

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 **maggiore libertà d'espressione** del talento artistico

«ANCILLA UHU CHRISTI MARIA ORMANI FILIA SCRIPSIT MCCCCLIII»

Breviario con calendario agostiniano, 1453, Vienna, Biblioteca Nazionale dell'Austria, Collezione manoscritti e stampe

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

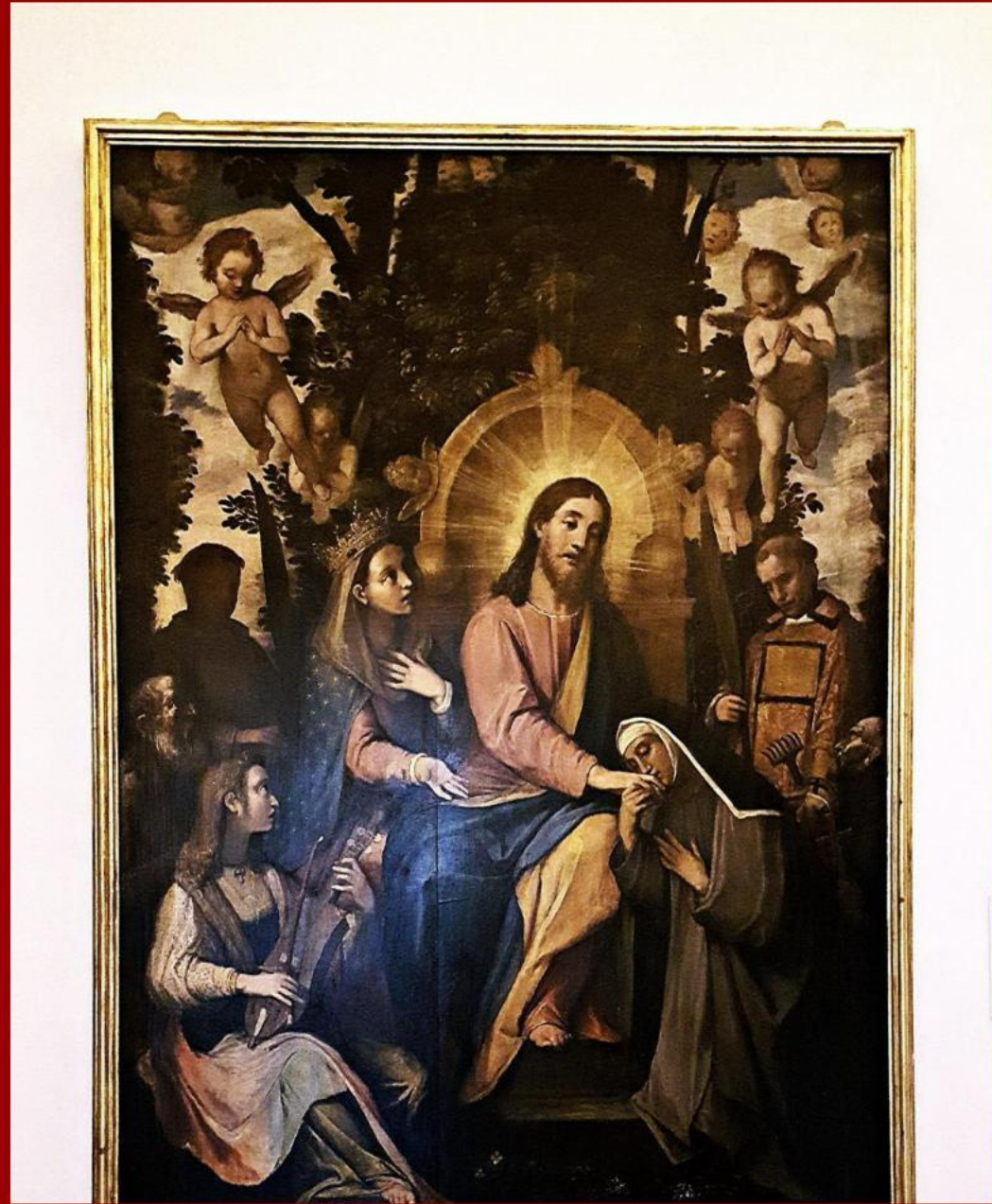

Caterina Vigri (Bologna, 1413-1463)

- 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

Quod si sanguis christi meriti
 et si sensus desinit ad firmam
 mentem cor sincerum
 sola fides sufficit.

Quod si ego sacramentum
 uenerem cernui a autem
 deum mentem nono cedit
 ritum. post fides suple
 mentum. sensus offensa.

En in uero genito qui la
 et tubilatio. salus homi
 nitus. quocumque sit a ben
 dictio. procedit ab utro
 que opar sit laudatio.

Ant. **P**anem celi uerit
 eis. alla. **R**es panem aglor
 maducate ho. alla. **ad**
ay. az **Q**uod si manus e dñe
 sps toso. que dulcedi
 ne tua salus de moit
 nates. pane suauissim
 de celo pñto. exurie
 tes repletis uis. fath
 diosos diuites dimi
 tes i panes. **ora pro:**

Quis quod nob siba
 cinto mirabil
 erbis. **oro pane**

uer. ubi eam efficit
 fit qz sanguis xpi meriti
 et si sensus desinit ad fi
 maducy cor sincerum
 sola fides sufficit.

Quod si ego sacramtu.
 uenerem cernui a autu
 deum mentu nono cedit
 rituu. pster fides suple
 mentu. sensu dffenu.

En in uoi genito qz la
 et tubilatio. salus hmo
 uitus. quocqz sit a bn
 dictio. pcedti ab utro
 qz opar sit laudatio.

Ant. **P**anem celi uerit
 eis. alla. **R**es panem aglor
 maducate ho. alla. **ad**
ay. az **Q**uod si manus e dñe
 sps toso. que dulcedi
 ne tua salus de moit
 nates. pane suauissim
 de celo pñto. exurie
 tes repletis uis. fath
 diosos diuites dimi
 tes i panes. **ora pro:**

Quis quod nob siba
 cinto mirabil
 erbis. **oro pane**

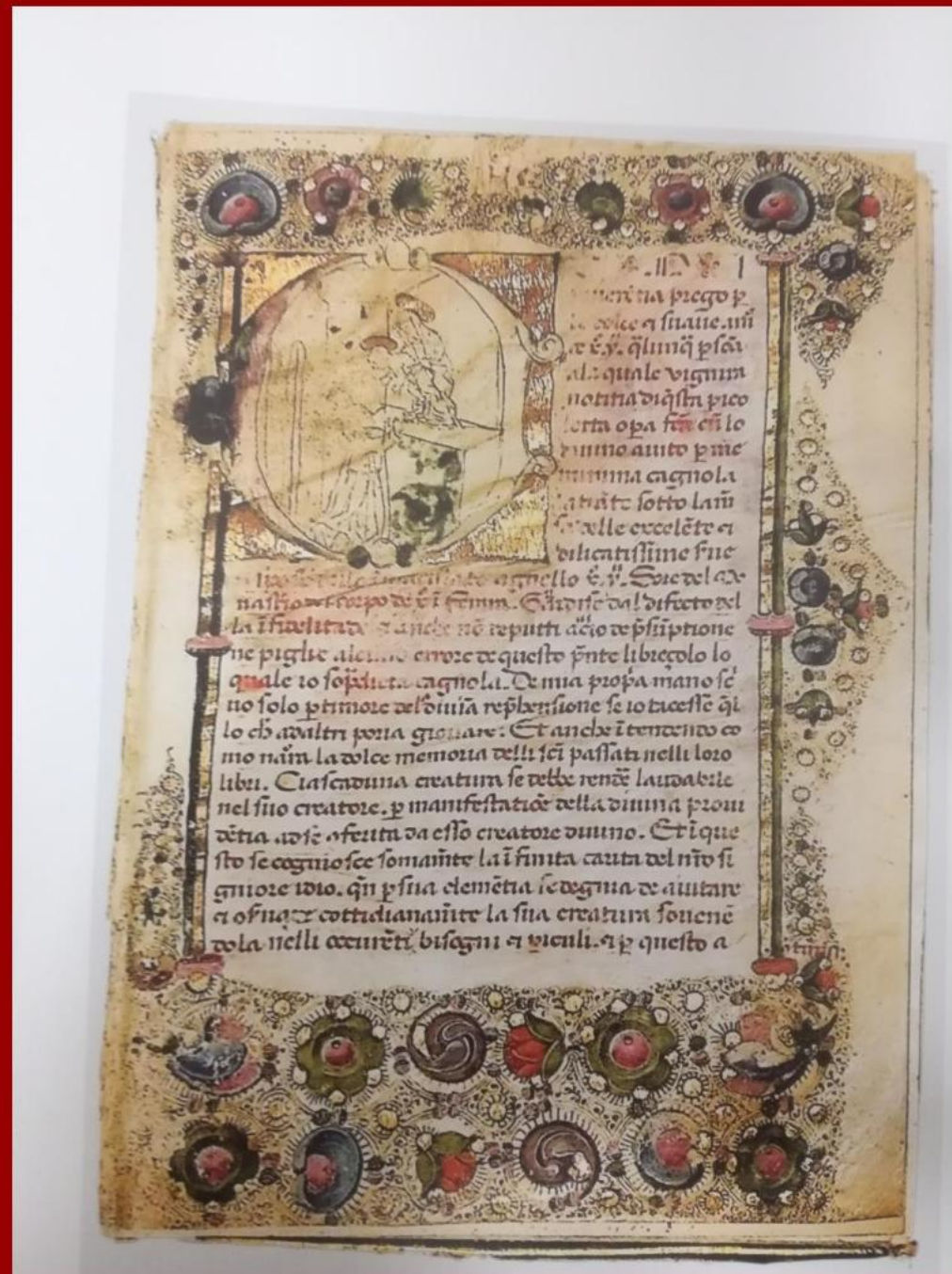
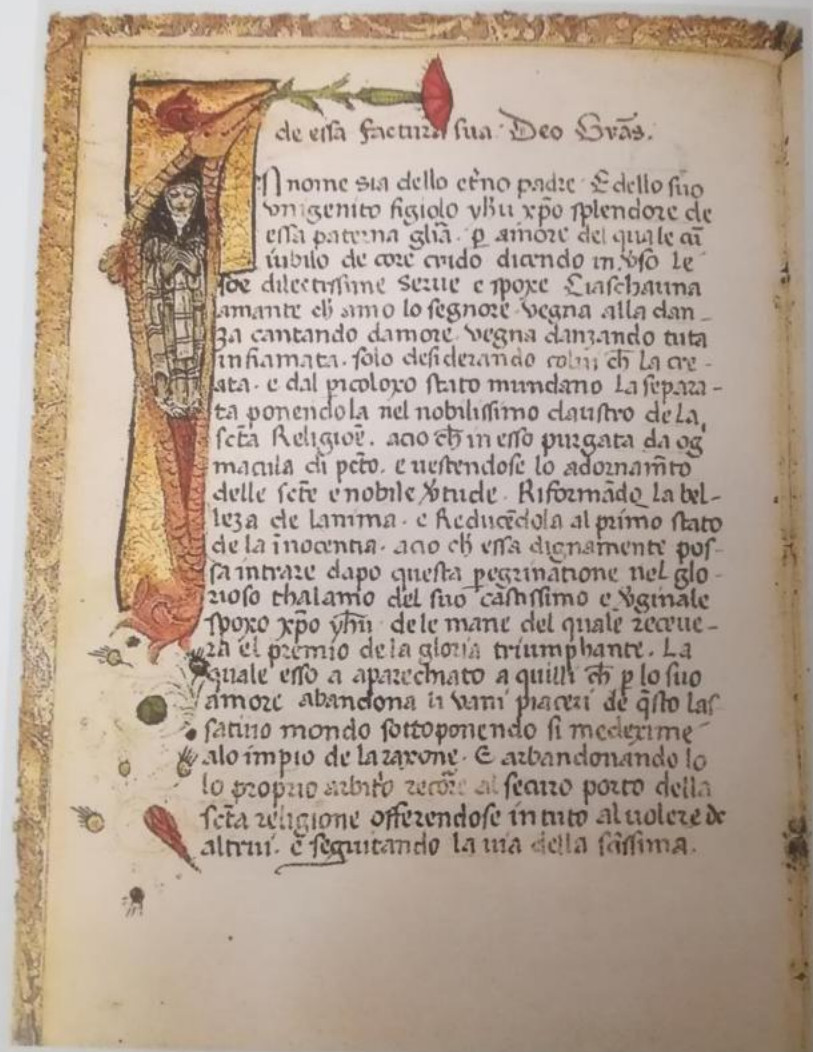
ptinet ad illa motu
 de qua te uaret dñs
 qz moituri sit pñs i
 stau. **ad** uerit
 mana e moises ma
 ducauer mana a ra
 aron. **ad** uerit
 mana. a fines. **i die**
meum. l. i. **Q**uod si
 sacramtu istud qz ac
 cipis xpi hmo e fiet
 qd si tantu ualuit
 hmo elie ut ignes de
 cello deponet noua
 llebit hmo xpi ut sps
 mutet elementu. de
 totius opibz mudi le
 gati qz ipe dix a fca ff
 ipe madauit a cita
 ff. **l. i.** **S**ermo e
 q pñt ex nichilo
 fieri qd no eat no p
 hnt ea qst i id mu
 tie q no eat. **no** est
 ei mu dae q muta
 re nouas natijs re
 b. **S**z qd ei argumti
 uton si uis utamur
 exepis i canatiois

qz exeplo extrua
 mus miseru. u ei
 tuz. **l. iii.** **Q**uod
 natie usus pñt
 o dñs vhs ex mala na
 teret. **S**i ordines qri
 mus uiro mixta fe
 mina generare o suc
 uerat. **l. i.** **Q**uod p
 e natie ordines ugo
 gnauit a hz qd o fia
 ni eop exugie e **l. iii.**

Quod hie qrim na
 ture odine i xpi eop
 o pter na sit ipe dñs
 vhs xps. **P**atus exui
 gine. **l. i.** **Q**uod utiqz euo
 xpi q crucifixa e. **l. i.**
 sepulta e. **l. i.** **Q**uod ergo
 illius sacramtu eam
 est. **l. i.** **Q**uod p
 dñs ipe xps. **l. i.** **Q**uod est
 eopus inu. **l. i.** **Q**uod le
 nedictoz ueboz cele
 stiu. **l. i.** **Q**uod ipz noiati
 p olemoz eop xpi sig
 ficata. **l. i.** **Q**uod die signis
 huz. **l. i.** **Q**uod o sechaz
 sanguis xpi uiuat

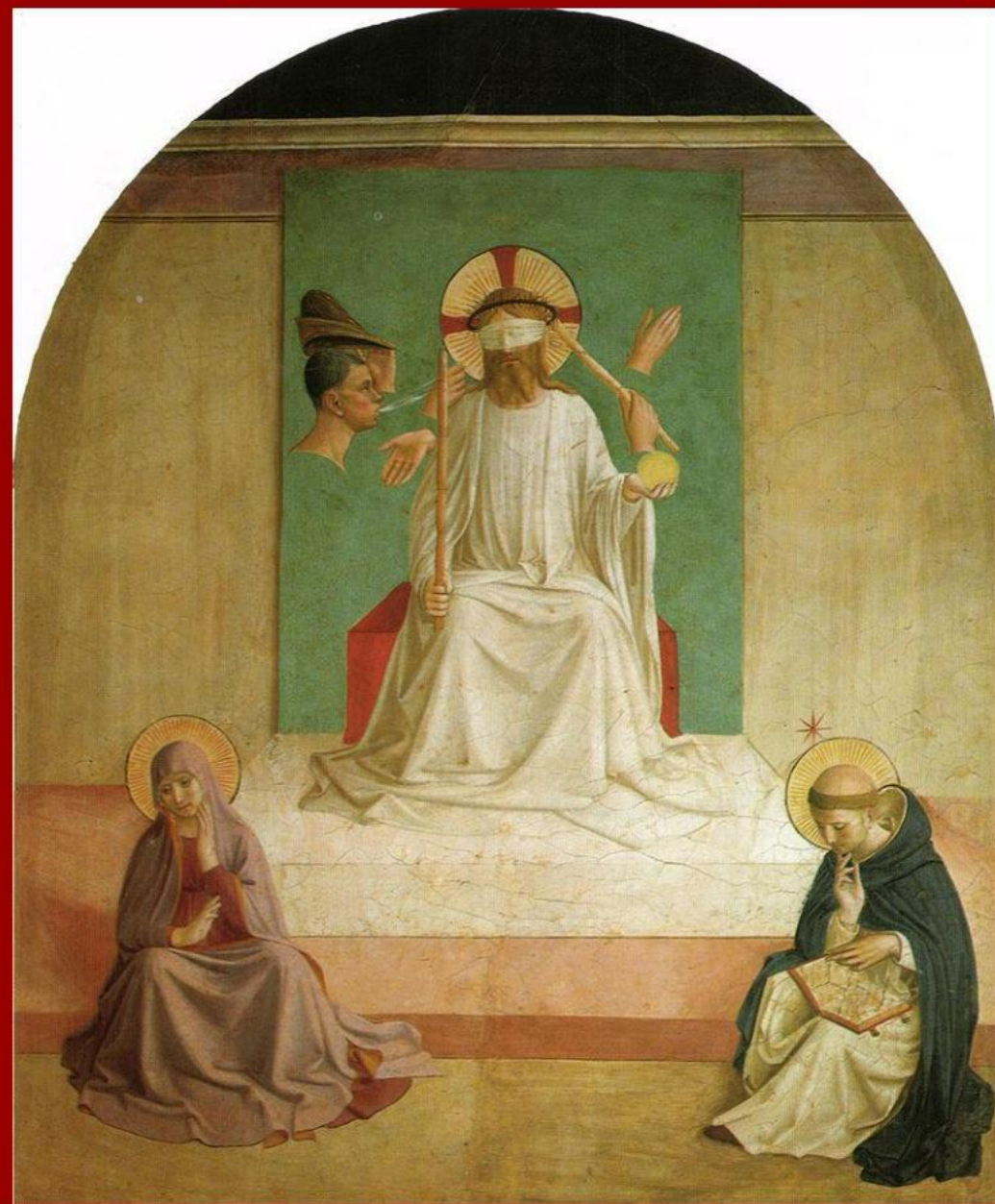
Due pagine da
*Le sette armi
Spirituali,*
manoscritto
«facto
acopiare» nel
1463 (Ferrara,
Bibl.
Arioste)

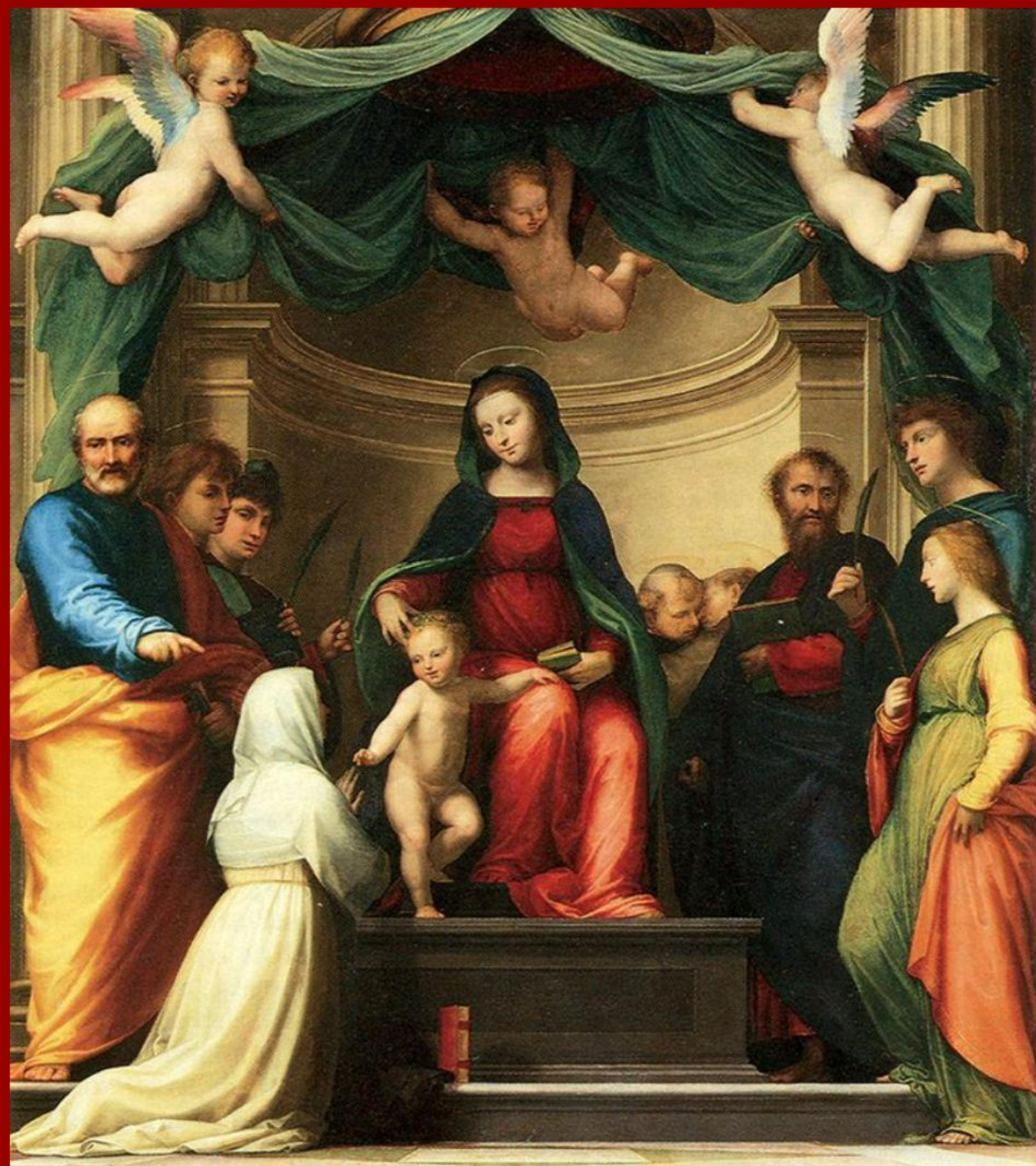
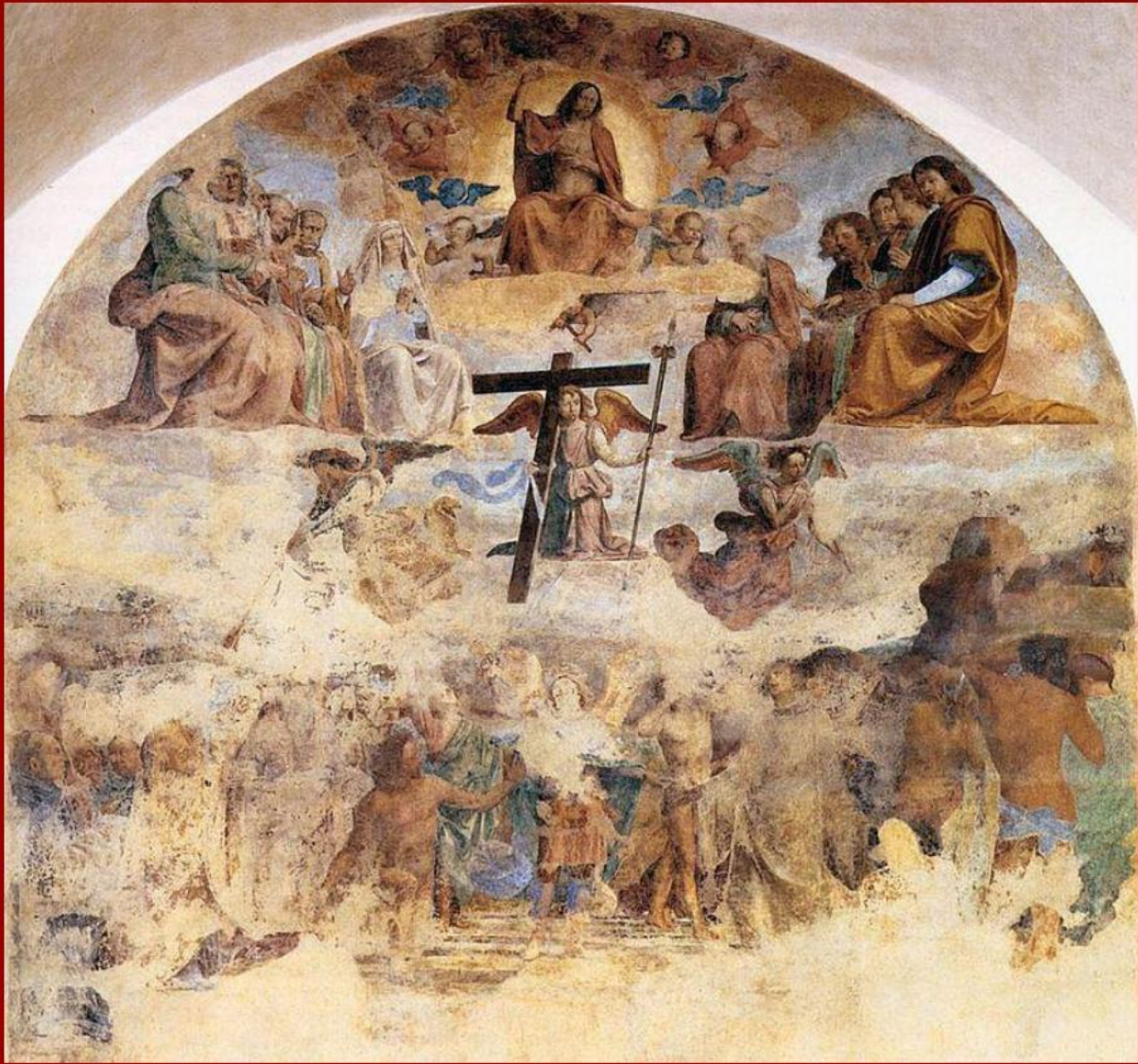

Plautilla Nelli (Firenze, 1524-1588)

- «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»

*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

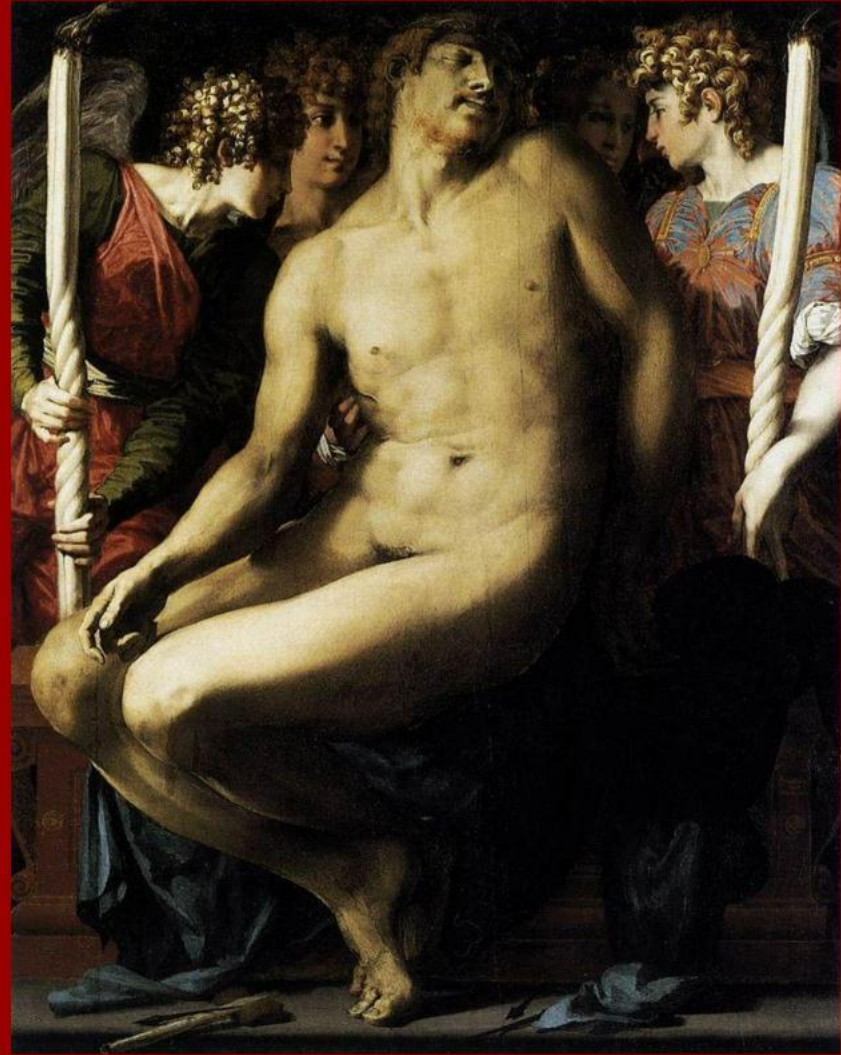

«Senatore Orsini», 1577, Bordeaux, Museo di Belle Arti

*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*

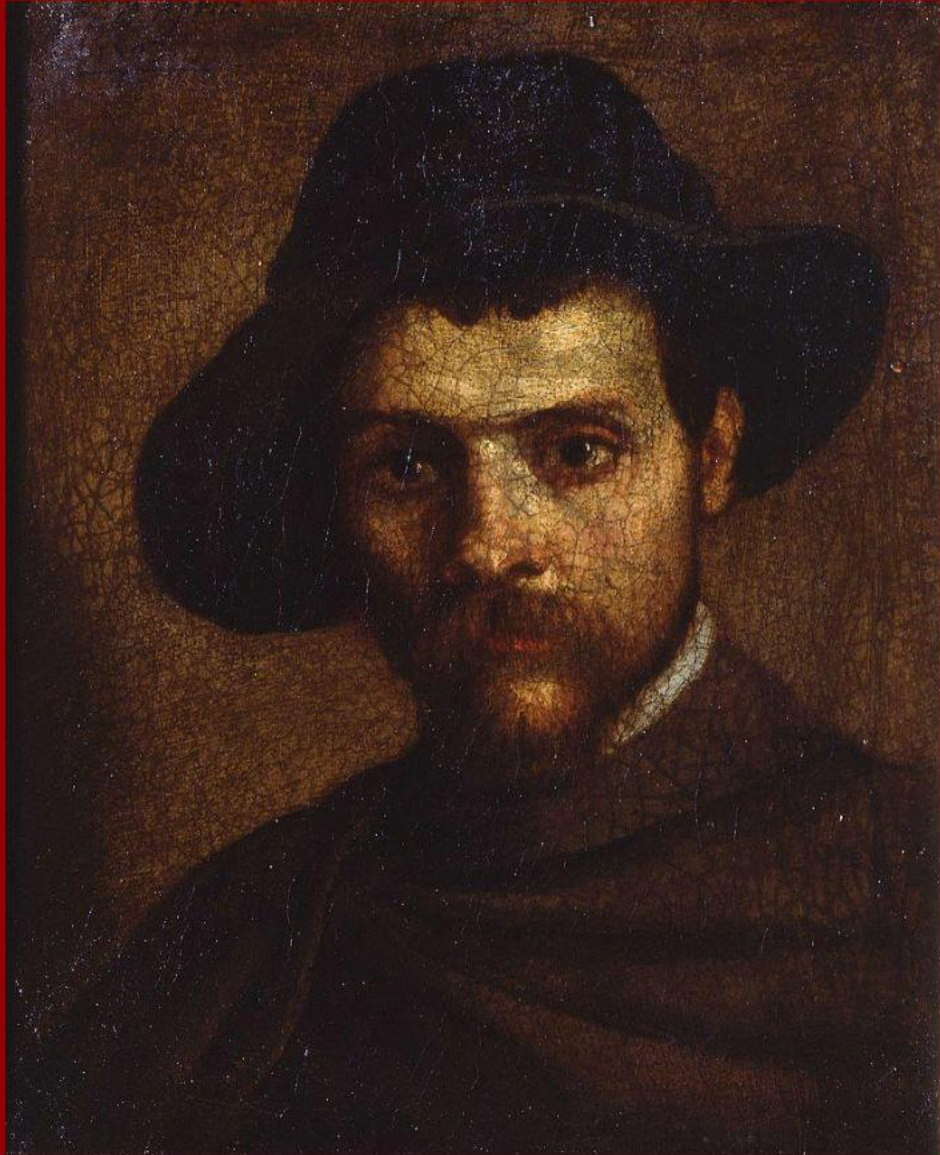

Noli me tangere, 1581. Firenze, Uffizi

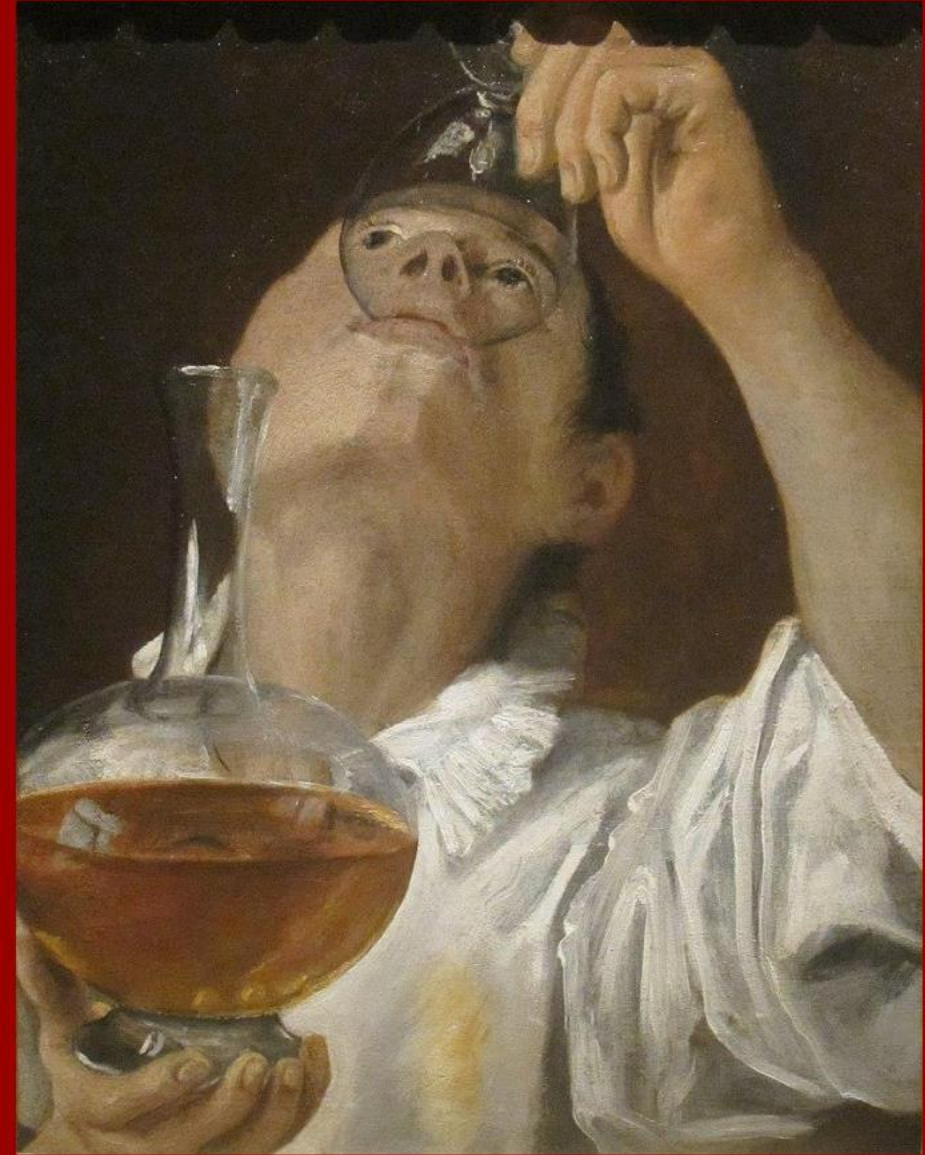
1584: la prima commissione pubblica
Assunta di Monte Santo con i santi Cassiano e Pier Crisologo, per la cappella del Magistrato nel Palazzo comunale di Imola

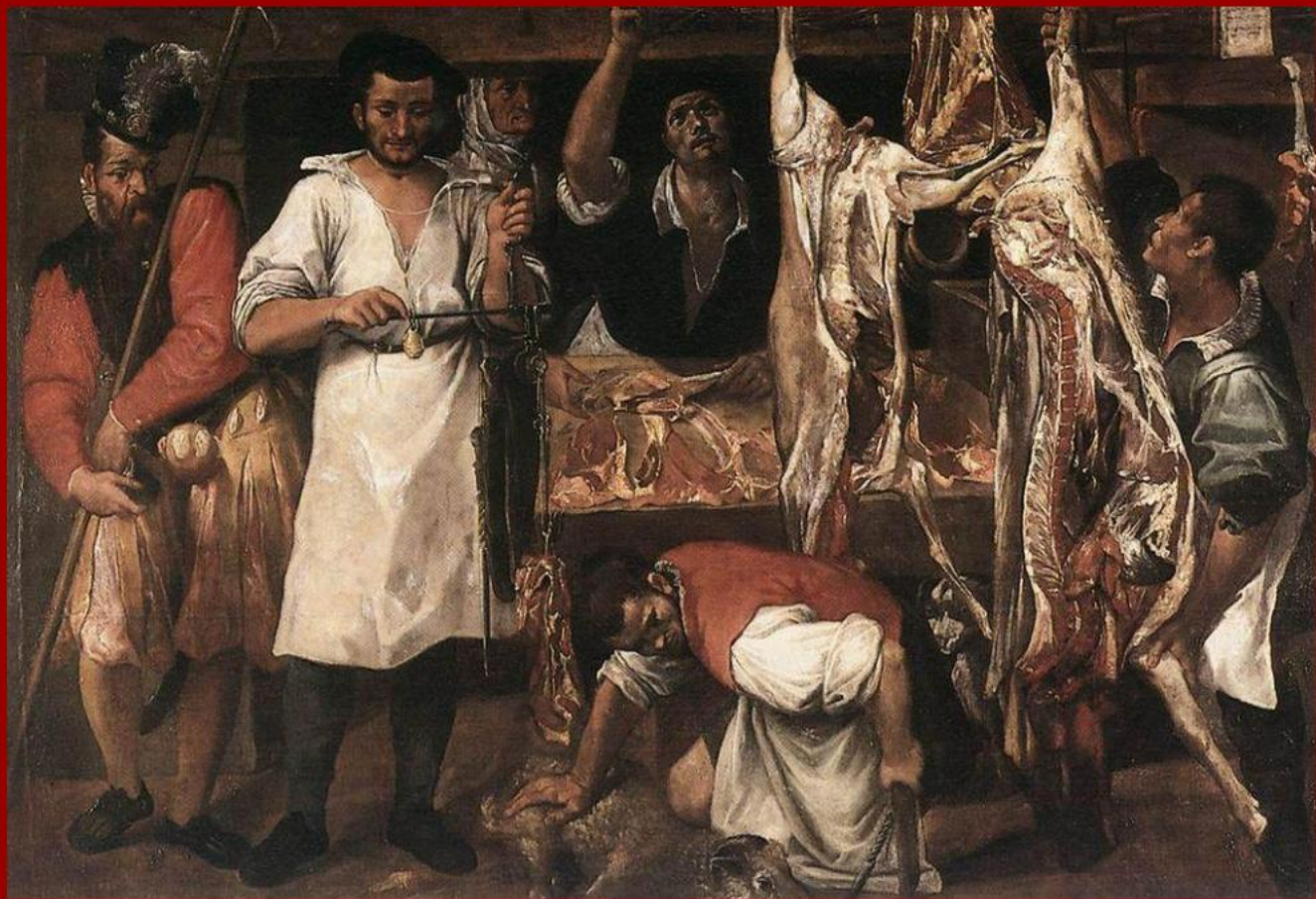
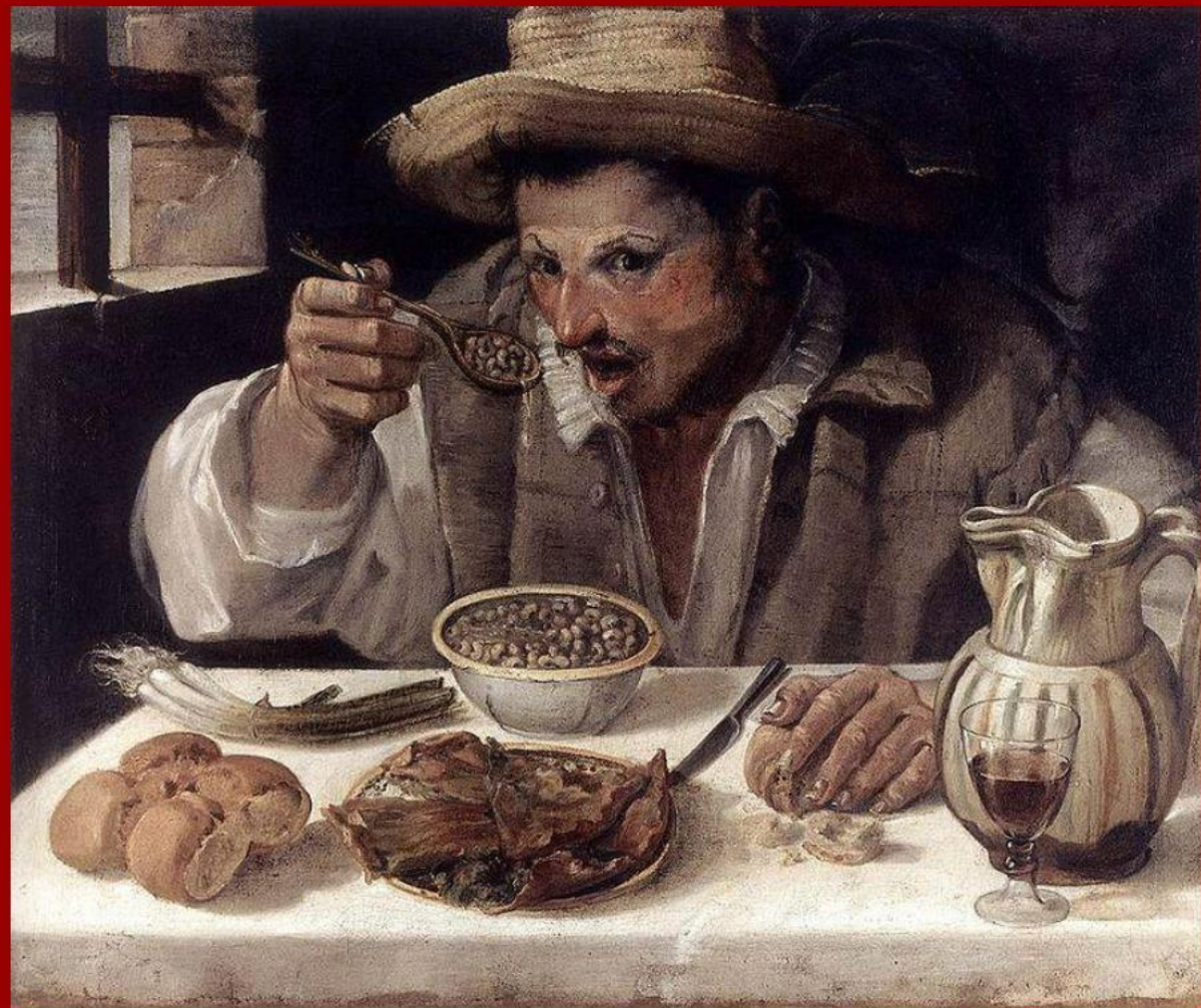
La rivoluzione dei Carracci

«[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*

HOMO natus de MULIERE. breui vivens Tempore
Repletus multis miseris. Job. 14.

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

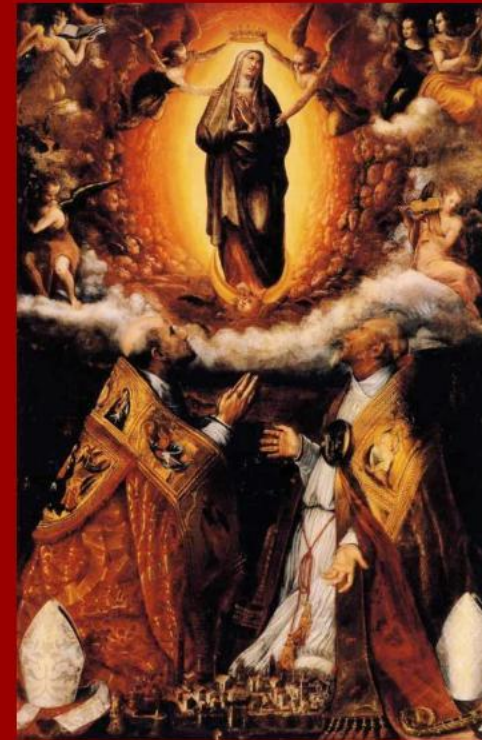
Sopra, Annibale Carracci, Galleria Farnese, Roma, 1597 – 1606/07

*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

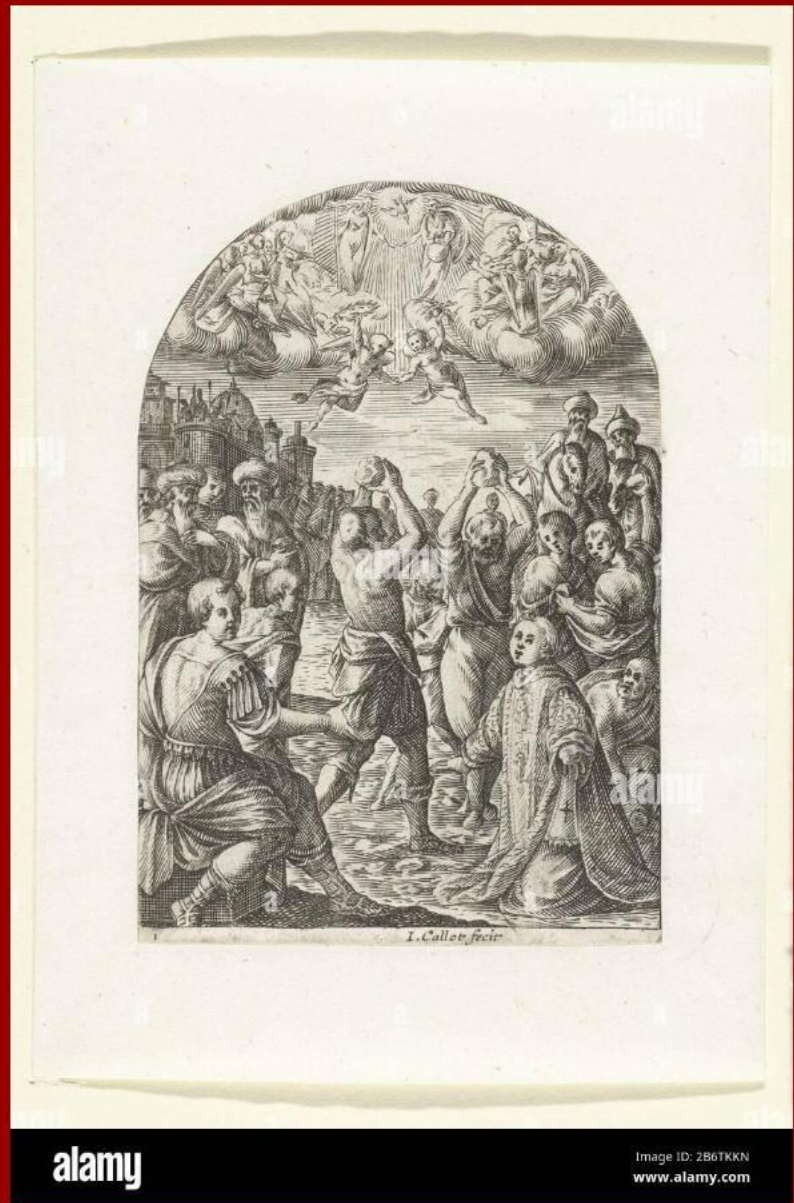
Nobildonna con cane, 1595 c.,
Baltimora, Museo d'arte Walters

*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

alamy

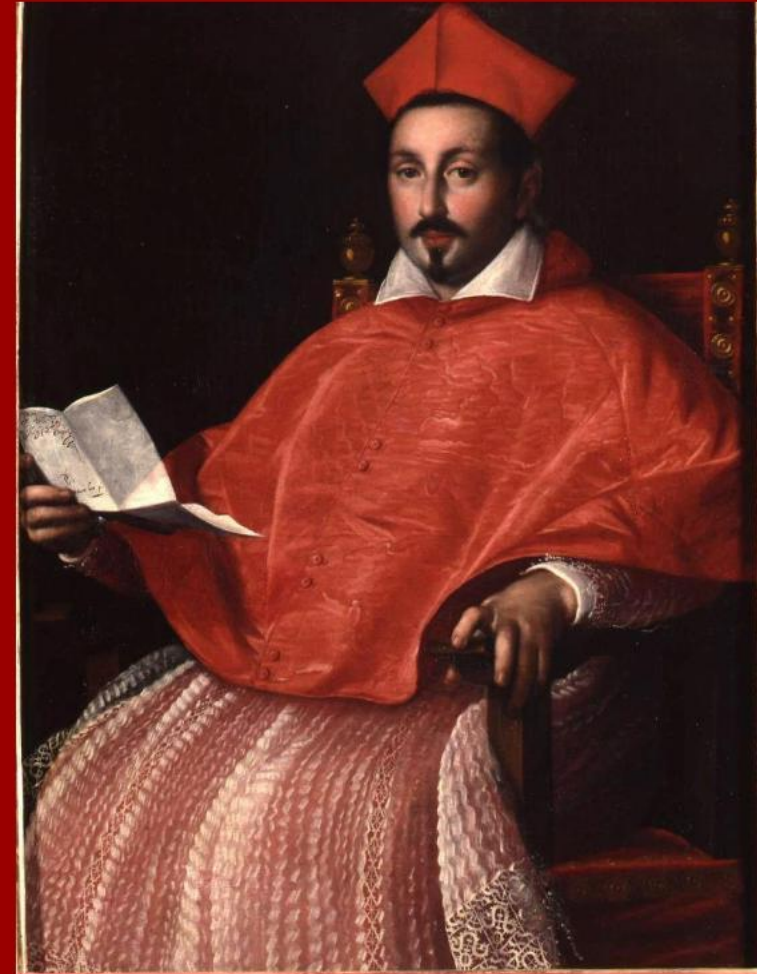
Image ID: 286TKKN
www.alamy.com

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

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

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.