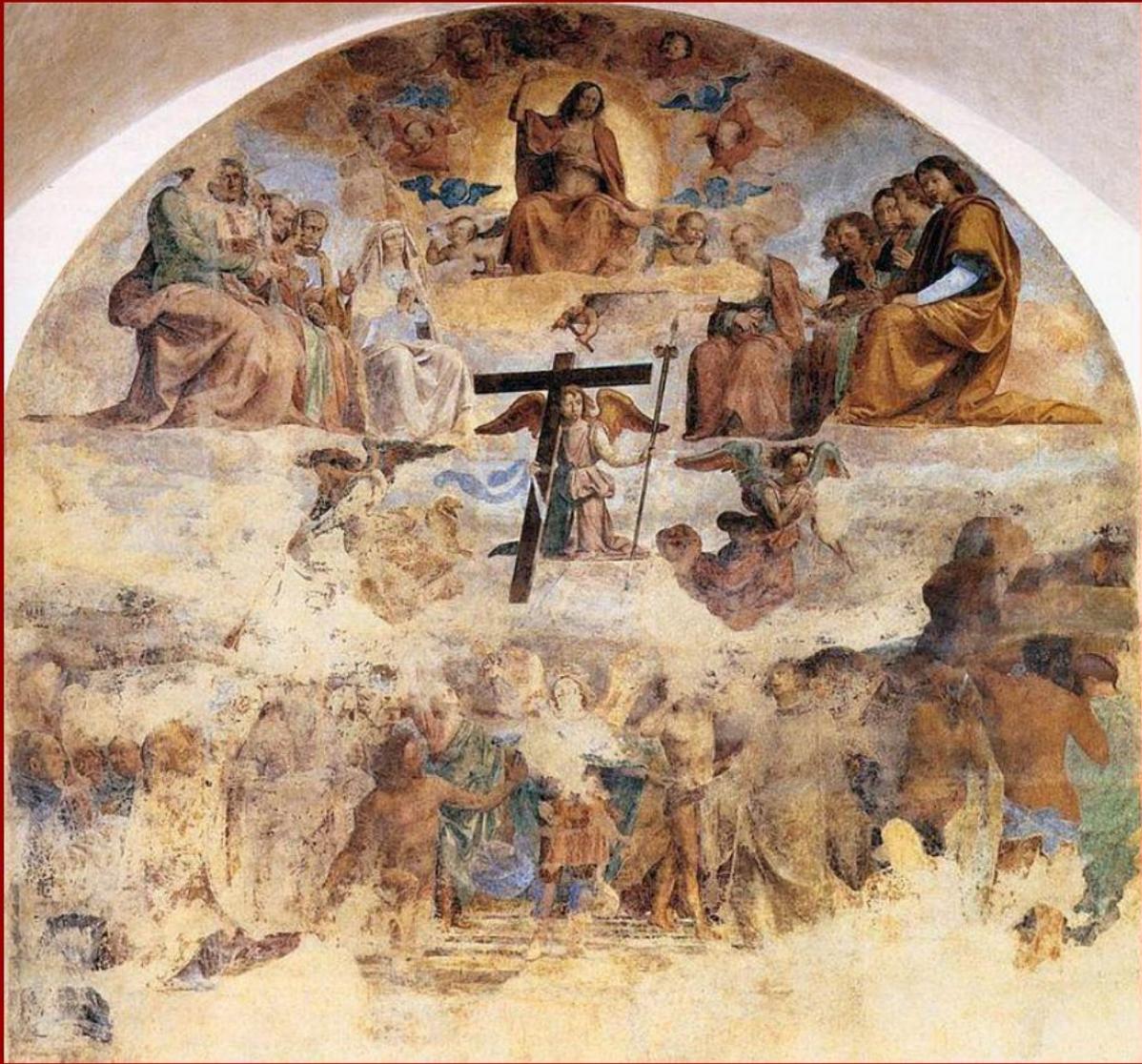

Plautilla Nelli (Firenze, 1524-1588)

- «oggi priora nel monasterio di S. Caterina da Siena in Fiorenza [convento di Cafaggio] in sulla piazza di S. Marco»; **molti suoi disegni** «appresso a una monaca che dipigne», **usati per fare copie** (Vasari, 1568)
- **Convento di San Marco => spiritualità di Savonarola**: arte importante per vita spirituale e culturale; esercizio per «elevare» animo e intelletto, e **sostegno economico per le comunità**
- **Nessuna educazione formale**; miniature, copie, «cominciando a poco a poco a disegnare et ad imitar coi colori quadri e pitture di maestri eccellenti», poi «cose maravigliose». Infine **imprenditrice** e capo di un'importante «**officina sacra**»
- Limite di **non poter studiare il corpo umano dal vero**, ma «nelle sue opere i volti e le fattezze delle donne, per averne veduto a suo piacimento, sono assai migliori che le teste degli uomini [...] e più simili al vero»

La «Scuola di San Marco»

æcoris ei

Sp

gr

This manuscript page features a large, ornate initial 'D' in purple and gold, containing a miniature of the Nativity. The scene is set under a wooden manger structure, with the Virgin Mary in a blue mantle holding the infant Jesus, and Joseph in a blue robe kneeling. Three angels are visible in the background. The initial is surrounded by elaborate floral and foliate decorations in blue, pink, and green, with gold leaf accents. To the right of the initial, musical notation is written on red staves with black square neumes. The text 'æcoris ei' is written in a black Gothic script above the initial, and 'Sp' and 'gr' are visible below it.

ō OR

MA

This manuscript page features a large, ornate initial 'D' in purple and gold, containing a miniature of the Adoration of the Kings. The scene is set in a building with a white wall and a window. The Virgin Mary is seated on the right, holding the infant Jesus. Three kings are kneeling before them, offering gifts. A fourth king stands to the left. The initial is surrounded by elaborate floral and foliate decorations in blue, pink, and green, with gold leaf accents. To the right of the initial, musical notation is written on red staves with black square neumes. The text 'ō OR' is written in a black Gothic script above the initial, and 'MA' is visible below it.

*Compianto su
Cristo morto,
Museo di San
Marco*

*Pentecoste,
Perugia, San
Domenico (da S.
Marco)*

***Ultima Cena*, 1550-1568, convento di Santa Maria Novella (da S. Marco)**

È il dipinto più grande realizzato da una donna (7 metri di lunghezza!)

Tredici figure a grandezza naturale... vi sembra un'artista inesperta nelle figure maschili?

- «Tanti quadri [...] per le case de' gentiluomini di Firenze»
- Ottica imprenditoriale => **standard** di misura e sobrietà tipici di Savonarola
- Difficoltà di ricostruire **cos'è autografo** e **cosa no** (quando c'è una bottega...)

Santa Caterina da Siena / Caterina de' Ricci, 1560-1580. Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria

Orsola Maddalena Caccia

(Moncalvo di Asti, 1596-1676)

- **Figlia di** Guglielmo Caccia detto il **Moncalvo**, che lavora con Federico Zuccari e con gli artisti di Federico Borromeo
- **Istruita dal padre** in base ai suoi modelli e al Rinascimento; lei e la sorella (morta nel 1628) diventano «**le Gentilesche**» o «**le Fontane del Monferrato**», sostituendo il padre in alcune occasioni
- 1620: entra con le sorelle nel convento delle Orsoline di Bianzè
- **1625**: «una nuova Congregazione o sia Monastero» fondato dal padre che vuole avere le figlie vicino e «goder delle fatiche di sor Orsola Maddalena»; fa costruire una **stanza «dove si lavora di pittura»** e lascia in **usufrutto disegni, strumenti e opere incompiute**
- **Badessa e capo-bottega**, spazia dalle pale d'altare, alla devozione privata, alle nature morte
- Conosciuta e apprezzata: Scipione Agnelli (vescovo e uomo dei Gonzaga); **Cristina di Svezia**. **Ambisce al mondo delle corti**, anche se lontana

Sacra Famiglia, c. 1615-1620, collezione Cavallini Sgarbi
MONCALVO, *Annunciazione*, Alba, chiesa di S. Andrea

La mistica barocca

Matrimonio mistico di Osanna Andreasi,
1648, Mantova, Museo diocesano

«Come dal vento nebbia
sparir suole [...] così dalle
parole ch'usciran fuor da
questo raggio ardente di
sopra umano e
incomprensibil sole si
vedranno chiaramente
struggersi freddi cori al
calor santo» (suor
Cherubina Venturelli,
*Rappresentazione di S.
Cecilia*, 1612)

*Santa Cecilia suona un
organo portativo e angeli
musicanti, 1620-1630 circa.*
Torino, Galleria Sabauda

«Sostenetemi con focacce
d'uva passa [floribus],
rinfrancatemi con pomi,
perché sono malata
d'amore»

(Cantico dei Cantici,
secondo poema, v. 5)

Allegoria mistica (Amore languo), 1635 circa.
Curtatone (MN), santuario delle Grazie

Natività del Battista, 1630-40 circa,
chiesa di Moncalvo

*Sant'Agnese, asta
Sotheby's, 2021*

*Santa
Margherita
d'Antiochia, c.
1640-50,
Santuario di
Curtatone (MN)*

Lucrina Fetti (Roma, 1595 c. – Mantova, 1651)

- **Figlia e sorella di pittori, educata in bottega** (per il fratello invece c'è un apprendistato dal Cigoli...)
- **1614**: il fratello viene chiamato alla **corte dei Gonzaga** come pittore ufficiale; lei entra nel **convento di Sant'Orsola**, finanziato dai duchi e secondo luogo più prestigioso della corte dopo Palazzo Ducale. **Paga il duca Ferdinando: 1500 scudi**
- **Ex donne di corte, o di alto prestigio sociale =>** commissioni artistiche importanti
- Soggetti religiosi e ritratti, in base alle esigenze del convento. 11 dipinti sacri nella chiesa del convento (3 rimasti), **7 ritratti di donne Gonzaga** che vissero nel convento
- Alla morte dei fratelli, rivendica **la successione non per sé, ma per il convento** dove aveva trovato dignità e celebrità

**Eleonora Gonzaga I, 1622
Mantova, Palazzo Ducale**

**Ritratto per le nozze con l'imperatore
Ferdinando II d'Asburgo**

Lavinia Fontana (Bologna, 1552 – Roma, 1614)

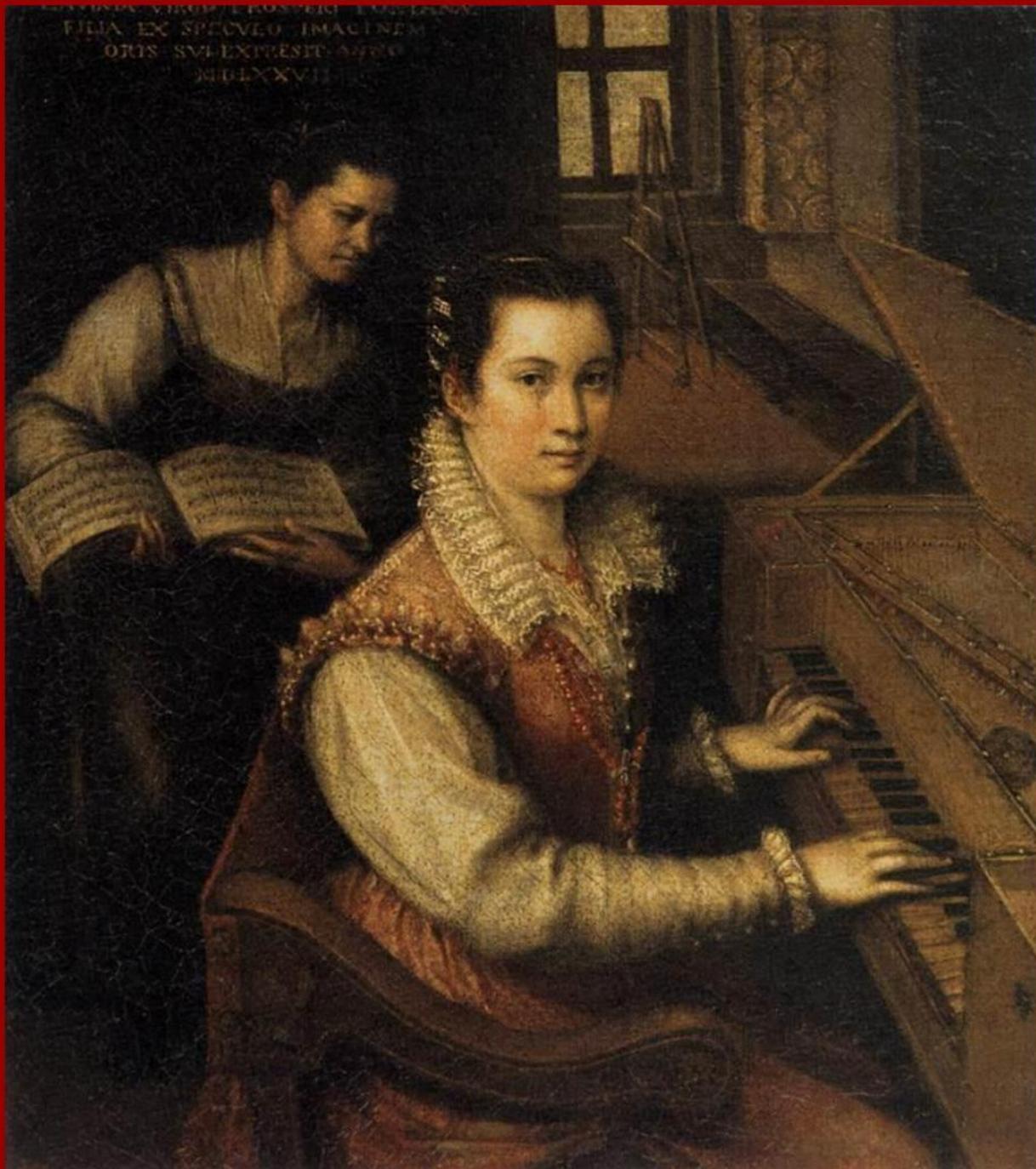
- Figlia di un pittore e di una stampatrice
- Allieva del padre, che lavora in Italia e Non solo (Genova, Firenze, Roma, Fontainebleau). Ma **conosce anche Ulisse Aldrovandi**
- 1577: sposata con Giovan Paolo Zappi, mercante di Imola. 11 figli, ma **non interrompe l'attività**; anzi viene **promossa dal marito**, che le concede di usare il suo cognome

Autoritratto nello studio, 1579. Olio su rame, diametro 16 cm. Firenze, Uffizi

- Prospero Fontana: «amò più la prestezza che l'intelligenza [...] lucido e sbrigativo [...] nonostante che guadagnasse tesori, ebbe quasi a morir pezzente, & infelice» (Malvasia, 1678)
- A differenza della figlia, non riuscirà mai ad aggiornarsi
- Sotto la guida del padre, Lavinia «attese al disegno, e riuscì pratica, e vaga nel colorire».

«Fu ricevuta come una Principessa, facendosele formale incontro, & armandosi le strade delle solite Milizie in fila, e in ordinanza al suo arrivo»

Autoritratto alla spinetta, 1577. Roma, Accademia di San Luca

Gerolamo Mercuriale, 1588-89. Baltimora, Museo Walters

Carlo Sigonio, 1578 circa. Modena, Museo Civico

Ritratto di studioso, 1581, Bologna, Pinacoteca

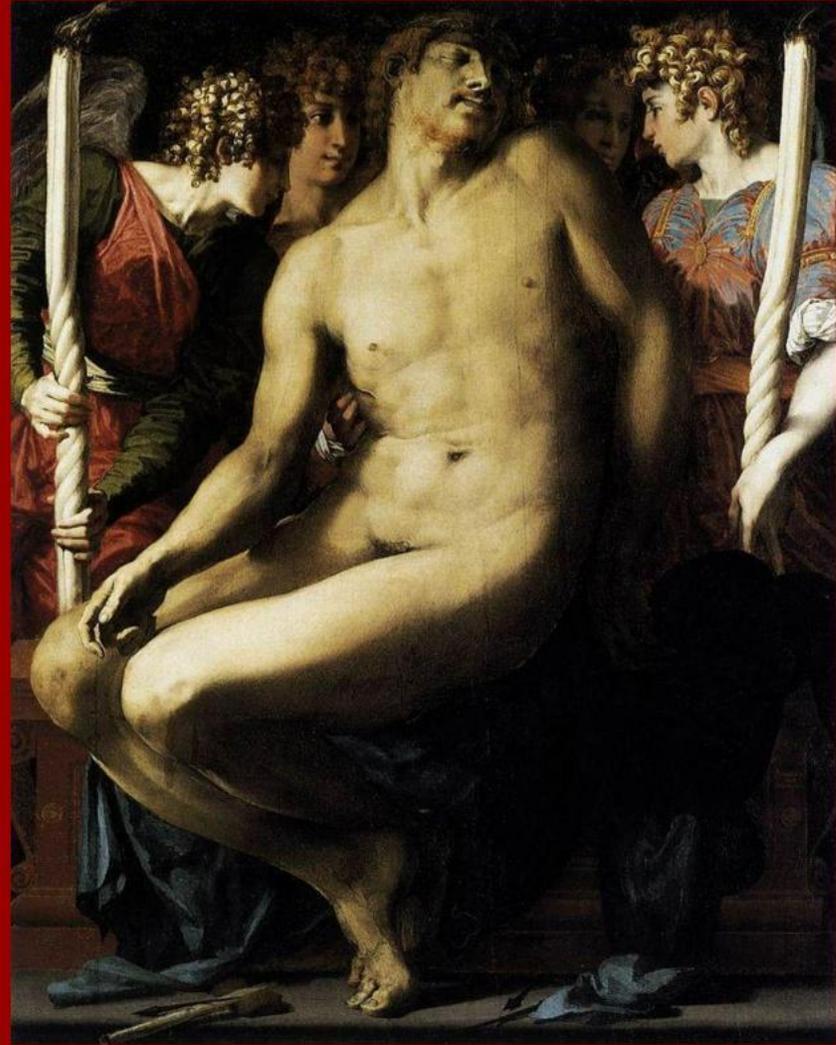

«Senatore Orsini», 1577, Bordeaux, Museo di Belle Arti

*Neonata nella culla, c.
1583. Bologna, Pinacoteca
Nazionale*

Cristo con angeli e simboli della Passione, 1576. El Paso (Stati Uniti), Museo d'arte

Matrimonio mistico di S. Caterina, c. 1575-80.
Settimana dell'Arte di Londra (2019)

*San Francesco riceve le
stimmate, 1579. Bologna,
Seminario Arcivescovile*

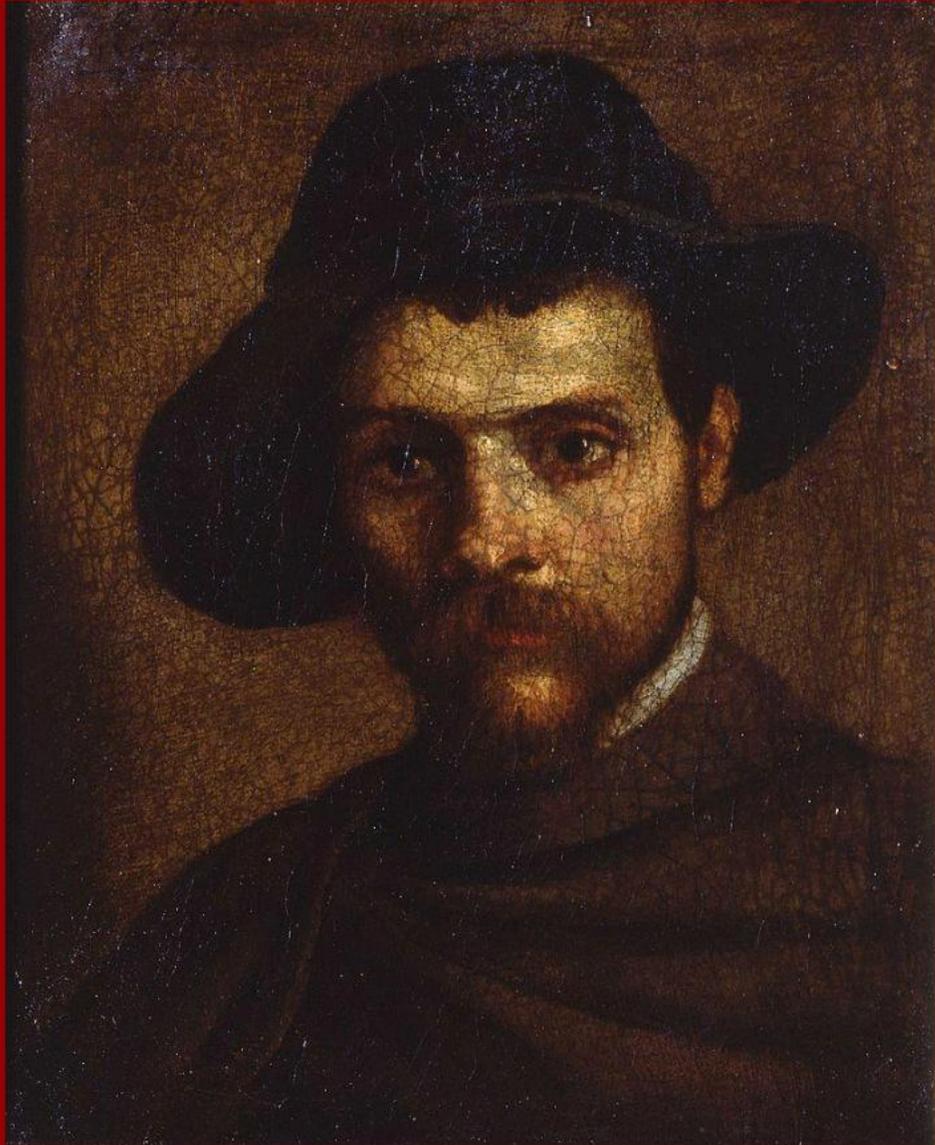

Noli me tangere, 1581. Firenze, Uffizi

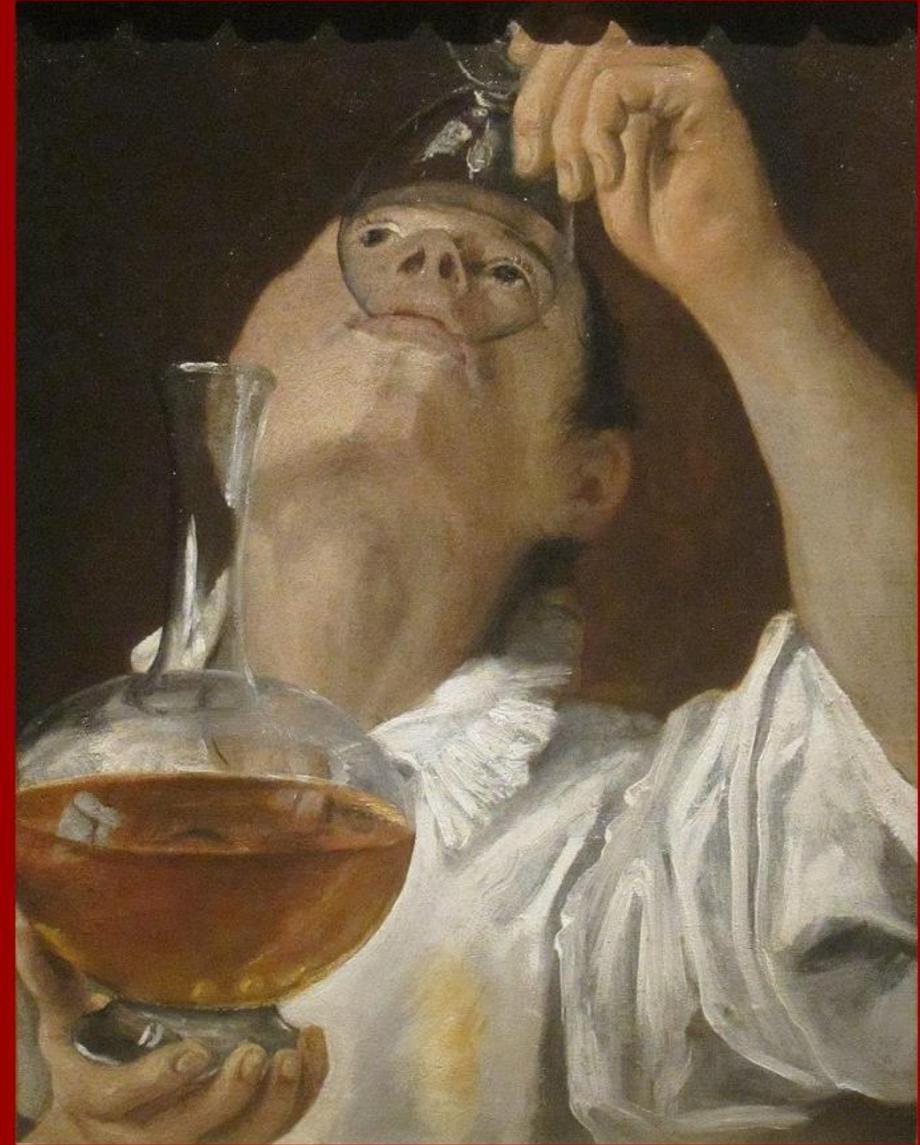
1584: la prima commissione pubblica
Assunta di Monte Santo con i santi Cassiano e Pier Crisologo, per la cappella del Magistrato nel Palazzo comunale di Imola

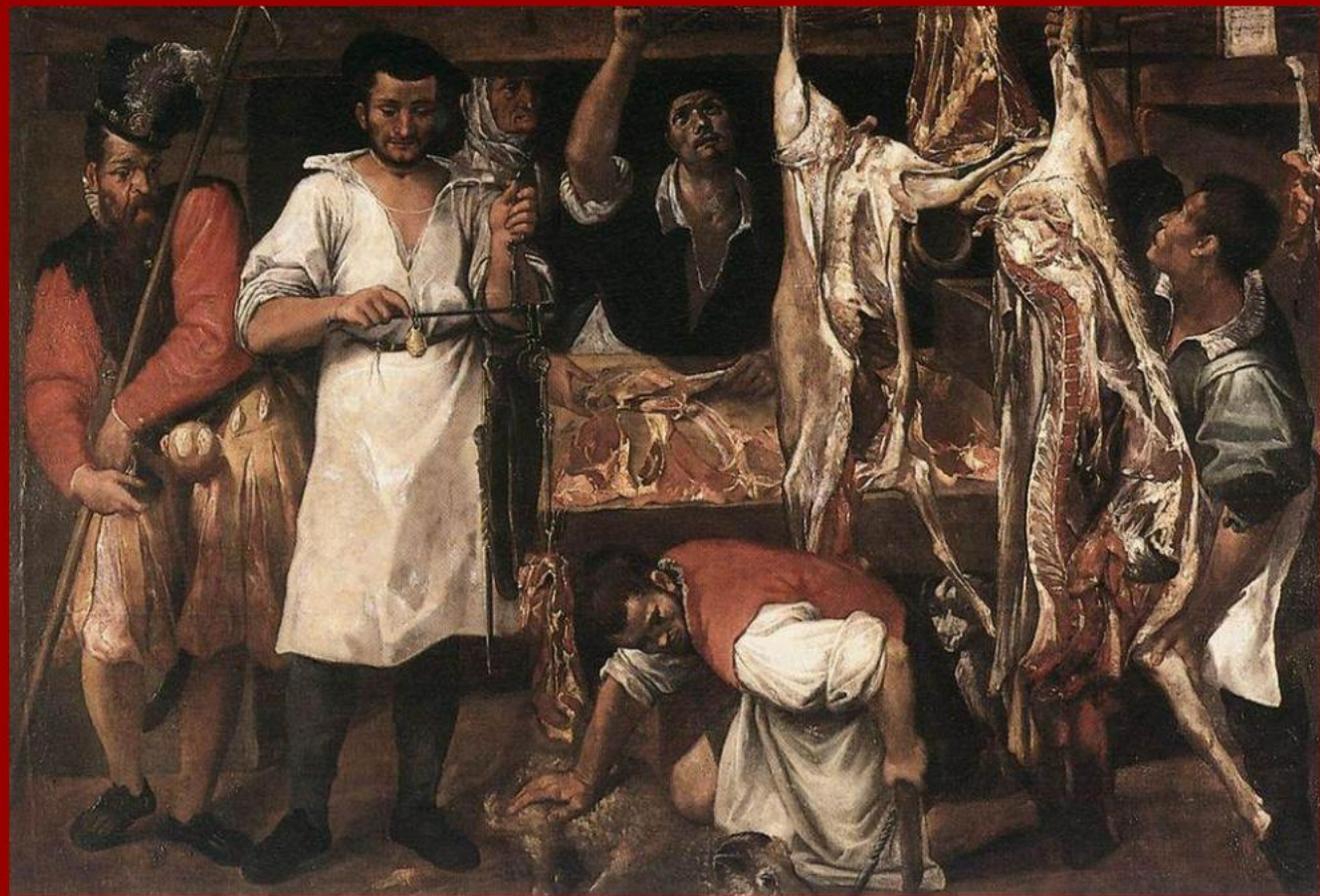
La rivoluzione dei Carracci

«[L']ignorante Vasari [n]on s'accorge che gl'[a]ntichi buoni maestri [h]anno cavate le cose [l]oro dal vivo, et vuol [p]iù tosto che sia buono [r]itrar dalle seconde [c]he son l'antiche, che [d]a le prime e princi[p]alissime che sono le vive, le quali si debbono [s]empre immitare. [M]a costui non intese [q]uest'arte.»

(Annibale Carracci, postilla alle *Vite* di Vasari)

Ritratto della famiglia Gozzadini, 1584.
Bologna, Pinacoteca Nazionale

Ritratto di famiglia, 1595-1600 c.
Milano, Pinacoteca di Brera

Ritratto di Costanza Alidosi, c. 1595.
Washington, National Gallery of Art

Ginevra Aldrovandi Ercolani, 1595 c. Baltimore,
Walters Art Gallery

*Antonietta «Tognina» Gonsalvus, c. 1583-85.
Blois (Francia), Museo del Castello*

Don Petrus Gonsalvus

San Francesco di Paola benedice il figlio di Luisa di Savoia, 1590. Bologna, Pinacoteca Nazionale. Da Santa Maria della Morte, cappella Vizzani

Il sonno di Gesù (Madonna del Silenzio), c. 1591, olio su rame.
Roma, Galleria Borghese, copia da un quadro per Filippo II

Giuditta, 1595 circa. Bologna, Fondazione Ritiro San Pellegrino (sopra) versione del 1600, Museo Davia Bargellini

Galatea e amorini cavalcando onde della tempesta su di un mostro marino, 1590 c. Collezione privata

Sopra, Annibale Carracci, Galleria Farnese, Roma, 1597 – 1606/07

*Venere riceve l'omaggio di due
amorini, 1590 c., collezione privata*

Cleopatra, c. 1595. Roma, Galleria Spada

Consacrazione alla Vergine (Pala Gnetti), 1599. Marsiglia, Museo di Belle Arti

A Roma

Visione di San Giacinto, 1599. Roma,
Santa Sabina

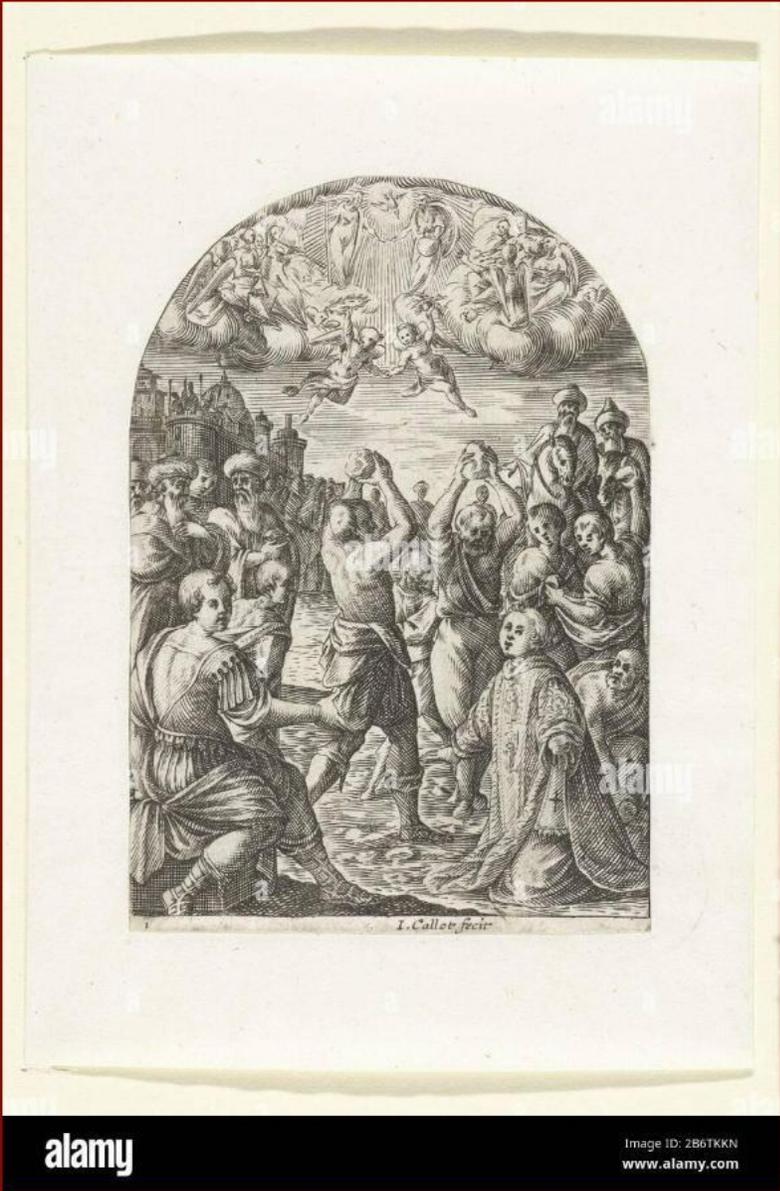
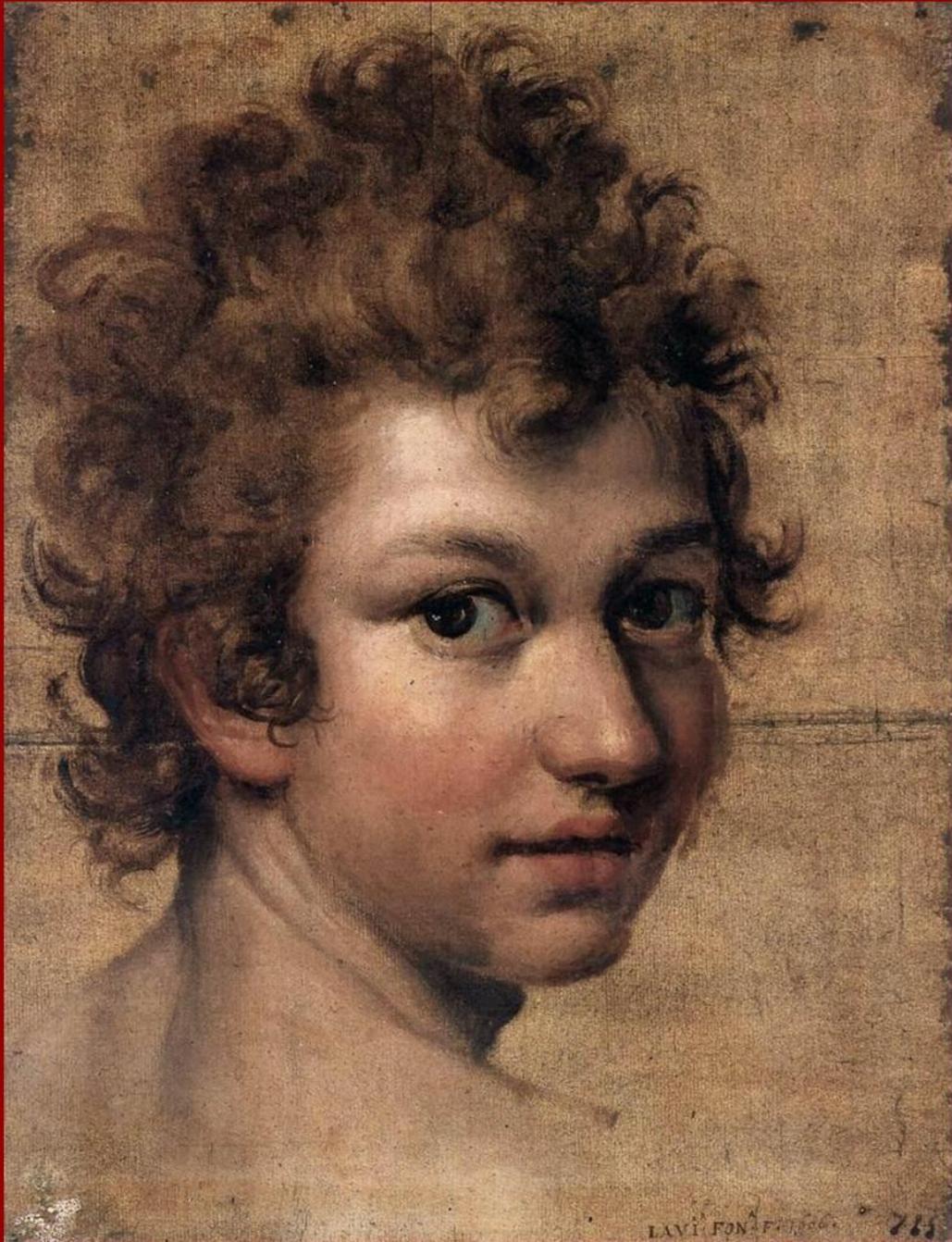
Nobildonna con cane, 1595 c.,
Baltimora, Museo d'arte Walters

*Ritratto di gentildonna con
guanto e rosa, 1605-15 circa.
Asta Sotheby's (2017)*

*Bianca degli Utili-Maselli e
sei dei suoi figli, 1614-15 c.
Asta Sotheby's*

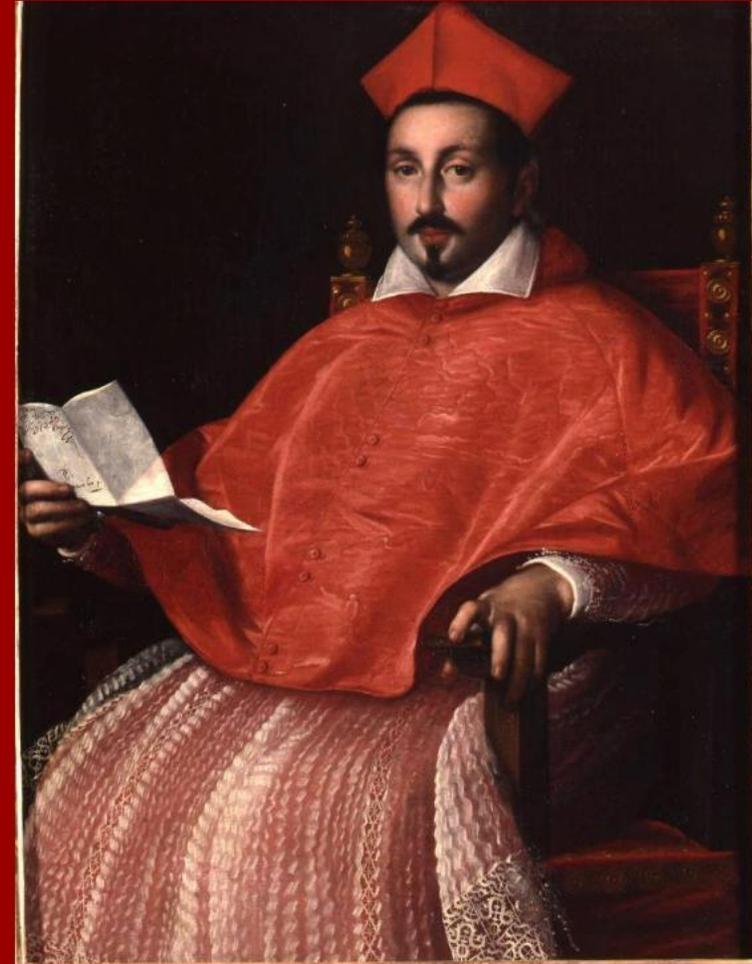
Testa di giovane, 1606. Roma, Galleria Borghese

Venere allatta Cupido, 1610 circa.
San Pietroburgo, Ermitage

Marte e Venere, 1600 circa.
Madrid, Fond.ne Casa de Alba

Minerva in atto di abbigliarsi, 1604-05. Collezione privata.
Eseguita anche per il Cardinale Scipione Borghese (1613)

Nella prossima lezione...

Wikipedia, l'enciclopedia libera x   Stai Guardando: The Bourne Sup... x   Riproduzione in corso   Finestre sull'Arte - Rivista online x   +

← → ↻ 🏠   🔒 https://www.finestresullarte.info   ☆   📧 📅 📄 📱 🛡️ 📶 13 ☰

☰ Finestre sull'Arte   LOGIN   ABBONATI

Finestre sull'Arte

◆ ARTE ANTICA E CONTEMPORANEA ◆

NEWS   OPERE & ARTISTI   RECENSIONI MOSTRE   OPINIONI   SHOP

Abbonamento online   Abbonamento cartaceo   Videolezioni   Audiolibri

INTERVISTE

TikTok per i musei, istruzioni per l'uso. Parla l'esperta Emma June Huebner

Giù c'ho dei capelli... Non vado dal parrucchiere da Febbraio

Guarda proprio adesso stavo dando una spuntatina ad Oloferne

TikTok per i musei, istruzioni per l'uso. Parla l'esperta Emma June Huebner

Ilaria Baratta, 16/10/2021

Cerca... 🔍

Quaderni di Viaggio
di Finestre sull'Arte

Arte in Val di Fiemme: 10 luoghi da vedere
Redazione - 19/10/2021

- Vera Fortunati Pietrantonio, *Vita artistica nel monastero femminile: exempla*, Bologna, Compositori, 2002.
- Claudio Leonardi (a cura di), *Caterina Vigri: la santa e la città; atti del convegno, Bologna, 13 - 15 novembre 2002*, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2004.
- *Plautilla Nelli: arte e devozione sulle orme di Savonarola*, Livorno, Sillabe, 2017.
- Angela Ghirardi, *Suor Orsola Maddalena Caccia (1596 - 1676), pittrice del Monferrato e la creatività in convento*, 2007.
- Maria Teresa Cantaro, *Lavinia Fontana bolognese: "pittora singolare", 1552 - 1614*, Milano, Jandi Sapi, 1989.