Arte alle Donne!

Solo le donne nude possono entrare nei musei? Questa era la domanda pungente delle Guerrilla Girls, il gruppo erede dei movimenti femministi che da oltre 40 anni mette a fuoco le disuguaglianze razziali e di genere all'interno della comunità artistica. È proprio il mondo dell'arte, che potrebbe essere il più libero ed indifferente alle convenzioni vigenti nella società, a essere storicamente una questione per soli uomini.

Le artiste hanno lottato a lungo per poter dimostrare il loro valore, entrare nelle accademie d'arte e esporre le proprie opere accanto a quelle dei colleghi. Basta una visita ad un qualsiasi museo per accorgersi di tale discrepanza, un'incoerenza che esige tutta la nostra attenzione per essere svelata e capita. Questo corso porrà l'attenzione sul ruolo delle donne nell'arte, dalle pittrici del passato alle protagoniste delle avanguardie storiche e dell'arte contemporanea, fino alle critiche d'arte, galleriste e altre figure femminili sconosciute ma protagoniste di celeberrimi capolavori.

PRIMA LEZIONE: LE ARTISTE PIONIERE

Cosa si cela dietro la dolorosa e nota vicenda biografica della pittrice Artemisia Gentileschi (1593-1653)? Nella pittura a cavallo tra il Sedicesimo e il Diciassettesimo secolo sono davvero rari i casi di Orsola Caccia (1596-1676), Lavinia Fontana (1552-1614) e Fede Galizia (1578-1630), artiste spesso menzionate dagli storici dell'arte esclusivamente a proposito delle loro vicissitudini ignorando il valore artistico delle loro opere.

SECONDA LEZIONE: LE ARTISTE DELLE AVANGUARDIE

Le artiste hanno giocato un ruolo fondamentale nelle Avanguardie del primo Novecento. Se la pittrice statunitense Mary Cassatt (1844-1926) ha partecipato attivamente al gruppo degli Impressionisti, la scultrice italiana Regina Cassolo Bracchi (1894-1974) è stata tra le protagoniste del secondo Futurismo negli anni Trenta. Tra le altre figure indagate in questa lezione ci saranno l'artista francese Sonia Terk Delaunay (1885-1979), essenziale per il riconoscimento ufficiale delle cosiddette arti applicate, e la pittrice statunitense Georgia O'Keeffe (1887-1986), i cui lavori hanno influenzato in modo decisivo il Modernismo americano.

TERZA LEZIONE: LE STORICHE DELL'ARTE

Sono numerose e influenti le storiche che hanno studiato e sottolineato il ruolo delle donne nel corso della storia dell'arte, spesso analizzando gli sviluppi del contemporaneo e organizzando rassegne che hanno aperto vie di ricerca fino ad allora inesplorate da altri storici dell'arte e agli artisti. Tra coloro che più hanno orientato lo studio e l'interpretazione della storia dell'arte, ricorderemo Lea Vergine, Barbara Rose, Lara Vinca Masini e Whitney Chadwick.

QUARTA LEZIONE: LE COLLEZIONISTE - GALLERISTE

Il "modello Peggy Guggenheim" è stato esemplare per molte altre donne amanti dell'arte intenzionate a sostenere artisti e a collezionarne le opere. Tra coloro che hanno creduto profondamente in artisti, seguendoli, supportandoli e, a volte, imponendoli, indagheremo

Palma Bucarelli e Claudia Gianferrari. Inoltre, analizzeremo i casi unici di Margherita Sarfatti, coordinatrice del gruppo Novecento, e Marieda di Stefano, artista e collezionista.

QUINTA LEZIONE: LE ARTISTE CONTEMPORANEE

Nell'epoca contemporanea, troviamo numerose artiste al lavoro; tra queste, considereremo Louise Bourgeois (1911-2010), custode di una visione della Famiglia e della società incredibilmente oltre gli schemi del suo tempo, Marina Abramović (1946), i cui lavori pongono l'attenzione sul corpo e le sue reazioni, Teresa Margolles (1963), artista messicana impegnata politicamente e socialmente, e del particolare caso della statunitense Judy Chicago (1939).

SESTA LEZIONE: LE MUSE MISTERIOSE

Tra le opere d'arte più celebri della storia, sono numerose quelle che hanno corpi femminili come protagonisti. A volte nei panni di divinità della mitologia o di sante della cristianità, quelle donne erano vere, autentiche, forse mogli, amanti, figlie o sorelle degli artisti che hanno preso a prestito i loro volti e corpi. In questa lezione scopriremo le storie di queste muse, svelando il mistero che si cela dietro le opere in cui appaiono.