

DISCOVERING SELF-REPRESENTATION

Scoprirsi nell'auto-rappresentazione

map

17

Giulia Lama
Self portrait, 1725
Vasari Corridor

Finding oneself

[Giulia Lama, Arcangela Paladini and the Vasari Corridor]

Nearly 400 pairs of eyes follow the visitor down the elevated passageway that stretches from Florence's Palazzo Vecchio to Palazzo Pitti. In 1565, Cosimo I de' Medici commissioned Giorgio Vasari to design and build (in just five months!) the one-kilometer structure that became known as the Vasari Corridor in time to impress the wedding guests who gathered to celebrate the nuptials of his son, Francesco de' Medici, to Johanna of Austria. As the Arno River flows underneath, the paintings hanging on the walls chronicle the ebb and flow of the city's artistic currents and the personalities who moved them.

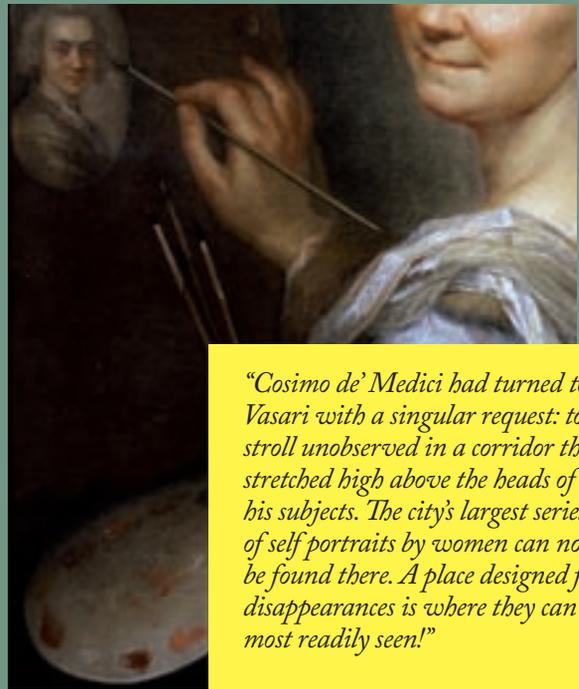
Whether a way to outsmart bloodthirsty enemies or a singular symbol of Medici authority, Vasari's unique construction linking the city's administrative headquarters to the Medici's imposing residence has become a venue for one of the most ancient forms of artistic expression: self-representation. Today, the private walkway that once allowed Florentine nobility to avoid rubbing elbows with the common folk permits visitors to meditate on the power of art history's greatest protagonists.

The Vasari Corridor, which can be visited only by appointment, has a collection that includes 1,630 self-portraits, yet only 400 are exhibited. The collection was started in the seventeenth century by Cardinal Leopoldo, and only 10 of the displayed works were created after 1900. Self-portraiture, one of the most easily accessible themes for female painters, was a well-respected genre in Florence and many women have been honored by the coveted invitation to paint their own image for the Medici collection. However, only 6.5 percent of the works on display are by women, a statistic that translates into 27 exhibited works by 21 women.

The Vasari Corridor paintings are of paramount importance. A rare combination of image and substance, the self-portraits merge honest observation with beguiling personal representation, blurring the distinction between maker and muse. Thus, the varying expressions of the women in the collection inspire an entertaining labor: looking at countenances for hints of hidden temperaments.

Those visitors intent on scrutinizing the faces in search of clues to the artist's character will note Lavinia Fontana's air of solemn grandeur and Sofonisba Angiussola's demurely maintained simplicity. And who can help but admire the sophisticated image of elite American portraitist Cecilia Beaux or wonder at young Rosa Bonheur's surprisingly traditional rendition of herself. Angelica Kauffman's predictable but lovely self-idealism makes her just as much a princess as any of her corridor companions who were born with bluer blood. Less angelic but equally appealing, Dona Mariana Waldstein, the Spanish Marquesa of Santa Cruz, sits before the cup and saucer she intends to paint. And the last Electress of Saxony, the older, wiser Maria Antonia Walpurgis, dons a dress with wide blue ruffles and holds her fan closed, assuming a tight-mouthed, dignified pose. With the same distinguished air and elegant dress, Bolognese painter Lucia Casalini Torello holds her paintbrushes instead of a fan.

The tiny visage in British painter Mary Benwell's tempera on ivory miniature looks up with an alluring gaze. Élisabeth Vigée-Le Brun cannot hide her high-spirited gaiety, and the slim-faced Neapolitan Princess of Belmonte, Chiara Spinelli, avoids the viewer's questioning gaze, not bothering to disguise her royal melancholy.

“Cosimo de’ Medici had turned to Vasari with a singular request: to stroll unobserved in a corridor that stretched high above the heads of his subjects. The city’s largest series of self portraits by women can now be found there. A place designed for disappearances is where they can be most readily seen!”

JF

Arcangela Paladini

The hauntingly beautiful Arcangela Paladini (1599–1622) gazes into the visitor’s eyes with an assuredness uncommon for her youth. Hanning (2004) suggests that she had served as a model for Saint Cecilia, the patron of musicians, in one of Artemisia Gentileschi’s paintings; if true, it would have been a fitting choice: Paladini was widely acclaimed for her angelic singing voice. The Pisa-born daughter of Florentine portraitist Filippo Paladini (1544–1616), a student of Alessandro Allori (1535–1607), Paladini was an accomplished painter, singer and poet by the time she turned 15.

Impressed by Paladini’s multiple talents, Archduchess Maria Maddalena of Austria, wife of Grand Duke Cosimo II de’ Medici, invited the artist to join their court. Maria Maddalena became the artist’s most faithful benefactor and it was upon her suggestion that Paladini wed Jan Broomans of Antwerp at age 17. In 1621, she was commissioned to create her self portrait for the Vasari Corridor. Paladini passed away six years after her marriage and the archduchess grieved her untimely death, burying the 23-year-old in the loggia of Florence’s second oldest parish, Santa Felicita, whose façade intersects with the Vasari Corridor (the Medici family, unseen by the congregation below, would attend mass undetected, gathering alongside its heavy gated window).

Restored in 1967, Paladini’s modest yet compelling self portrait was once one of the collection’s most celebrated works. Today it still commands the viewer’s attention. Jacobs’ (1997) discussion of gender, art criticism, and women who are both objects and creators of beauty is particularly apt here: Arcangela Paladini lived forcefully, accomplished much, and died tragically

young, facts made more poignant by her beauty. Not everyone can loan their face to one of Artemisia’s painted saints.

Giulia Lama

Venetian painter Giulia Lama (1681–1747), the first woman known to draw and study the male nude from a live model, was similar to Paladini in terms of her skills as a painter and poet, but unlike the young Pisan artist, Lama’s physical appearance hindered, rather than propelled, her professional success. Nonetheless, Lama’s poems are often compared to those by humanist poet Francesco Petrarca, and she possessed ample knowledge of mathematics and a passion for philosophical studies. Although very little documentation survives about her life and works, scholars have uncovered a treasure trove: 200 of her drawings featuring both male and female nudes. She is said to have been trained by her father, Agostino Lama, before studying alongside Giambattista Piazzetta (1682–1754), a rococo painter and her childhood friend. While Lama’s paintings are similar to Piazzetta’s in their sharp contrasts of light and shade, her technique is said to surpass his.

The homeliness of her unadorned self portrait, painted when Lama was in her early 40s, seems to exaggerate her unattractiveness, perhaps to provoke her critics, who repeatedly sustained that no one so plain could possibly produce such engaging paintings. Londino (2006) analyzes the potential psychology behind the painter's pictorial choices: 'In this magnificent painting, the artist imposes upon herself a scrupulous adherence to the authenticity of her own descriptive traits, marking her features with remarkable naturalism. The painter

Angelica Kauffman
Self portrait, 1787
Vasari Corridor

map

17

shows us a face characterized by excessive hardness, which recalls the harsh inflexibility she showed towards others as well as towards herself. Thus, this self portrait becomes a confession of sorts for Giulia Lama, who reveals her hard-won journey towards self-acceptance.'

Ten years before Lama created the Vasari painting, Piazzetta executed a flattering, sensuous study of her, now in the Museum Thyssen Boremisza in Madrid. Together, these two very different renditions support a well-known fact: myth and reality have always surrounded portraiture, whether commissioned or self-generated.

Alla ricerca di sé

[Arcangela Paladini, Giulia Lama e il Corridoio Vasariano]

Circa 400 paia di occhi seguono il visitatore sotto il passaggio sospeso che si tende tra Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti a Firenze. Nel 1565 Cosimo I de' Medici commissionò a Giorgio Vasari il progetto di una struttura lunga un chilometro che divenne nota come il Corridoio Vasariano, da costruire in tempo utile (5 mesi!) per impressionare gli invitati alle nozze del figlio, Francesco de' Medici, con Giovanna d'Austria. Come l'Arno che vi scorre sotto, i dipinti appesi alle pareti testimoniano la piena e il flusso delle correnti artistiche e delle personalità che le guidarono.

Sia che originariamente fosse un modo per farla pagare agli agguerriti nemici o uno dei tanti simboli della singolare autorità dei Medici, la costruzione del Vasari, che univa i quartieri amministrativi all'imponente residenza dei Medici, è diventata la sede di una tra le più antiche forme di espressione artistica: l'auto-rappresentazione. Il passaggio privato che un tempo esentava la nobiltà fiorentina dalle gomitate della gente comune, permette oggi ai visitatori di meditare sul potere dei più grandi protagonisti della storia dell'arte.

Il Corridoio Vasariano, visitabile solo su appuntamento, include 1.630 autoritratti, di cui solo 400 sono oggi esposti. La collezione venne iniziata nel XVII secolo dal Cardinal Leopoldo, e solo 10 delle opere in mostra vennero create dopo il 1900. L'autoritratto, uno dei soggetti più facilmente accessibili alle pittrici femminili, fu un genere molto stimato a Firenze e diverse donne sono state onorate dell'agognato invito a dipingere la loro immagine per

Whether portraiture can be classified as a primal means of individual expression or perceived as a form of personal publicity, it is certainly one of art's most explored genres, which arises as an artist contemplates her most readily available source of inspiration: the self. To this point, Artist Frida Kahlo once remarked, 'I paint self-portraits because I am so often alone, because I am the person I know best.'

la collezione dei Medici. Tuttavia solo il 6,5% dei lavori esposti sono opera di donne, una statistica che si traduce in 26 opere in esposizione, di 21 artiste. Le tele del Corridoio Vasariano sono di assoluta rilevanza. Questa collezione di autoritratti, una rara combinazione di immagine e sostanza, fonde insieme le più oneste riproduzioni e le interpretazioni più seducenti, che riescono a confondere le differenze tra autrici e muse. Così, queste diverse tipologie di donna, possono ispirare un gioco stimolante: cercare nelle espressioni del volto accenni della personalità nascosta dell'artista. Quei visitatori intenti a scrutare le facce in cerca di qualche indizio sul carattere dei differenti soggetti, noteranno certamente l'aria solenne di Lavinia Fontana e la contenuta e modesta semplicità di Sofonisba Anguissola. E chi può fare a meno di incantarsi davanti alla sofisticata immagine della ritrattista americana Cecilia Beaux o stupirsi per la raffigurazione di se stessa, così sorprendentemente tradizionale, della giovane Rosa Bonheur. La prevedibile ma adorabile auto-idealizzazione di Angelica Kauffmann fa di lei una principessa quanto le sue compagne di corridoio di sangue blu. Meno angelica ma altrettanto attraente, Dona Mariana Waldstein, la Marchesa Spagnola di Santa Cruz, siede dietro la tazza e il piattino che si appresta a dipingere. L'ultima Elettrice di Sassonia, l'anziana e saggia Maria Antonia Walpurgis, indossa un abito con ampie balze blu e stringe in mano un ventaglio chiuso. E con la stessa aria distinta e un elegante vestito, la pittrice bolognese Lucia Casalini Torelli regge il pennello al posto del ventaglio. Il piccolo viso raffigurato nella miniatura a tempera su avorio della

pittrice inglese Mary Bentwell solleva gli occhi con sguardo seducente. Elisabeth Vigée-Le Brun non sa nascondere la propria gaiezza di spirito mentre la faccia sottile della Principessa di Belmonte, la napoletana Chiara Spinelli, evita lo sguardo interrogativo dello spettatore, senza preoccuparsi di dissimulare la propria malinconia regale.

Arcangela Paladini

La bellezza quasi ossessionante di Arcangela Paladini (1599-1622) fissa gli occhi dello spettatore con una sicurezza inusuale per la sua gioventù. Hanning (2004) sostiene che fu lei a fare da modella per Santa Cecilia, patrona dei musicisti, in un dipinto di Artemisia Gentileschi; se ciò fosse vero, sarebbe stata una scelta perfetta: la Paladini venne ovunque applaudita per la sua voce angelica. Figlia del ritrattista di origini pisane Filippo Paladini (1544-1616), uno studente di Alessandro Allori (1535-1607), Arcangela fu pittrice, poetessa e cantante compiuta, fin dall'età di 15 anni.

Impressionata dai suoi molteplici talenti, l'Arciduchessa Maria Maddalena d'Austria, moglie del Granduca Cosimo II de' Medici, la invitò a far parte della loro corte. Maria Maddalena divenne la più fedele benefattrice dell'artista e fu su suo suggerimento che la Paladini sposò Jan Broomans di Antwerp a 17 anni. Nel 1621 le fu commissionato di creare il suo autoritratto per il Corridoio Vasariano. La Paladini morì sei anni dopo il suo matrimonio e l'Arciduchessa compianse la sua morte prematura a soli ventitre anni, seppellendola nella loggia di Santa Felicita, la seconda parrocchia più antica di Firenze, la cui facciata

map

17

Vasari Corridor

interseca il Corridoio Vasariano (senza essere vista dalla folla sottostante, la famiglia dei Medici avrebbe osservato la massa dall'alto, attraverso le maglie di una spessa grata lungo il corridoio). Restaurato nel 1967, il suo semplice ma intenso autoritratto fu un tempo una delle opere più ammirate. E ancor oggi rapisce l'attenzione dello spettatore. La riflessione di Jacobs (1997) sul genere femminile, sulla critica d'arte e sulle donne che sanno essere contemporaneamente soggetti-creatrici di bellezza, è particolarmente adatta in questo caso: Arcangela Paladini visse intensamente, si realizzò appieno e morì tragicamente giovane, fatti che rendono il suo fascino ancora più intenso. D'altronde non tutti possono dare il proprio volto ad una delle sante di Artemisia.

Giulia Lama

La pittrice veneziana Giulia Lama (1681–1747), la prima donna a disegnare e studiare il nudo maschile da un modello dal vivo, fu associabile alla Paladini per le sue doti artistiche di pittrice e poetessa, ma a differenza della giovane artista pisana, l'aspetto fisico della Lama fu un ostacolo, invece che un vantaggio, per il proprio successo professionale. Nonostante ciò è l'umanista Francesco Petrarca il

poeta che più spesso viene usato come pietra di paragone per le poesie della Lama, che aveva un'ampia conoscenza della matematica e una viva passione per gli studi filosofici. Nella scarsa documentazione che resta della sua vita e della sua produzione, brilla un tesoro nascosto rinvenuto dagli storici dell'arte: 200 nudi, maschili e femminili. Giulia Lama sembra sia stata formata artisticamente dal padre, Agostino Lama, prima di studiare accanto a Giambattista Piazzetta (1682–1754), un pittore rococò nonché suo amico d'infanzia. Pur simili ai dipinti di Piazzetta nella forma, le opere della Lama, la cui tecnica è ritenuta decisamente superiore a quella di lui, contrastano nettamente per luci e ombre.

La semplicità del suo autoritratto, realizzato quando l'artista era poco più che quarantenne, sembra voler esasperare il proprio aspetto, forse per provocare i suoi critici che ripetevano continuamente che nessuno di tale modestia potesse produrre dipinti così sofisticati. Lodino (2006) analizza il potenziale psicologico che si cela dietro le scelte pittoriche dell'autrice-soggetto: 'In questo magnifico dipinto, l'artista impone su se stessa una scrupolosa aderenza all'autenticità dei suoi tratti descrittivi, marcando i propri

lineamenti con evidente naturalismo. La pittrice ci mostra un volto caratterizzato da un'eccessiva durezza, che richiama la ruvida inflessibilità da lei riprodotta sugli altri, così come poi fece su se stessa. Il suo autoritratto di conseguenza diventa una sorta di confessione per Giulia Lama, che ci rivela così il suo arduo percorso verso l'auto-accettazione'.

Dieci anni prima che la Lama creasse il dipinto per il Corridoio Vasariano, Piazzetta eseguì su di lei uno studio decisamente lusinghiero e di grande sensualità, ora al museo Thyssen Boremisza di Madrid. Insieme queste due rappresentazioni confermano un fatto già noto: che si tratti di commissioni o lavori spontanei, mito e realtà si sono sempre contesi le interpretazioni dell'arte pittorica. Se l'autoritratto può essere classificato come un mezzo basilare di espressione individuale o percepito come una forma di pubblicità personale, è certamente uno dei generi più esplorati che sorge quando l'artista contempla la sua fonte di ispirazione più facilmente disponibile: il sé. Riguardo l'argomento l'artista Frida Kahlo disse, 'Dipingo auto-ritratti perché sono da sola così spesso perché sono la persona che conosco meglio.'