

LAVINIA FONTANA, «PITTORE SINGOLARE [...] AL PARI DEGLI PRIMI UOMINI»

Lavinia Fontana (1552-1614) avvia la sua carriera artistica a Bologna nella celebre bottega del padre Prospero, come spesso accade alle donne pittrici dell'epoca, luogo di incontro degli intellettuali felsinei più all'avanguardia. Si trasferisce a Roma nel 1603-1604, ottenendo numerosi incarichi sia pubblici sia privati da colti committenti. Il marito Giovanni Paolo Zappi, pittore e suo agente, firma i contratti per lei.

La ritrattistica è il genere in cui Lavinia eccelle, ma realizza anche pale d'altare importantissime sia a Bologna che a Roma citate dalle fonti e dalla letteratura artistica, tra cui la *Visione di san Giacinto* nella chiesa di Santa Sabina. Crea ritratti d'occasione e di memoria, indagando gli aspetti psicologici ed emotivi dei personaggi, e a Roma diventa la ritrattista privilegiata di Paolo V Borghese. Le sue immagini di donne – e delle loro famiglie – sono sintesi dei valori che le nobili di fine secolo vogliono mostrare: madri di famiglia, custodi della casa, ma anche figlie, mogli e genitrici di importanti membri della classe politica.

Nella sala sono posti a confronto per la prima volta i due autoritratti alla spinetta del 1575 (olio su rame, coll. priv.) e del 1577 (olio su tela, Accademia di San Luca), primi tra i tanti altri suoi capolavori. Nel primo, più antico, Lavinia, si presenta sulla scena delle arti figurative poco più che ventenne, suggellando la sua identità professionale e culturale di artista e donna raffinata, laureata all'Alma Mater di Bologna, che si dedica alla musica, alla pittura e alle lettere, come in uso nei circoli culturali bolognesi e ricordato dai suoi ammiratori contemporanei. A due anni di distanza dal primo autoritratto, Lavinia si ripropone nella stessa maniera, con poche varianti: i due quadri, entrambi firmati e datati dalla pittrice, sono preziose testimonianze del suo talento che le garantiranno onori e fama.

The Sixteenth Century – Lavinia Fontana's Portraiture

LAVINIA FONTANA, A "SINGULAR PAINTER [...] ON A PAR WITH THE FIRST MEN»

Lavinia Fontana (1552-1614) began her artistic career in Bologna, in the renowned workshop of her father Prospero – as was often the case with women painters – a meeting place for the most avant-garde Bolognese intellectuals. She moved to Rome in 1603-1604, receiving numerous public and private commissions from cultured clients. Her husband and agent, Giovanni Paolo Zappi, also a painter, signed the contracts on her behalf.

Portraiture was the genre in which Lavinia excelled, but she also did important altarpieces in Bologna and Rome, cited by sources and artistic literature, including the *Vision of St Hyazinth* in the church of Santa Sabina. She painted memorial portraits and portraits to commemorate special events, exploring the psychological and emotional aspects of the subject, and she became the privileged portraitist of Pope Paul V in Rome. Her images of women – and their families – are a synthesis of the values that the noblewomen at the end of the century wanted to demonstrate: mothers, housekeepers, but also daughters, wives and parents of influential members of the political class.

In this room, the two self-portraits at the spinet she painted in 1575 (oil on copper, private coll.) and 1577 (oil on canvas, Accademia di San Luca) – the first two of her many other masterpieces – are exhibited side by side for the first time. Lavinia – in her early twenties – presented herself to the figurative arts scene with the first and earliest of these self-portraits, validating her professional and cultural identity as an artist and refined woman, a graduate of the Alma Mater in Bologna, who dedicated herself to music, painting and literature, as was customary in Bologna's cultural circles, and was remembered by her contemporary admirers. Two years later, Lavinia did the same painting of herself, with a few variations: the two paintings – both signed and dated by the painter – are valuable testimonies to the talent that assured her fame and acclaim.