DOPPIOZERO

Vita, avventure e morte di Francesca Woodman

Veronica Vituzzi
20 Luglio 2011

Un giorno qualsiasi del 1977 una ragazza entra nella libreria romana Maldoror e porge al proprietario, Giuseppe Casetti, una scatola grigia esclamando “Sono una fotografa”. La giovanissima donna, nemmeno ventenne, si chiama Francesca Woodman. Nata in America nel 1958, figlia di artisti – padre pittore, madre ceramista – interessata alla fotografia sin da quando aveva tredici anni, si trova a Roma per seguire i corsi della Rhode Island School of Design. Non è il suo primo viaggio in Italia, dato che da piccola ha vissuto un anno a Firenze e soggiornato varie estati nella vicina Antella; ma quello che era nato come periodo di studio si tramuterà in un’esperienza artistica ben più importante, sia per lei che per coloro con cui strinse amicizia nella capitale.

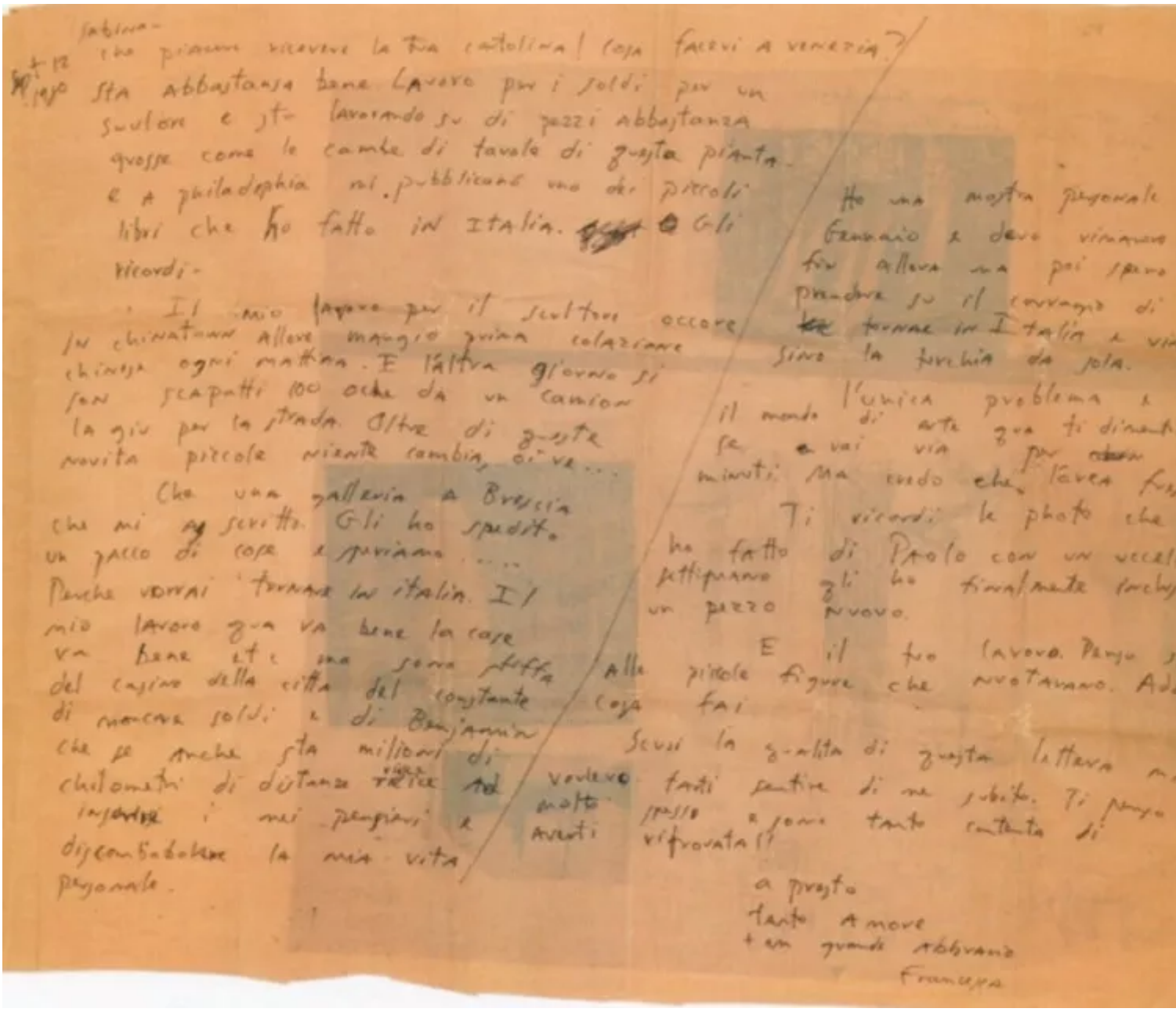
Francesca Woodman è una delle figure più emblematiche dell’arte degli ultimi trent’anni, benché il suo percorso creativo si sia interrotto sul nascere. Dopo l’Italia infatti, e il diploma al RISD, la giovane fotografa si trasferisce a New York: nel gennaio del 1981, a 22 anni, meno di quattro anni dopo l’incontro con Casetti e pochi giorni dopo l’uscita del suo unico libro d’artista, *Some Disordered Interior Geometries*, si lancia dal tetto del palazzo in cui abita. Cinque anni dopo viene organizzata la sua prima mostra postuma, e presto la critica femminista del tempo si appropria della figura della giovanissima e geniale artista suicida – come feticcio ideale per un discorso critico incentrato sull’esposizione del corpo femminile nudo utile a decostruire lo sguardo maschile.

~ l'idea per space² era molto piu solidificato 2
3 anni fa. Avevo l'idea di illustrare fisicamente
metaphore literarie (the white lie) e di fare metaph
fisici per idee morale, (la reputazione). Pero lavorando
lentamente tra altre progetti ho perso la spec
di questo idea e ho venuto fuori con un
gruppo di immagine (part 1) che ~~non hanno un sig~~
~~definitivo~~ ~~molto vago~~, ~~ma possiedono un tema~~
non illustravano nessun concetto specifico ma so
las storia di qualcuno che esplora un
~~la grande~~ noi non sapiano esattamente di ch
cosa si tratta pero ~~segui~~ seguiamo la figu
he cerca di risolvere l'idea come so fosse
problema matematica, e di inserirsi dentro l'equazione.

Un paio di mesi dopo ho provato
rispondere unaltra volta alla stessa idea. Qu
volta ho ritornato alla teoria originale per
illustratre "self-deciet". Mi pareva che il lavo
era chiara e funzionava bene come ill-str
della phrase. Pero la cosa che mi intere
di piu entro esse era la sensatez
che la figura piu di nascondere d
se stesso, si era assorbito dall atomosphere
e umida; allora la terza cugina
seria era ~~la~~ ... prova di intensificare la

Un contribuito a una revisione delle teorie “ufficiali” viene ora dalla mostra *Francesca Woodman, photographs 1977-1981* allestita da Giuseppe Casetti nella libreria-galleria Il Museo del Louvre a Roma - erede dell’antica libreria Maldoror - lo scorso giugno. Negli ultimi anni la figura della fotografa in Italia ha avuto un gran ritorno di interesse, e questa è solo l’ultima di una serie di esposizioni monografiche dopo quelle di Siena e Milano nel 2009-10. Che questo sia indice di una volontà di ritornare su un’esperienza che in parte si è realizzata proprio in Italia, o al contrario il segno di una crescente mitologizzazione della sua figura artistica, è un dubbio non ancora chiarito.

L’iniziativa di Casetti sembra partire da un desiderio di restituire alle fotografie qualcosa dell’atmosfera in cui vennero realizzate, accompagnandole con un gran numero di lettere, disegni, cartoline, istantanee inedite di Francesca all’opera, o intenta ad allestire le sue fotografie nella galleria di Ugo Ferranti nell’estate del 1978 assieme a Giuseppe “Pepe” Gallo, Bruno Ceccobelli, Angelo Segneri, Gianni Dessì. A metà fra la memoria nostalgica e la documentazione storica, si parla di progetti e pranzi, ricette e fughe al mare. Si potrebbe dire che il concetto di rarità, quale valore attribuito anche all’oggetto più insignificante in virtù della sua relazione con qualcosa divenuto importante, confermi qui lo status definitivo di Mito Artistico che Francesca Woodman ha acquisito negli ultimi vent’anni. Dai documenti emergono anche notevoli riflessioni sul suo modo di lavorare: la fotografa, solita a scattare solo dopo una minuziosa pianificazione di ogni singola immagine, racconta e disegna agli amici passo per passo le proprie idee. I testi esposti quasi sommergono le fotografie, qui presenti in un ruolo secondario rispetto al discorso personale sviluppato nelle lettere. Destinatari più frequenti sono lo stesso Casetti, da lei chiamato Cristiano, il già citato “Pepe” Gallo, Edith Schloss, incontrata a una conferenza tenuta da quest’ultima nella sede italiana del RISD, e l’amica Sabina Mirri con cui realizza la famosa *Storia del Guanto* ispirata al ciclo dell’artista tedesco Max Klinger ritrovato dalla stessa Francesca nella rivista del 1957 “Le Surréalisme, même”. Questa e altri volumi d’arte, antiche stampe, fotografie surrealiste allora inedite ritrovate nella Libreria Maldoror, costituirono un background che influenzò attivamente la sua opera a metà tra esercizio scolastico ed elaborazione indipendente.



Sabina –
che piacere ricevere la tua cartolina! Cosa facevi a Venezia?
Io sta abbastanza bene. Lavoro per i soldi per un
scultore e sto lavorando su di pezzi abbastanza
grosse come le gambe di tavole di questa pianta.
E a Philadelphia noi pubblicano uno dei piccoli
libri che ho fatto in Italia. Gli
ricordi –

Il mio lavoro per il scultore occore
in chinatown allora mangio prima colazione
chinese ogni mattina. E l'altra giorno si
son scapatti 100 oche da un camion
la giù per la strada. Oltre di queste
novità piccole niente cambia, dire...

Che una galleria a Brescia
che mi ha scritto. Gli ho spedito
un pacco di cose e speriamo ....
Perche vorrei tornare in italia. Il
mio lavoro qua va bene la casa
va bene et e una sorta stiffa
del casino della città del constante
di mancare soldi e di Benjamin
che se anche sta milioni di
chilometri di distanza rice ad
influenzare i mei pensieri e
discombobolare la mia vita
personale.

Ho una mostra personale
Gennaio e devo rimanere
fin allora ma poi spero
prendere su il coraggio di
tornare in Italia e vi
Sino la turchia da sola.

l'unica problema è
il mondo di arte qua ti dimenti
se e vai via per
minuti ma credo che, l'aria fu
Ti ricordi le photo che
ho fatto di Paolo con un vecchi
settipiano gli ho finalmente trovato
un pezzo nuovo.

E il tuo lavoro. Penso
alle piccole figure che nuotavano. Ad
cosa fai

Scusi la qualità di questa lettera m
vedevo tanti sentire di me subito. Ti penso
molto spesso e sono tanto contenta di
aventi rifrovata!!

a presto
tanto Amore
e un grande abbraccio
Francesca

A Roma, in particolare, Woodman realizza la serie *Calendar Fish* – una sorta di diario fotografico con un numero diverso di anguille e pesci a simboleggiare i giorni dal 1 al 7 marzo – e *Self Deceit*, riguardo al quale gli appunti di Francesca rivelano l'evoluzione del progetto:

> L'idea per *Space* [una serie realizzata nel 1975-76 a Rhode Island] era molto più solidificata due o tre anni fa. Avevo l'idea di illustrare fisicamente metafore letterarie (*the white lie*) e di fare metafore fisiche per idee morali (la reputazione). E tuttavia, lavorando lentamente ad altri progetti, ho smarrito la particolarità di questa idea e sono venuta fuori con un gruppo di immagini che non illustravano nessun concetto specifico ma sono la storia di qualcuno che esplora un'idea […] seguiamo la figura che cerca di risolvere l'idea come se fosse un problema matematico e di inserirsi dentro l'equazione. Un paio di mesi dopo […] sono ritornata alla teoria originale per illustrare *Self-deceit* […] la cosa che mi interessava di più era la sensazione che la figura, più che nascondersi da se stessa, fosse assorbita dall'atmosfera, fitta e umida.

In poche righe vengono qui riassunte alcune idee-chiave del lavoro di Francesca Woodman, in primis l'attenzione alla costruzione formale dell'opera che si traduce in "un'equazione" da risolvere. Non a caso il libro *Some Disordered Interior Geometries* è composto da una serie di fotografie che si relazionano ai precetti di un vecchio libro scolastico di geometria in forma di elaborazioni concrete di concetti ideali. Nelle sue fotografie Woodman non espone il corpo nudo in quanto sovrastruttura culturale; piuttosto, lo utilizza sempre e solo in relazione con l'ambiente naturale o architettonico circostante, che lo confonde – alberi, carta da parati, la deformazione derivante dall'immagine sfocata nel movimento – o come lei stessa dice,*lo assorbe.* Concetto di basilare importanza per rivedere il legame tra Woodman e il femminismo, poiché,malgrado questa sia tuttora l'analisi più popolare, quasi uno standard interpretativo, nel tempo guardando con maggiore attenzione al suo lavoro l'associazione diretta dell'artista alla lettura femminista è apparsa sempre più una eccessiva semplificazione, motivo per cui si è poi gradualmente sviluppata una visione alternativa rivolta maggiormente ai valori formali e alle influenze surrealiste presenti nella sua opera. Il piano visivo domina sempre quello speculativo, allorché "la teoria dietro l'opera è importante ma per me è sempre secondaria alla soddisfazione dell'occhio." In altri termini, l'intento è di fare, se possibile, tornare i conti; o altrimenti fissare su pellicola l'incongruenza tra immagine e idea.

La mostra prosegue l'esposizione dei documenti secondo intenti di riepilogazione storica: il diploma, la scoperta della stampa fotografica su carta comune, il *blue print*, la tecnica della diazotipia usata in *Temple Project* per riprodurre in un formato imponente un tempio greco con figure femminili a sostenerne in qualità di cariatidi la facciata, il trasferimento a New York. Le ultime lettere inviate agli amici italiani, colme di nostalgia per il soggiorno romano, sono una spia del disagio che Woodman prova nel tentativo di affermarsi professionalmente nella grande metropoli americana. Il desiderio di ritornare è contrastato dalle difficoltà che la sua attività incontra poiché " l'unico problema è che il mondo dell'arte qua ti dimentica se vai via cinque minuti".

Francesca non tornerà mai più in Italia: anche la libreria Maldoror scomparirà, ma il suo amico "Cristiano" Casetti, conserverà tutte le lettere e le fotografie di cui era venuto in possesso, prestandole di volta in volta a musei e mostre e facendole visionare a studiosi e critici d'arte contemporanea. Il suo infatti rimane, dato il valore storico, un catalogo tuttora imprescindibile per chi voglia avvicinarsi al lavoro di Francesca Woodman, e, attuando una necessaria opera di lettura e selezione dei testi, costruire a partire dalle parole dell'artista le basi di un futuro discorso critico.

Se continuiamo a tenere vivo questo spazio è grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto.
Torna presto a leggerci e SOSTIENI DOPPIOZERO

IMMAGINI
FRANCESCA WOODMAN
LIBRERIA MALDOROR
VIA DE PARIONE, 41
MARZO 20 - 30

Maria Ste
via Emi
R